

Moscow Conservatory RECORDS

PREVIOUSLY UNRELEASED RECORDINGS

DMITRY SHOSTAKOVICH

COMPOSER & PIANIST

LIVE IN SMALL HALL
OF THE MOSCOW
TCHAIKOVSKY
CONSERVATORY

DECEMBER 3, 1953 JANUARY 20, 1955

- 1	DMITRY SHOSTAKOVICH (1906 – 1975)	SMC CD 0058 ADD/MONO TT: 70.10
F	From 24 Preludes and Fugues for piano, op. 87:	
	No. 3 in G major Pelude. Moderato non troppo	1.30
2	Fugue. Allegro molto	1.35
	No. 5 in D major	
3	Pelude. Allegretto	1.23
4	Fugue. Allegretto	1.45
	No. 8 in F sharp minor Pelude. Allegretto	1.09
6	Fugue. Andante	5.17
٧	No. 12 in G sharp minor	0.1.
7	Pelude. Andante	3.52
8	Fugue. Allegro	3.31
	String Quartet No. 4 for Two Violins, Viola and Cello in D major, op. 83	
,	Première performance) 1. Allegretto	3.06
10	2. Andantino	6.07
11	3. Allegretto	3.46
12	4. Allegretto	8.29
(Quintet for Two Violins, Viola, Cello and Piano in G minor, op. 57	
13	1. Prelude. Lento	3.47
14	2. Fugue. Adagio 3. Scherzo. Allegretto	9.42 3.08
15 16	4. Intermezzo. Lento	6.15
17	5. Finale. Allegretto	6.00
	Dmitmy SUOSTAVOVICH piono (D DD D)	
	Dmitry SHOSTAKOVICH, piano (1-8.13-17) The Beethoven Quartet (9-17):	
	Dmitry Tsyganov, violin I Vadim Borissovsky, viola	
	Vassily Shirinsky, violin II Sergey Shirinsky, cello	
	Live in Small Hall of the Moscow Tchaikovsky Conservatory December 3, 1953 ([1]-[12]) and January 20, 1955 ([13]-[17])	
	December 3, 1333 ([1]-[12]) and January 20, 1335 ([13]-[17])	

Chamber music holds an important position in the musical legacy of Dmitri Dmitrievich Shostakovich. He had turned to it during the course of his whole life, composing works for solo instruments and chamber ensembles.

In the entire array of this sphere, two areas became predominant – his string quartets, of which there are 15 (although the composer planned to create a cycle of 24 compositions) and the compositions for piano. The latter could not but attract the composer-pianist, who wrote two piano concertos, a cycle of 24 preludes. "Aphorisms." sonatas and a cycle of 24 preludes and fugues.

Young Shostakovich began studying piano performance with his mother, then along with his sister he was sent to the Glasser Music School, but he received a true faceting for his talent at the St. Petersburg Conservatory in the class of the famous professor Leonid Vladimirovich Nikolayev, who had tutored, among his numerous students, Vladimir Sofronitsky and Maria Yudina. Shostakovich's performance attracted attention to itself with the certainty of his articulation, distinct prominence and a presence of will power. His first performances as a piano began in 1923 with a performance of a varied program of compositions by Bach, Beethoven, Liszt and his early opus for piano – Three Fantastic Dances. A distinct year in the artistic path of Shostakovich the pianist was 1927 – he took part in the First International Chopin Competition in Warsaw and receives the Honorable Diploma.

That same year he presents in Berlin his first recital of his own compositions. However, the career of the solo pianist did not last very long – only 8 years (his last solo recital took place in 1938). At the same time, Shostakovich performs with orchestras and ensembles until 1958 (his final concert took place in Paris). As a chamber ensemble performer, Shostakovich connects his fate with the Beethoven String Quartet, which presented premières of almost of his opuses in Leningrad. For the sake of participating in performances with this ensemble in particular, Shostakovich writes a piano quintet and a piano trio.

