

BACH | SCARLATTI

POLINA OSETINSKAYA, PIANO

Фото – Анатолий Лагутин
Photo by Anatoly Lagutin

БАХ И СКАРЛАТТИ

Иоганн Себастьян Бах и Доменико Скарлатти родились в 1685 году, один в тюрингском Айзенахе, другой в итальянском Неаполе. Они прожили довольно долгие по тем временам, совсем разные жизни и писали совсем разную музыку. Скарлатти много лет провел в Лиссабоне и Мадриде при дворе своей ученицы, португальской инфанты Марии Магдалены Барбары, ставшей со временем испанской королевой. Традиции народной испанской музыки, в первую очередь фламенко, причудливо дополнили его итальянскую школу композиции. Более пяти сотен сонат (официальное их число сейчас – 555) для клавишных инструментов, написанных им в тот период, занимают самое важное место в его обширном наследии (в котором, среди прочего, есть и 15 опер) и хотя хронологически принадлежат барочной эпохе, глядят уже скорее в сторону классицизма.

Это небольшие, одночастные, с виду простые, но невероятно разнообразные, свежие, яркие, искусно сделанные и часто очень виртуозные пьесы. Сам Скарлатти называл их «упражнениями» («Essercizi»), имея в виду их учебный характер, и в предисловии к прижизненному изданию 1738 года писал так: «Не жди – будь ты дилетант или профессионал – в этих композициях глубокого замысла; это лишь затейливая музыкальная шутка, цель которой – воспитать в тебе уверенность в игре на клавишембало. Не корыстные намерения и тщеславие вынудили меня

опубликовать их. Быть может, они будут тебе приятны, и тогда я охотно удовлетворю новые просьбы и постараюсь угодить тебе сочинениями еще более легкого и разнообразного стиля. Итак, подойди к этим произведениям как человек, а не как критик, и ты увеличишь свое удовольствие. Будь счастлив!»

Собственно, та «настоящая» соната, которую мы знаем у Гайдна, Моцарта и Бетховена, действительно еще не родилась. Сонаты Скарлатти – это самое детство клавирной музыки, ее истоки, оказавшие большое влияние на все ее дальнейшее развитие. Ближе к нашим исторически информированным временам они вошли в золотой репертуар клавесинистов. Но всегда были в почете и у пианистов. Записи Артуро Бенедетти Микеланджели, Эмиля Гилельса, Владимира Горовица – знаковые пункты фортепианной истории XX века.

Бах – недостижимая вершина немецкого барокко. Он велик во всех существовавших в его эпоху жанрах (кроме оперного, опер он не писал). Но религиозная основа его музыки, ее служение – это первое, о чем стоит говорить и что помещает ее в какое-то совершенно отдельное, вневременное измерение. Одна из матриц его творчества – протестантский хорал, в котором исполняющийся всей общиной лаконичный одногласный напев неразрывно связан с церковным текстом на немецком языке. В музыке Баха хорал используется и со словами и без. Однако для него и его современников эти слова оставались слышны и в бессловесных инструментальных обработках.

Про это не стоит забывать, знакомясь с диском Полины Осетинской, который вы держите в руках. Он состоит из хорошо известных сочинений двух, никогда не встречавшихся в реальной жизни композиторов-ровесников. Они друг другу удивительным образом не противоречат. Пять клавирных сонат Скарлатти (одна имеет подзаголовок «Ария») и девять сочинений Баха разных жанров (транскрипции его хоровых, органных и ансамблевых работ, а также клавирный Итальянский концерт) очень вдумчиво перемешаны для максимально неспешного и сосредоточенного разговора о каких-то самых важных вещах. «Это мой протест против нынешнего времени, в котором невозможно ничего успеть, – говорит пианистка. – Эта медленная поступь важна, чтобы с собой поговорить».

