

JEAN SIBELIUS
ARNOLD SCHOENBERG

CONTRASTS

CONCERTOS FOR VIOLIN
AND ORCHESTRA

«КОНТРАСТЫ»

Ян Сибелиус, Арнольд Шёнберг. Концерты для скрипки с оркестром

Лиана Исакадзе принадлежит к поколению музыкантов, появившихся на отечественной сцене в 1960-е годы. А точнее, к тем избранным, которые, усвоив высочайшие достижения советской исполнительской традиции, сумели привнести в нее черты новой, изменившейся эпохи.

Впрочем, на первых порах ее судьба напоминала стремительный взлет прославленных вундеркиндов 1920–1930-х годов. «*Девочка с пышным белым бантом, которая очаровывала своей игрой*» – так о ней вспоминал один из коллег, ныне профессор Тбилисской консерватории Г. Торадзе. В девять лет ученица музыкальной школы для одаренных детей г. Тбилиси впервые выступила с симфоническим оркестром, в двенадцать получила I премию на Закавказском конкурсе скрипачей, а еще через два года – II премию на Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей в Москве, куда ее допустили, несмотря на юный возраст. Затем она была без экзаменов принята в Московскую консерваторию, которую окончила по классу Давида Ойстраха. Возможно, у своего гениального педагога она научилась заковывать «*бурный поток в гранитные берега*» – соразмерять яркий артистический темперамент с целенаправленностью интерпретации, полностью подчинять исполнение единству композиционного замысла. Позднее Д. Ойстрах не раз приглашал Лиану Исакадзе для участия в совместных выступлениях (в том числе на концерт в Амстердаме в 1974 г., накануне которого он скоропостижно скончался).

Будучи студенткой консерватории, в 1965 г. скрипачка получила Гран-При Международного конкурса им. М. Лонг и Ж. Тибо в Париже, в 1970 г. – I премию на Международном конкурсе им. Я. Сибелиуса в Хельсинки и III премию на IV Международном конкурсе им. П.И. Чайковского в Москве. Наряду с В. Третьяковым Л. Исакадзе стала самым молодым советским музыкантом, награжденным почетным званием «*Народный артист СССР*».

В 1981 г. Лиана Исакадзе возглавила камерный оркестр Грузинской ССР, который под ее руководством получил широкое международное признание. В 1994 г. ею была основана Академия им. Д. Ойстраха в Ингольштадте (Германия). Музыкальная деятельность артистки продолжается и сегодня – она организует музыкальные фестивали в Грузии и Западной Европе, выступает в классических и джазовых концертах, дирижирует камерными оркестрами Европы (один из последних – оркестр «*Виртуозы фейсбука*», организованный в 2011 г.), дает мастер-классы, участвует в жюри престижных международных конкурсов.

Записи концертов Яна Сибелиуса и Арнольда Шёнберга, осуществленные Лианой Исакадзе в начале 1980-х годов в сопровождении ГАСО СССР под управлением молодого маэстро Александра Лазарева (позже возглавившего Большой театр), раскрывают наиболее яркие черты исполнительского почерка скрипачки.

Концерт Сибелиуса – популярнейшее произведение скрипичной музыки, которое входит в репертуар всех знаменитых скрипачей. Драматически приподнятый, импровизационный характер первой части, многие страницы которой заставляют вспомнить о легендарном герое-сказителе из «*Калевалы*»; романтическая кантилена *Adagio di molto*; энергичная танцевальная моторика финала с налетом «северной» суровости – в интерпретации Исакадзе на первый план выступает цельность произведения, объединяющая разнохарактерные образы в линию непрерывного динамического и эмоционального нарастания, начиная с первой взволнованной фразы солиста и вплоть до заключительных аккордов финала. В свое время эти качества отметило жюри финского конкурса, присудившее скрипачке специальный приз за исполнение концерта Сибелиуса.