He continuously included his Preludes and Fugues from his opus 87 in the concert programs of his final period (prior to the ailment of his hand). This composition, one of his most significant ones, he wrote in 1951. There was a concrete occasion for composing this cycle – in 1950 the world was commemorating the bicentennial anniversary of the death of J.S. Bach. The Bach festivities in Leipzig were also attended by Shostakovich. At first the composer wanted to write a cycle of "polyphonic exercises," and he told that several of his preludes and fugues were finished by him before 1951. Jean Sibelius had commented about the grandeur of the entire musical construction of opus 87: "Here is a type of music,

upon listening which you begin to perceive that the walls of this room have moved apart and the ceiling became higher". Shostakovich's cycle is distinct not only for a bold type of development of Bach's traditions, but also a brilliant innovative approach to it. In the composer's own rendition, available in this presently released recording, the composer-pianist plays four rather contrasting compositions. As we can see, already the small Prelude No. 3 presents a dramatically saturating picture, close to a prelude in its genre, yet endowed with a symphonic scope in its inner scale. At the same time, the fugue consists of features of a certain type of eccentricity and reminds of a classical gigue (such is the position of Tatiana Nikolayeva, the first performer of the entire cycle). Another most original polyphonic pair of pieces is comprised of Prelude and Fugue No. 8. The dramatic qualities of the Prelude, transforming into a tragic mood, do not screen the emotional spontaneity present in it. The mournful emotions are present in the theme of the fugue. It also includes lamenting intonations, akin to folk music. At the same time, the Russian lyrical and epical images return in Prelude and Fugue No. 12, where the former features variations on a theme of an ostinato bass (a passacaglia). However, the fugue, which completes the first part of the cycle, finishes it with a lyrical, warm mood.

Two years earlier, in 1949, the composer wrote his Fourth String Quartet, opus 83. At its basis there is a sharp contrast present between the elevated pictures of the first three movements and the tragic finale. While the first movement is permeated with light and energy, the second movement creates the sensation of boundless spaciousness, and the third is directed at the massive sphere, seeming to depict the motion of the crowd, the finale presents a dramatic story of what was experienced prior. Its music presents a mixture of sufferings, laments, hope and consolation.

When speaking of Shostakovich the pianist, it is impossible to neglect remembering his early musical illustrations to silent movies. It is a great loss that they turned out to be not recorded. Fortunately, the composer has left specimens of his original pianistic style, which shall convey a great deal to the attentive listener.

The unique live recordings, released for the first time in the present compact disc, have been made in the Small Hall of the Moscow Conservatory, have been preserved in its archives, and after careful and meticulous restoration have been brought back to life by specialists of the Audio Laboratory at the Moscow Conservatory.

Professor Elena Dolinskaya Translation: Anton Royner Камерная музыка занимает особое место в творческом наследии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, к ней он обращался на протяжении всей жизни, создавая сольные и ансамблевые сочинения.

Во всем массиве этой сферы доминирующими стали две области – струнные квартеты, их 15 (хотя композитор предполагал воздвигнуть цикл из 24 композиций) и фортепианные произведения. Последние не могли не привлекать композитора-пианиста, ставшего автором двух фортепианных концертов, цикла 24 предюдий. «Афоризмов», сонат, цикла 24 предюдии и фуги.

Играть на рояле юный Шостакович начал учиться под руководством матери, затем вместе с сестрой был определен в музыкальную школу Гляссера, но истинную огранку своему таланту получает в Петербургской консерватории, в классе знаменитого профессора Леонида Владимировича Николаева, воспитавшего среди многочисленных учеников Владимира Софроницкого и Марию Юдину. Игра Шостаковича обращала на себя внимание уверенностью артикуляции, острой рельефностью, наличием воли. Его первые выступления как пианиста начались в 1923 году с исполнения смешанной программы из произведений Баха, Бетховена, Листа и своего раннего фортепианного опуса – трех фантастических танцев. Особым на пути Шостаковича-пианиста обозначился 1927 год – он участвует в Первом международном конкурсе им. Ф. Шопена в Варшаве и получает Почетный диплом

В этом же году он дает в Берлине первый концерт из собственных произведений. Однако карьера пианиста-солиста длилась недолго, всего 8 лет (последний сольный концерт состоялся в 1938 году). Вместе с тем с оркестрами и ансамблями Шостакович выступает до 1958 года (его последний концерт состоялся в Париже). Как камерный ансамблист Шостакович связывает свою судьбу с Квартетом им. Бетховена, представлявшим в Ленинграде премьеры почти всех его опусов. Для возможности собственного участия именно с этим ансамблем Шостакович пишет фортепианный квинтет и фортепианное трио.