В результате шестнадцать треков складываются в единое сочинение с тончайшей драматургией и строгим тональным планом, сотканным в основном из миноров. В качестве опознавательных маяков расставлены несколько знаменитых баховских хоральных обработок, совершенно лишенных тут своего органного пафоса. В начале – *Nun komm, der Heiden Heiland* («Гряди, Спаситель народов») и *Jesus bleibet meine Freude* («Иисус – всегдашняя моя радость»). В точке золотого сечения – *Ich ruf zu dir* («К тебе, Господи, зываю») и *Wachtet auf, ruft uns die Stimme* («Пробудись, голос нас зовет»). И наконец, подборка финальных убаюкивающих номеров приводит к тихому мажорному спокойствию и смирению последней транскрипции из светской «Охотничьей

кантаты» – *Schafe können sicher weiden* («Овцы могут безопасно пастись»). И понятно, что этот смиренный мажор уже знает о музыке Арво Пярта, Валентина Сильвестрова и Антона Батагова, с которой Осетинская очень дружна. И про ее проект «Колыбельные» для детей и взрослых ее Бах и Скарлатти тоже знают. «При выборе музыки я ориентировалась на то, что лично меня держит и утешает. И еще я много лет усыпляла своих детей под кантаты Баха».

Екатерина Бирюкова

ПОЛИНА ОСЕТИНСКАЯ

Уникальность искусства Полины Осетинской в том, что оно универсально. Ценители качества фортепианной игры найдут в нем пример блестящей виртуозности, равно проявляющей себя и в сложнейших сольных сочинениях, и в богатых пышных партитурах для фортепиано с оркестром. Те, кому дорога в музыканте душа, проникновенность, не могут не увлечься взволнованным, то нежным, то тревожным рассказом о приключениях этой души, выраженных звуками. Интеллектуалы с увлечением будут следить за изысканным и часто парадоксальным построением ее концертных программ, за переключками разных произведений, диалогом композиторов через века и страны, который устраивает исполнительница. Наконец, элегантность, огромное обаяние,

сценическая харизма покоряют в равной степени всех. Совокупность этих свойств делает Полину Осетинскую одним из несомненных лидеров своего поколения пианистов.

Полина начала играть на рояле в возрасте пяти лет, а в шесть уже дала свой первый сольный концерт в зале Вильнюсской филармонии. В восемь состоялся дебют пианистки с оркестром – с камерным оркестром Литвы под управлением Саулюса Сондецкиса она исполнила Концерт ре минор Баха. Закончила школу-лицей при Петербургской консерватории, а затем и саму консерваторию – в классе Марины Вольф, прошла ассистентуру-стажировку в Московской консерватории у профессора Веры Горностаевой.

Полина выступала с оркестром Мариинского театра, MusicAeterna, Токийским филармоническим оркестром, Заслуженным коллективом республики Академическим симфоническим оркестром Петербургской филармонии, Государственным академическим симфоническим оркестром имени Е. Ф. Светланова. Среди ее сценических партнеров – дирижеры Теодор Курентзис, Лоран Петижерар, Туган Сохийев, Александр Сладковский, Василий Синайский, Андрей Борейко, Герд Альбрехт, Ян-Паскаль Тортелье. Ее игру публика слышала в самых престижных залах – Большом и Малом Московской консерватории и Петербургской филармонии, венском Мюзикферайн, лондонском Барбикан, Концертном зале Мариинского театра, залах Рима, Милана, Варшавы, Сан-Франциско, Брюсселя, Японии и многих других.

Пианистка принимала участие во многих фестивалях, среди которых «Декабрьские вечера», «Крещендо», «Звезды на Байкале», «Территория», Дягилевский фестиваль, «Лики современного пианизма», «Звезды белых ночей».

Полина Осетинская – лауреат молодежной премии «Триумф».

Пианистка написала автобиографическую книгу «Прощай, грусть!», ставшую бестселлером.

В свои сольные программы Полина Осетинская почти всегда включает сочинения композиторов конца XX–XXI вв., часто сталкивая их с классикой. «Современная музыка, – полагает она, – не только продолжает музыку старую. Она еще и помогает открывать в старой музыке смыслы и красоту, стертые десятилетиями слепого музейного поклонения и механического, часто бездушного исполнения». Осетинская – приверженец и популяризатор композиторов-современников поставангардного направления: В. Сильвестрова, Л. Десятникова, В. Мартынова, П. Карманова, Г. Пелециса. Ее искусство высоко оценивают взыскательные музыкальные критики авторитетных изданий.