Концерт Шёнберга – пример исполнительской смелости Лианы Исакадзе, которая была (и остается!) единственным скрипачом в нашей стране, включившим это сочинение в свой репертуар. Впрочем, и в зарубежной исполнительской практике концерт звучит очень редко (сам автор рассчитывал на исполнительские силы Яши Хейфеца, однако легендарный скрипач, рекомендовавший концерт Шёнберга некоторым ученикам,

сам исполнить его так и не решился). Концерт для скрипки стал первым произведением основателя Нововенской школы, написанным в США в момент душевного перелома после трагического изгнания из Германии под нажимом нацистских властей. Подобно другим произведениям Шёнберга позднего периода, концерт сочетает сложность и почти предельную насыщенность музыкального языка с элементами классической и романтической традиций. Партия солиста здесь далека от привычной «виртуозности» концертного жанра; скорее, она ассоциируется с голосом души автора, вступающего в противоборство с самой собой, с темными глубинами «бессознательного» на фоне надвигающейся катастрофы окружающего мира. В этой напряженной борьбе Л. Исакадзе удалось остаться «победительницей», уравновешивающей нервную импульсивность музыки сохранением ясного сознания ее композиционной структуры.

Борис Мукосей

CONTRASTS

Jean Sibelius, Arnold Schoenberg. Concertos for Violin and Orchestra

Liana Isakadze belongs to the generation of musicians who emerged on the domestic stage in the 1960's. Or to be more precise, she is among the chosen ones who after mastering the highest achievements of the Soviet performing tradition were able to add features of a new, changed time to it.

However, at first her destiny reminded a swift rise of the celebrated child prodigies of the 1920's and 1930's. "A girl with a puffy white bow who charmed with her play," remembered one of her colleagues, now a professor of the Tbilisi Conservatory Gulbat Toradze. At the age of nine, while a pupil of the Tbilisi music school for gifted children, she performed with a symphony orchestra for the first time, received the first prize at the Trans-Caucasian Competition of Violinists at twelve,

and two years later the second prize at the All-Union Competition of Performing Musicians in Moscow where she was allowed to participate despite her young age. Then she was admitted to the Moscow Conservatory without examinations where she studied under David Oistrakh. Perhaps, it was her great teacher who taught her how to confine "a wild stream into granite banks," that is to proportion her bright artistic temperament to the purposefulness of interpretation, completely subordinate the performance to the unity of compositional sense. Subsequently, Oistrakh would invite Liana Isakadze to participate in joint performances, including his concert in Amsterdam in 1974 when he suddenly died the day before.

While a conservatory student, the violinist was awarded a Grand Prix at the Marguerite Long and Jacques Thibaud International Competition in Paris in 1965, the first prize at the Jean Sibelius International Competition in Helsinki and the third prize at the 4th Tchaikovsky International Competition in Moscow in 1970. Along with Viktor Tretiakov, Isakadze became the youngest Soviet musician to receive the title of People's Artist of the USSR.

In 1981, Liana Isakadze became the leader of the Georgian SSR Chamber Orchestra, which won a wide international recognition under her guidance. In 1994, she founded the David Oistrakh Academy in Ingolstadt, Germany. Today, the artist continues her musical activities – she organizes music festivals in Georgia and Western Europe, performs in classical and jazz concerts, conducts European chamber orchestras (one of the latest is named *Virtuosos of Facebook* founded in 2011), gives master classes and takes parts in prestigious international competitions as a jury member.

Liana Isakadze's recordings of the concertos by Jean Sibelius and Arnold Schoenberg made in the early 1980's with the USSR State Academic Symphony Orchestra conducted by young maestro Alexander Lazarev (he subsequently headed the Bolshoi Theatre) unveil the brightest features of the violinist's performing style.

The Concerto by Sibelius is one of the most popular compositions of violin music, which has become a part of all famous violinists' repertoire. A dramatically elevated, improvisational nature of the first movement, many pages of which remind of the narrator hero from *The Kalevala*; romantic cantilena of Adagio di molto; an energetic dance motion with a touch of Nordic severity – Isakadze's rendition has the integrity of the piece on the foreground uniting diverse images in a series of a continuous dynamic and emotional growth, from the soloist's first agitated phrase to the concluding chords of the finale. These qualities were noted by the jury of the Finnish competition when they gave the violinist a special award for her performance of Sibelius's concerto.

