

PAVEL KARMANOV

MUSIC FOR ALEXEI LUBIMOV

**ALISA TEN
OPENSOUNDORCHESTRA
PERSIMFANS SOLOISTS**

ПАВЕЛ КАРМАНОВ

- 1 «Голландия» на стихи Иосифа Бродского для голоса, фортепиано, струнного квартета и фонограммы. 8.30
- 2 «Шуманиана» для фортепиано 14.33
- 3 «Я поставил свой дом в самой гуще людских жилищ», секстет № 2 для препарированного фортепиано, струнного квинтета и фонограммы (слова Тао Юаньмин) . . 19.45
- 4 «Любимый ненавидимый город», секстет № 1, версия для фортепиано и струнного оркестра 31.11

Общее время: 74.07

Алексей Любимов, *фортепиано* OpensoundOrchestra
Дирижер – Станислав Малышев (4)

Алиса Тен, *сопрано* (1)
Энтони Ди Лоренцо, *чтец* (3)

Солисты Персимфанса:
Марина Катаржнова, *скрипка* (1, 3)
Полина Бабинкова, *скрипка* (1, 3) Звукорежиссер –
Сергей Полтавский, *альт* (1, 3) Михаил Спасский
Ольга Дёмина, *виолончель* (1) Запись сделана в Академии
Пётр Кондрашин, *виолончель* (3) хорового искусства имени Попова
Григорий Кротенко, *контрабас* (3) в 2019 (4), 2020 (1–3) гг.

PAVEL KARMANOV

- 1 **Holland** for voice, piano, string quartet and tape (lyrics by Joseph Brodsky) 8.30
- 2 **Schumanniana** for piano 14.33
- 3 **I Made My Home**, Sextet No. 2 for prepared piano, string quintet and tape (lyrics by Tao Yuanming) 19.45
- 4 **The City I Love and Hate**, Sextet No. 1 version for piano and string orchestra 31.11

Total time: 74.07

Alexei Lubimov, *piano* OpensoundOrchestra
Conductor – Stanislav Malyshev (4)

Alisa Ten, *soprano* (1)
Anthony DiLorenzo, *reciter* (3)

Persimfans Soloists:
Marina Katarzhnova, *violin* (1, 3)
Polina Babinkova, *violin* (1, 3)
Sergei Poltavsky, *viola* (1, 3)
Olga Demina, *cello* (1) Sound engineer – Mikhail Spasskiy
Pyotr Kondrashin, *cello* (3) Recorded in Academy of Choral Art
Grigory Krotenko, *double bass* (3) in 2019 (4), 2020 (1–3).

ПАВЕЛ КАРМАНОВ. МУЗЫКА ДЛЯ АЛЕКСЕЯ ЛЮБИМОВА

Песня «Голландия» написана осенью 2017 года по заказу певицы Анны Азерниковой для фестиваля *Winteravonden aan de Amstel* в Амстердаме, которая предложила использовать текст Иосифа Бродского. Увлеченный творчеством нидерландского композитора Симеона тен Холта, я изобразил в музыке велосипедную поездку к нему в его уединенный дом в дюнах. В фонограмме мы слышим шум песка. А в музыке – аллюзию на главный опус тен Холта *Canto ostinato*, которую воображаемый автор играет внутри дома. Время останавливается.

«Голландии» не было бы, если бы я не был приглашен в Амстердам моим главным музыкальным другом и соавтором многих концептов пианистом Алексеем Любимовым. Он – особенный человек в музыкальном мире и в моей жизни, абсолютный авторитет и гуру, любимый учитель для всех, кому посчастливилось сотрудничать. Большой пласт моей музыки был задуман и создан при непосредственном участии Алексея Любимова и по его заказу.

Так, сольная «Шуманиана» родилась в начале 2018 года из указанных им фрагментов Третьей фортепианной сонаты Роберта Шумана. При этом экстремально сложно написанный текст пьесы был несколько раз отредактирован пианистом, это позволяет говорить и о соавторстве.