BACH | SCARLATTI

Johann Sebastian Bach and Domenico Scarlatti were born in 1685, the former in Thuringian Eisenach, the latter in Naples, Italy. They lived quite long for those times yet completely different lives and wrote completely different music.

Scarlatti spent many years in Lisbon and Madrid at the court of his student, the Portuguese Infanta Maria Magdalena Barbara, who eventually became the Spanish queen. The traditions of Spanish folk music, primarily flamenco, fancifully complemented his Italian school of composition. More than five hundred sonatas (their current official number is 555) for keyboard instruments written by him in that period loom large in his extensive legacy (among other things, it comprises fifteen operas) and, although they chronologically belong to the Baroque age, they sound like an anticipation of classicism.

These are small, one-movement, seemingly simple, but incredibly diverse, fresh, bright, skillful and often very virtuosic pieces. Scarlatti called them “Essercizi” (“exercises”), referring to their educational nature. In the preface to the lifetime edition of 1738, he wrote: *“Do not expect –whether you are an amateur or a professional – a deep idea in these compositions; this is just an intricate musical joke, the purpose of which is to build up your confidence in playing the clavicembalo. It was not selfish intentions and vanity that forced me to publish them. Perhaps you will find them pleasing, and then I will gladly*

satisfy new requests and try to please you with compositions of an even easier and more diverse style. So, approach these works as a person not as a critic, and your pleasure will grow. Be happy!"

Actually, that "real" sort of sonata that we know from Haydn, Mozart and Beethoven, had not yet been born. Scarlatti's sonatas are the very infancy of clavier music, its origins that had a great influence on all its further development. Just before our historically informed times, they entered the golden repertoire of harpsichordists. However, they have always been well-liked by pianists. The recordings of Arturo Benedetti Michelangeli, Emil Gilels and Vladimir Horowitz are landmarks of the 20th century piano history.

Bach is an unattainable peak of German baroque. He is great in all the genres that existed in his age (except for opera, as he wrote no operas). But the religious foundation of his music and its ministration is the first thing that is worth talking about and that places it into a certain completely individual, timeless dimension. One of the matrices of his music is the Protestant chorale, in which a laconic one-voice tune sung by the entire community is inextricably linked with a church text in German. In Bach's music, the chorale is used with and without words. However, for him and his contemporaries, these words remained audible in wordless instrumental arrangements.

This is what we should not forget about when we listen to this album recorded by Polina Osetinskaya. It consists of well-known compositions of two coeval composers who never met in real life. They miraculously do not contradict each other. Scarlatti's five clavier sonatas (one of them is subtitled

Aria) and the nine Bach works of various genres (transcriptions of his choral, organ and ensemble works, as well as the clavier *Italian Concerto*) are very thoughtfully mixed for the most unhurried and focused conversation about some most important things. “*This is my protest against the present time, when you have no time for anything at all*”, the pianist says. “*This slow pace is important to talk to yourself*”.

As a result, sixteen tracks become a single composition with its exquisite drama and strict tonal plan mostly woven from minors. A number of the well-known Bach choral arrangements, completely devoid of their organ histrionics here, are placed as identification beacons. In the beginning, it is *Nun komm der Heiden Heiland* (*Saviour of the Nations, Come*) and *Jesus bleibet meine Freude* (*Jesu, Joy of Man’s Desiring*). *Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ* (*I Call to You, Lord Jesus Christ*) and *Wachtet auf, ruft uns die Stiemme* (*Awake, the Voice Is Calling Us*) are at the point of the golden section. And lastly, the selection of the final lulling numbers leads to a quiet major peace and humility of the last transcription from the secular “*Hunting Cantata*” – *Schafe können sicher weiden* (*Sheep May Safely Graze*). It is clear that this humble major already knows about the music of Arvo Pärt, Valentin Silvestrov and Anton Batagov, which Osetinskaya is on friendly terms with. And her Bach and Scarlatti also know about her project *Lullabies* for children and adults. “*When choosing music, I was guided by what holds and comforts me personally. And I lulled my kids to sleep to Bach’s cantatas for many years*”.