The Concerto by Schoenberg is an example of Liana Isakadze's performing courage as she was and still is the only violinist in this country who included this work in her repertoire. The concerto is also very rarely heard in the foreign performing practice, though (the author relied on the skills of Jascha Heifetz, but the legendary violinist who recommended Schoenberg's concerto to some of his pupils did not venture to play it). The violin concerto became the first work by the founder of the *New Viennese School* composed in the United States at the time of spiritual crisis after he left Germany under the pressure of the Nazi authorities. Similar to other Schoenberg's works of a later period, the concerto combines complexity and almost ultimate saturation of the music language with components of the classical and romantic traditions. Here, the soloist's part is far from the conventional virtuosity of the concerto genre; it is rather associated with the voice of the author's soul fighting against itself and dark depths of the unconscious on the background of the coming catastrophe of the surrounding world. Liana Isakadze managed to remain a winner in this tense struggle balancing between a neurotic pulse of the music and clear consciousness of its compositional structure.

Boris Mukosei

« LES CONTRASTES »

Jean Sibelius et Arnold Schoenberg. Concertos pour violon et orchestre

Liana Isakadze appartient à la génération des musiciens apparus sur la scène nationale dans les années 1960. Plus exactement, elle fait partie de ces rares musiciens qui, maîtrisant parfaitement tous les acquis de la tradition soviétique de l'interprétation musicale, ont su y apporter des traits propres à la nouvelle époque.

Or, le début de sa carrière fait penser à l'ascension fulgurante des célèbres enfants prodiges des années 1920–1930. « Une fillette à un grand nœud blanc dans les cheveux qui enchantait tout le monde par son jeu » – voilà ce que disait d'elle un de ses collègues, G. Toradze, qui est actuellement professeur au Conservatoire de Tbilissi. A l'âge de neuf ans cette élève de l'école de musique pour les enfants surdoués de la ville de Tbilissi s'est produite pour la première fois avec un orchestre symphonique, à douze ans elle a été récompensée par le premier prix au Concours Caucasiens pour violonistes et deux ans plus tard elle a reçu le deuxième prix au Concours de Jeunes Musiciens de l'URSS à Moscou où elle a été autorisée à participer par dérogation, malgré son jeune âge. Puis elle a été admise sans examen au Conservatoire de Moscou où elle étudiait dans la classe de David Oïstrakh. C'est probablement auprès de son illustre professeur qu'elle a appris à « ne pas laisser le torrent impétueux déborder des rives de marbre », c'est-à-dire à associer son grand tempérament artistique avec une interprétation bien mesurée, soumise à l'unité du dessein conçu par le compositeur. Plus tard, D. Oïstrakh a invité à plusieurs reprises Liana Isakadze à se produire sur scène à ses côtés (notamment au concert à Amsterdam en 1974, à la veille duquel il est décédé subitement).

Tout en étant étudiante du Conservatoire, en 1965 la violoniste a remporté le Grand Prix du Concours international Marguerite-Long-Jacques-Thibaud à Paris, puis en 1970 le premier prix du Concours international Sibelius à Helsinki et le 3ème prix du Quatrième Concours international Tchaïkovski à Moscou. Avec V. Tretiakov, L. Isakadze est devenue la plus jeune musicienne soviétique qui s'est vu décerner le titre de l'« artiste du peuple de l'URSS ».

En 1981, Liana Isakadze a pris la tête de l'Orchestre de chambre de la République socialiste soviétique de Géorgie qui sous sa direction s'est fait connaître dans le monde entier. En 1994, elle a fondé l'Académie D. Oïstrakh à Ingolstadt (Allemagne). L'activité artistique de la musicienne dure toujours : elle organise des festivals de musique en Géorgie et en Europe occidentale, participe à des concerts de musique classique et de jazz, dirige des orchestres de chambre européens (l'un des derniers projets auquel elle a pris part est l'orchestre « *Les Virtuoses de Facebook* » fondé en 2011), donne des classes de maître, fait partie du jury des concours internationaux de musique les plus prestigieux.

Les enregistrements de Jean Sibelius et d'Arnold Schoenberg effectués par Liana Isakadze au début des années 1980 avec l'Orchestre symphonique d'Etat de l'URSS sous la direction d'un jeune chef d'orchestre Alexandre Lazarev (qui par la suite a pris la tête du Théâtre Bolchoï) laisse apparaître les traits les plus significatifs du style d'interprétation de la violoniste.