В 2018 году Алексей Любимов был удостоен гранта (стал fellow) Центра Михаила Барышникова в Нью-Йорке от Фонда Мерса Каннингема

и Джона Кейджа, который позволил Любимову осуществить заказ пяти композиторам пяти произведений. В проекте приняли участие американцы Брайс Десснер (Bryce Dessner) и Джулия Вольф (Julia Wolfe) и россияне Антон Батагов, Сергей Загний и я. Написанный секстет № 2 «Я поставил свой дом» (*I made my home*) – оммаж творчеству Джона Кейджа, воплощенный в «кейджевской» препарации фортепиано, но только по черным клавишам. В пьесе я задействовал электронику с четвертитонами и мое любимое стихотворение китайского поэта Тао Юаньмина, (Táo Yuānmíng, 365–427 гг.), в фонограмме его английский перевод читает дружественный композитор и трубач из Сиэтла Энтони Ди Лоренцо (Anthony Di Lorenzo). В финале процитирован фрагмент фортепианной пьесы Джона Кейджа *In a landscape*. Препарация фортепиано происходит посредством помещения железных предметов между струн хоров каждой ноты. Полученный тембр здесь звучит подобно неведомому древнекитайскому инструменту, с развернутым соло, с имитацией ударных и буддийских колокольных звонов.

И именно Алексей Любимов в 2012 году познакомил меня с Юррианом Коойманом (Jurriaan Cooman), руководителем фестиваля «Культурные ландшафты» (*CULTURESCAPES*) в Базеле, Швейцария. Мне было предложено написать музыку о Москве. Родной город в последнее время вызывает противоречивые чувства. Домой всегда хочется вернуться, это любимое место силы. Но часто это – возвращение в город, которого нет, город из детских воспоминаний. Здесь все меньше остается любимых ландшафтов и кислорода. Здесь горожане теряются в толпе мигрантов и полицейских. Здесь появилось много того, что я ненави-

жу. Но я по-прежнему нежно люблю Москву и признаюсь в этой любви в финале секстета № 1 «Любимый ненавидимый город».

Инициатива записать этот альбом к моему 50-летию также принадлежит Алексею Любимову. Огромная признательность музыкантам, бескорыстно поучаствовавшим в записи: Алисе Тен (голос), OpensoundOrchestra под руководством дирижера и скрипача Станислава Малышева и солистам оркестра без дирижера Персимфанс (Persimfans) Марине Катаржной (скрипка), Полине Бабинковой (скрипка), Сергею Полтавскому (альт), Ольге Дёминой и Петру Кондрашину (виолончель), Григорию Кротенко (контрабас).

Павел Карманов

«Романтик прикинулся минималистом» – так называлась статья Варвары Туровой в «Коммерсанте» о концерте в день рождения Павла Карманова в культурном центре «Дом». Я бы сказал больше: Карманов может «прикинуться» еще и рок-композитором, и фольклористом, и авангардным электронщиком, и попсовиком, и даже классиком – и это счастливое умение быть своим в разных композиторских и некомпозиторских стихиях побуждает музыкантов самых различных исполнительских направлений заказывать ему новые произведения. В отличие от некоторых классиков минимализма (что в США, что в России), исповедующих внеличный процесс развертывания опре-

деленной схемы паттернов и создающих объективированную от автора и исполнителей версию разворачивания заданных параметров, Карманов создает вещи, где есть место и исполнительским эмоциям, и выбору темпов, и изобразительным аллюзиям, и программной наглядности. Его музыка почти всегда имеет визуальные сноски, отсылки к переживаемым моментам, некую биографичность и душевность («моя музыка отражает мой внутренний мир»), и она почти всегда солнечно оптимистична, мажорна, и даже вещи меланхолические оканчиваются умиротворенно.

Записью этой программы многочисленные друзья Карманова и постоянные исполнители его музыки хотели бы отметить 50-й день рождения автора.