Ekaterina Biryukova

POLINA OSETINSKAYA

The uniqueness of the Polina Osetinskaya's art is in its versatility. The connoisseurs of quality piano playing will find an example of brilliant virtuosity that equally shows in the most difficult solo compositions and in rich and magnificent scores for piano and orchestra. Those who value a musician's soul and feelings cannot but be carried away by an agitated, sometimes gentle, sometimes disturbing story about the adventures of the soul expressed by sounds. The lovers of intellectualism will be infatuated with the refined and often paradoxical structure of her concert programmes, the roll calls of different works, and the dialogue of composers through centuries and countries arranged by the pianist. Finally, her elegance, immense charm and stage charisma conquer everyone in equal measure. The combination of these properties makes Polina Osetinskaya one of the undoubted leaders of her generation of pianists.

Polina started playing the piano at the age of five, and at six she gave her first solo concert at the Vilnius Philharmonic Hall. When she was eight, the pianist debuted with an orchestra – it was the Lithuanian Chamber Orchestra conducted by Saulius Sondeckis, and she performed Bach's Concerto in D minor. She graduated from the lyceum school of the St. Petersburg Conservatory and then the Conservatory where she studied with Marina Wolf, and later took an assistant training course at the Moscow Conservatory with Professor Vera Gornostayeva.

Polina performed with the Mariinsky Theatre Orchestra, *MusicAeterna*, the Tokyo Philharmonic, the Academic Symphony of the St. Petersburg

Philharmonic Society and the Svetlanov State Academic Symphony. She has collaborated with conductors Teodor Currentzis, Laurent Petitgirard, Tugan Sokhiev, Alexander Sladkovsky, Vasily Sinaisky, Andrei Boreyko, Gerd Albrecht and Yan Pascal Tortelier. She has performed at some of the most prestigious halls such the Grand and Small Halls of the Moscow Conservatory and the St. Petersburg Philharmonic Society, the Musikverein in Vienna, the Barbican in London, the Concert Hall of the Mariinsky Theatre, the venues of Rome, Milan, Warsaw, San Francisco, Brussels and Japan, and many others.

The pianist has taken part in many festivals, including *December Evenings*, *Crescendo*, *Stars on Baikal*, *Territory*, Diaghilev Festival, *Faces of Modern Pianism* and *The Stars of the White Nights*. Polina Osetinskaya is a winner of the *Triumph* youth prize.

The pianist wrote a best-selling autobiography titled *Farewell to Sadness!*

Polina Osetinskaya's recitals almost always include works by composers of the late 20th and 21st centuries, often performed next to classical pieces. "*Contemporary music not only continues old music*", the pianist says. "*It also helps to discover the meanings and beauty in the old music that were erased by decades of blind museum worship and mechanical, often cold-hearted performance*". Osetinskaya is a follower and promoter of contemporary post avant-garde composers such as V. Silvestrov, L. Desyatnikov, V. Martynov, P. Karmanov and G. Pelėcis. Her art is highly acclaimed by the demanding music critics of respected periodicals.

Иоганн Себастьян Бах

- 1 Хоральная прелюдия *Nun komm, der Heiden Heiland*, BWV 659 (транскрипция Вильгельма Кемпфа). 5.53

Доменико Скарлатти

- 2 Соната ми минор, К. 98 3.10

Иоганн Себастьян Бах

- 3 Хорал *Jesus bleibet meine Freude* из кантаты *Herz und Mund und Tat und Leben*, BWV 147 (транскрипция Вильгельма Кемпфа). 4.15

Доменико Скарлатти

- 4 Соната си минор, К. 377 4.29

Иоганн Себастьян Бах

- Итальянский концерт для клавесина Фа мажор, BWV 971
- 5 I. 4.01
- 6 II. Andante 6.39
- 7 III. Presto 3.57