В концертные программы последнего периода (до болезни руки), он неизменно включал прелюдии и фуги из ор. 87. Это одно из самых крупных своих произведений он написал в 1951 году. К созданию цикла был конкретный повод – в 1950-м году мир отмечал 200-летие со дня смерти Баха. На Баховские торжества в Лейпциг выезжал и Шостакович. Вначале композитор хотел написать цикл «полифонических упражнений» и рассказывал, что несколько прелюдий и фуг уже за-

кончил до 1951 года. О величии всего музыкального здания ор. 87 Ян Сибелиус сказал: «Вот музыка, слушая которую начинаешь ощущать, что стены этой комнаты раздвинулись и потолок стал выше». Циклу Шостаковича присуще не только смелое развитие баховских традиций, но и яркое новаторское отношение к ним. В своем авторском прочтении, зафиксированном на публикуемой ныне записи, композитор-пианист играет четыре достаточно контрастных композиции. Так, уже маленькая прелюдия № 3 – драматически насыщенная картина, прелюдийная по жанру и симфоничная по внутренней масштабности. Фуга же содержит черты некоторой эксцентричности и напоминает классическую жигу (таково мнение Татьяны Николаевой – первой исполнительницы всего цикла). Также одной из оригинальнейших полифонических пар предстает прелюдия и фуга № 8. Драматизм прелюдии, переходящий в трагедийность не заслоняют в ней эмоциональную непосредственность. Скорбные эмоции несет в себе тема фуги. В ней наличествует и причетные интонации, близкие фольклору. К русским же лирико-эпическим образам возвращает прелюдия и фуга, завершающая первую часть цикла, заканчивает ее лирически тепло.

Двумя годами ранее, в 1949 году композитор создает Четвертый квартет, ор. 83. В его основе резкий контраст между возвышенными картинами первых трех частей и трагическим финалом. Если первая часть наполнена светом и силой, вторая создает ощущение бескрайних просторов, а третья обращена к массовой сфере, словно рисуя движение толпы, то финал – это драматический рассказ о пережитом. В его музыке смешаны страдания, жалобы, надежда и утешение.

Говоря о Шостаковиче-пианисте нельзя не вспомнить его ранние иллюстрации в немом кино. Какая потеря, что они оказались незаписанными! К счастью композитор оставил образцы своего оригинального пианизма, которые о многом поведают внимательному слушателю.

Уникальные фонограммы, впервые публикуемые на настоящем диске, сделаны в Малом зале Московской консерватории, хранятся в ее фондах, и после бережной и тщательной реставрации возрождены к жизни специалистами Лаборатории звукозаписи Московской консерватории.

Проф. Е. Долинская

	Д.Д. ШОСТАКОВИЧ (1906 – 1975)	SMC CD 0058 ADD/MONO TT: 70.10	
	Из 24 прелюдий и фуг для фортепиано, ор. 87:		
_	№ 3 соль мажор		
2	Прелюдия. Moderato non troppo	1.30	
2	Фуга. Allegro molto	1.35	
_	№ 5 ре мажор		
3	Прелюдия. Allegretto	1.23	
4	Фуга. Allegretto	1.45	
	№ 8 фа-диез минор	4.00	
5	Прелюдия. Allegretto	1.09	
6	Фуга. Andante	5.17	
	№ 12 соль-диез минор	3.52	
7	Прелюдия. Andante Фуга. Allegro	3.52 3.31	
8	, ,	3.31	
	Квартет № 4 для двух скрипок, альта и виолончели ре мажор, ор. 83		
	(Первое исполнение)	3.06	
9	1. Allegretto 2. Andantino	6.07	
10		3.46	
11	3. Allegretto 4. Allegretto	8.29	
12	S .		
	Квинтет для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано соль минор,	•	
13	1. Prelude. Lento	3.47	
14	2. Fugue. Adagio	9.42	
15	3. Scherzo. Allegretto	3.08	
16 17	4. Intermezzo. Lento	6.15	
17	5. Finale. Allegretto	6.00	
Дмитрий ШОСТАКОВИЧ, фортепиано (1-8.13-17)			
	Квартет имени Бетховена (9-17):		
	Дмитрий Цыганов, скрипка I Вадим Борисовский, альт Василий Ширинский, скрипка II Сергей Ширинский, виолончель		
	Записи с концертов в Малом зале Московской государственной консерватории 3 декабря 1953 года (1-12) и 20 января 1955 года (13-17)		
	© & © 2013 Московская госуларственная консерватория им П.И. Чайковского. Все права заш	ишены	

^{© &}amp; 🕑 2013 Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского. Все права защищень