В 2015 году, услышав запись Владимира Горовица, я сильно «заболел» Третьей сонатой Шумана («Концерт без оркестра», соч. 14), и в особенности ее бешеным, лихорадочным по темпераменту, изощренным по ритмике Финалом. Но вместо того, чтобы выучить сонату, я решил заказать Карманову ее клона, окончательно сошедшего с ума – все предпосылки для навязчивой репетитивности находились в самом материале Финала. Родившаяся из самых «шизоопасных» штаммов фактуры и тематизма оригинала, «Шуманиана» превзошла по виртуозности все предыдущие кармановские произведения для и с фортепиано; я испытал восторг, получив шумановского Флорестана, зараженного лихорадкой и безумием начала XXI века, прячущего романтическую тоску в безвольных осколках мелодий. В этой вещи меня восхищает, с каким чувством равновесия

автор соединяет моторную одержимость с островками плывущей над ней созерцательности.

В «Голландии» визуально-слуховая фантазия автора создала звуковые образы играющей стихии воды и езды на велосипеде: данные в разных несинхронных паттернах, они образуют мир сказочного сплетения твердого и текучего, устойчивого и зыбкого, реальности (текст Бродского) и миража (визит к тен Холту).

Честно скажу, секстет «Я поставил свой дом...» я люблю больше всех вещей на этом диске. Каждый раз он повергает меня в какое-то парализующее ощущение непреодолимости, неотвратимости вращения в кругу предустановленного кармой бытия; и не только потому, что в репризе возвращается весь текст Тао Юаньмина, но главным образом потому, что субъект этого потрясающего стихотворения и этой музыки – китайский поэт-мудрец, поставивший свое одинокое жилище в самой гуще людской суеты и созерцающий природу – начинает жизненный цикл в радости (до-мажорный аккорд, на фонограмме – жизнь кипит: таково начало); проходит через 10 000 вещей мира (эпизоды в середине) и возвращается в конце к тому же созерцанию жизненного потока и к своей медитации, что и в начале, но уже заключенный в некую клеть, тюрьму из цепочки ровных нот, в сопровождении колоколов (погребальных?) отмеряющих некий неизбежный пульс, который вместе с последними словами внезапно обрывается. Смысл последней фразы – «я знаю, что всё это может иметь смысл, но не могу найти слова» – сопоставим с гамлетовским «Дальнейшее – молчанье». Вся вещь пронизана интонация-

ми некоей воображаемой китайской музыки, однако в репризе недвусмысленно возникают две прямых цитаты: первые 7 нот из *In a Landscape* Кейджа (у фортепиано) и короткие фразы из Четвертой симфонии Пярта (у альты и виолончели). Использование подготовленного рояля – также *hommage* Кейджу.

О секстете «Любимый ненавидимый город» сам Карманов написал и рассказал достаточно много; могу лишь добавить, что скрытая программность (автор не раз давал исполнителям свои толкования разных эпизодов на репетициях и записи) не мешает музыке оставаться классической пьесой с очень ясной композицией и весьма традиционным изображением светлого и темного, того, что мы любим и к чему чувствуем ненависть; все равно, после драматической и «злой» кульминации (а ля Шнитке, с «ужасными» кластерами и глиссандо) музыка приходит к той же сияющей и умиротворенной гармонии Ми мажора, что и в начале, и все страшное оказывается просто дурным сном.

Алексей Любимов

АЛЕКСЕЙ ЛЮБИМОВ, фортепиано

Родился в Москве. В 1952–1963 годах учился в Центральной музыкальной школе (класс А.Д. Артоблевской), в 1963–1968 – в Московской консерватории (класс Г.Г. Нейгауза и Л.Н. Наумова), которую окончил

с отличием. Педагогическую работу начал сразу по окончании консерватории. В 1968–1975 годах – доцент консерватории по классу камерного ансамбля.

По окончании консерватории Алексей Любимов стал основателем и руководителем ансамбля «Музыка – XX век» (1969–1974), впервые в стране исполнившего многие произведения К. Штокхаузена, Дж. Кейджа, Т. Райли, Э. Денисова, С. Губайдулиной и других современных зарубежных и советских композиторов.