Доменико Скарлатти

- 8 Соната си минор, К. 87 6.51
- 9 Соната ре минор (Ария), К. 32 . . . 3.34

Иоганн Себастьян Бах

- 10 Хоральная прелюдия *Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ*, BWV 639 (транскрипция Вильгельма Кемпфа). 3.52

Доменико Скарлатти

- 11 Соната ре минор, К. 141 4.12

Иоганн Себастьян Бах

- 12 Хоральная прелюдия *Wachet auf, ruft uns die Stimme*, BWV 645. 5.21
- 13 *Siciliano* из сонаты для флейты и басса континуо, BWV 1031 (транскрипция Вильгельма Кемпфа). 4.44
- 14 Прелюдия си минор, BWV 855 (транскрипция Александра Зилоти). 3.22
- 15 *Sicilienne* из концерта для органа ре минор, BWV 596 (транскрипция Александра Таро). 3.21
- 16 *Schafe können sicher weiden* из «*Охотничьей кантаты*», BWV 208 (транскрипция Эгона Петри). . . 5.59

Общее время: 73.50

Полина Осетинская, *фортепиано*

Запись: *Cinelab studios*, февраль 2019 г.

Звукорежиссер – Михаил Спасский

Ассистент звукорежиссера –

Дмитрий Ковалёв

Johann Sebastian Bach

- 1 Chorale prelude *Nun komm, der Heiden Heiland*, BWV 659 (transcription by Wilhelm Kempff) 5.53

Domenico Scarlatti

- 2 Keyboard Sonata in E minor, K. 98 . . 3.10

Johann Sebastian Bach

- 3 Chorale *Jesus bleibet meine Freude* from Cantata *Herz und Mund und Tat und Leben*, BWV 147 (transcription by Wilhelm Kempff) 4.15

Domenico Scarlatti

- 4 Keyboard Sonata in B minor, K. 377 4.29

Johann Sebastian Bach

- Italian Concerto in F major, BWV 971
 5 I. 4.01
 6 II. Andante 6.39
 7 III. Presto 3.57

Domenico Scarlatti

- 8 Keyboard Sonata in B minor, K. 87 . . 6.51
 9 Keyboard Sonata in D minor, K. 32 . . 3.34

Johann Sebastian Bach

- 10 Chorale prelude *Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ*, BWV 639 (piano transcription by Wilhelm Kempff) 3.52

Domenico Scarlatti

- 11 Keyboard Sonata in D minor, K. 141 . . 4.12

Johann Sebastian Bach

- 12 Chorale prelude *Wachet auf, ruft uns die Stimme*, BWV 645 (piano transcription by Wilhelm Kempff) 5.21
 13 *Siciliano* from Flute Sonata, BWV 1031 (piano transcription by Wilhelm Kempff) 4.44
 14 Prelude in B minor, BWV 855 (piano transcription by Alexander Siloti) 3.22
 15 *Sicilienne* from Organ Concerto in D minor, BWV 596 (piano transcription by Alexandre Tharaud) 3.21
 16 *Schafe können sicher weiden* from *Hunting Cantata*, BWV 208 (piano transcription by Egon Petri) 5.59

Total time: 73.50

Polina Osetinskaya, *piano*

Recorded at *Cinelab studios* in February 2019.

Sound engineer – Mikhail Spassky
 Assistant to sound engineer – Dmitry Kovalev

Project supervisor – Andrey Krichevskiy
Label manager – Karina Abramyan
Release editor – Tatiana Kazarnovskaya
Project manager – Marina Bezrukova
Translation – Nikolai Kuznetsov
Design – Grigory Zhukov
On the cover is photo by Evgeny Evtyukhov.

Руководители проекта: Андрей Кричевский, Карина Абрамян
Выпускающий редактор – Татьяна Казарновская
Менеджер проекта – Марина Безрукова
Перевод – Николай Кузнецов
Дизайн – Григорий Жуков
Фото на обложке Евгения Евтюхова.

MEL CD 10 02602