Le *Concerto* de Sibelius est une œuvre pour violon extrêmement populaire qui fait partie du répertoire de tous les célèbres violonistes. Le caractère dramatique et improvisationniste du premier mouvement dont plusieurs éléments font penser au barde légendaire du *Kalevala* ; l'*Adagio di molto* romantique et mélodieux ; l'esprit énergique et dansant du finale avec une touche de l'austérité nordique : l'interprétation d'Isakadze met au premier plan l'unité de cette œuvre dans laquelle les images à caractère très différent forment un ensemble marqué par un développement dynamique et émotionnel, à partir de la première phrase mouvementée du soliste et jusqu'aux derniers accords du finale. Ce sont ces qualités qui ont été remarquées par le jury du concours finlandais qui a décerné à la violoniste une récompense spéciale pour l'interprétation du *Concerto* de Sibelius.

Le *Concerto* de Schoenberg est un exemple de l'audace artistique de Liana Isakadze qui a été (et reste toujours !) l'unique violoniste dans son pays à avoir inclus cette œuvre dans son répertoire. D'ailleurs, ce concerto n'a pas non plus été souvent

interprété par les musiciens étrangers (l'auteur comptait sur le talent d'interprète de Jascha Heifetz, cependant cet illustre violoniste, qui a recommandé le concerto à certains de ses élèves, n'a pas osé l'interpréter lui-même). Le concerto pour violon a été la première œuvre du fondateur de la Seconde école de Vienne créée aux Etats-Unis au moment où il éprouvait de grands tourments intérieurs après son départ tragique d'Allemagne sous la pression des autorités nazies. A l'instar des autres œuvres de Schoenberg de la dernière période, le concerto réunit la complexité et l'extrême saturation du langage musical avec des éléments provenant des traditions classique et romantique. La partie du soliste n'est pas marquée ici par la « virtuosité » habituelle du genre de concerto ; elle fait plutôt penser à l'expression des émotions de l'auteur qui lutte contre lui-même, contre le côté sombre du « subconscient » devant la catastrophe imminente vers laquelle se dirige le monde extérieur. L. Isakadze a réussi à « remporter » cette lutte acharnée, à équilibrer le caractère nerveux et impulsif de la musique en démontrant d'une façon bien précise la structure inhérente à celle-ci.

Boris Mukosei

Ян Сибелиус (1865–1957)

Концерт для скрипки с оркестром ре минор, соч. 47

1	I. Allegro moderato	15.51
2	II. Adagio di molto	9.26
3	III. Allegro, ma non tanto	7.22

Арнольд Шёнберг (1874–1951)

Концерт для скрипки с оркестром, соч. 36

4	I. Poco allegro	11.43
5	II. Andante grazioso	8.53
6	III. Finale. Allegro	10.26

Время звучания 63.44

Годы записи: 1980 (1–3), 1981 (4–6)

Звукорежиссеры записи: С. Пазухин (1–3), Л. Кокжаян (4–6)

Исполнители:

Л. Исакадзе, скрипка

Государственный академический симфонический оркестр СССР

Дирижер – А. Лазарев

Редактор – Е. Растегаева

Ремастеринг – Н. Радугина

Дизайн – Г. Жуков

Перевод: Н. Кузнецов (англ.), Н. Рындина (франц.)

Jean Sibelius (1865–1957)

Concerto pour violon et orchestre en ré mineur, op. 47

1	I. Allegro moderato	15.51
2	II. Adagio di molto	9.26
3	III. Allegro, ma non tanto	7.22

Arnold Schoenberg (1874–1951)

Concerto pour violon et orchestre, op. 36

4	I. Poco allegro	11.43
5	II. Andante grazioso	8.53
6	III. Finale. Allegro	10.26

Durée totale 63.44

Enregistrements effectués en 1980 (1–3) et en 1981 (4–6)

Ingénieurs du son : S. Pazoukhine (1–3), L. Kokjayan (4–6)

Interprètes :

L. Isakadze, violon

Orchestre symphonique d'Etat de l'URSS

Chef d'orchestre – A. Lazarev

Rédactrice – E. Rastegaeva

Remastering – N. Radugina

Design – G. Joukov

Traduction : N. Kouznetsov (ang.), N. Ryndina (fr.)