В 1997 году возглавил факультет исторического и современного исполнительского искусства (ФИСИИ), инициатором создания которого явился в содружестве с Н. Гутман и Н. Кожухарем. Профессор университета «Моцартеум» в Зальцбурге (1997–2012, класс фортепиано). Декан ФИСИИ Московской консерватории имени П.И. Чайковского (1997–2012).

Народный артист РФ (2004), лауреат Премии Москвы, лауреат Всероссийского конкурса пианистов в Москве (1960, I премия), лауреат международных конкурсов пианистов в Рио-де-Жанейро (1965, I премия) и Монреале (1968, IV премия и специальный приз за исполнение сочинений современных канадских композиторов).

Дискография Алексея Любимова насчитывает около 50 дисков и включает записи классической музыки от В.А. Моцарта до Ф. Шопена на инструментах прошлых эпох, музыку XX века, в том числе мировые премьеры произведений современных отечественных авторов.

ПАВЕЛ КАРМАНОВ

Родился в 1970 году в городе Братске Иркутской области в семье музыкантов. Систематически заниматься музыкой начал в Новосибирской музыкальной школе и уже в пять лет написал свои первыеopusы. Окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории имени П.И. Чайковского (1988) и Московскую консерваторию (1995), где в разное время учился у Ю.Н. Холопова, А.С. Лемана, А.Д. Быканова, Г.П. Дмитриева, А.А. Николаева.

С начала 1990-х годов стал представителем нового поколения пост-авангарда, адептов «новой простоты» в музыке. Поскольку репетитивность – базовая техника композиции Карманова, его часто причисляют к минималистам. Однако в сочинениях композитора сосуществуют черты разных стилей. Он использует приемы звукоизвлечения авангардистов и в то же время отсылает слушателя к мелосу эпохи романтизма и барочному концерту; джазовая ритм-секция, драйв рок-музыки, электроника и видео-эффекты соседствуют в его творчестве с авторскими обработками русских народных песен и хоровыми сочинениями духовной тематики.

Карманов – автор произведений для камерных ансамблей различных составов, для голоса в сопровождении инструментального ансамбля, хоровых и симфонических сочинений. В 2016 году создал новую редакцию оперы А.П. Бородина «Князь Игорь» для постановки Юрия Любимова в Большом театре России.

Пишет музыку для театральных спектаклей и для художественных и документальных фильмов. С 1997 года музыка Павла Карманова постоянно звучит во множестве рекламных роликов на ТВ, в оформлении теле- и радиопрограмм.

Карманов – автор музыки к фильму «Большой» В. Тодоровского (совместно с А. Друбич), «Солдатский декамерон» А. Прошкина, «Гольфстрим под Айсбергом» Е. Пашкевича, «Враги» М. Можар, «Арена» («Гладиатрикс») Т. Бекмамбетова, сериалов «Умножающий печаль» О. Фесенко, «Только ты» Н. Джорджадзе, «Место встречи» А. Хамраева и др.

В числе интерпретаторов его музыки А. Любимов, Ю. Башмет, Б. Адрианов, М. Пекарский, П. Айду, П. Осетинская, оркестр без дирижера Персимфанс, ансамбли МАСМ (Московский ансамбль современной музыки), Opus posth п/у Т. Гринденко, Seattle Chamber Players и ОДЕОН-квартет (США) и другие известные солисты и коллективы.

С 2000 по 2017 годы Павел Карманов в качестве пианиста и флейтиста был участником московской рок-группы «Вежливый отказ» (руководитель – Роман Сулов).

Дважды номинировался на премию ICMA (2015, 2017) за диски GET IN (2014) и INNERLICKEITH (2016).

В настоящее время живет и работает в Москве.

АЛИСА ТЕН, певица

Родилась в Москве. С 5 лет пела в детском хоре в спектаклях Большого театра и Камерного музыкального театра имени Б. Покровского. Училась вокалу в Московском колледже импровизационной музыки, затем с учителем-гуруджи в Варанаси (Индия). Исполняет музыку разных жанров, с 2018 года в репертуаре преобладает музыка барокко. Принимала участие в музыкальных фестивалях в России и за рубежом, среди которых III Международный Валаамский фестиваль православного пения «Просветитель» (в составе ансамбля древнерусской музыки «Хронос» п/р Евгения Скурата), фестиваль Musical Carthage в Тунисе (в составе ансамбля традиционной музыки стран Магриба), фестиваль английской современной музыки в ГМИИ имени Пушкина (с песней Томаса Адеса), фестиваль камерной музыки «Возвращение» (с песнями Леонида Десятникова из фильма «Москва») и др. Принимала участие в проекте Петра Айду «Музей звуковых фигур». Выступала с концертами в США, Англии, Франции и Германии. Лауреат независимой премии «Парабола» имени Андрея Вознесенского. В 2019 году записала альбом проекта «Песни Элиота» (музыка – Руст Позюмский, стихи – Т.С. Элиот). В 2020 году написала цикл песен на стихи польского поэта Збигнева Херберта.

ПЕРСИМФАНС

Первый симфонический ансамбль без дирижера, существовавший в 1920-х годах в СССР. Персимфанс был основан скрипачом Львом Цейтлиным и быстро завоевал мировую славу, как один из лучших симфонических коллективов своего времени. В подражание и по образцу Персимфанса в 1920-х годах были организованы симфонические ансамбли не только в СССР, но и в Нью-Йорке – American Symphony Ensemble – и в Лейпциге: оркестр Гевандхауза несколько сезонов давал концерты без дирижера. Персимфанс давал свыше 70 концертов в сезон, выступал в Большом зале консерватории, Театре Революции, в цехах заводов и на открытом воздухе в Сокольниках. По приглашению Персимфанса СССР в 1927 году посетил Прокофьев после 10 лет эмиграции: на киноленте сохранилась репетиция Третьего фортепианного концерта Прокофьева в исполнении ансамбля и автора за роялем.

В 2009 году деятельность Персимфанса была возобновлена по инициативе Петра Айду. В составе ансамбля – музыканты, ищущие новые подходы в исполнительском искусстве и находящие их в принципе ансамблевой игры и в коллективной интерпретации симфонических сочинений. Ансамбль выступает не только в симфонических концертах. Под его эгидой проводятся выставки, публичные лекции, театральные спектакли. Различные инициативы Персимфанса были отмечены Гран-при премии Курёхина в области современного искусства, национальной театральной премией «Золотая маска». Гастрольные выступления коллектива в новейшей истории проходили во Франции, Норвегии и Германии.

OPENSOUNDORCHESTRA

OpensoundOrchestra объединяет молодых и талантливых музыкантов, которые горят желанием исполнять новую, редкую, неизвестную широкой публике музыку. Коллектив основали в 2018 году скрипач и дирижер Станислав Малышев и виолончелистка Ольга Калинова.

Название коллектива – это метафора безграничного разнообразия музыки и возможностей открытия ее слушателю. OpensoundOrchestra исполняет российскую и зарубежную современную музыку разных жанров.

Одним из приоритетных направлений коллектива является исполнение сочинений молодых композиторов, среди которых Габриэль Прокофьев, Кирилл Рихтер, Дмитрий Селипанов, Николай Попов. Солисты оркестра уделяют много времени камерному музицированию и выступают в разных составах – от дуэта до октета.

Солисты

Алексей Любимов, *фортепиано*
Инна Зильберман, *скрипка*
Евгений Правиллов, *скрипка*

Дарья Филиппенко, *альт*
Ольга Калинова, *виолончель*
Сергей Карачун, *контрабас*

Оркестр

Скрипки:

Инна Зильберман
Алена Зиновьева
Мария Танцова
Никита Буднецкий
Евгений Правиллов
Екатерина Царева
Ирина Цирульникова
Полина Бабинкова

Виолончели:

Ольга Калинова
Наталья Гор
Максим Ноговицын

Контрабасы:

Сергей Карачун
Никита Кехер

Дирижер

Станислав Малышев

Альты:

Дарья Филиппенко
Сергей Баврин
Андрей Яровой

ИОСИФ БРОДСКИЙ

Голландия

Голландия есть плоская страна,
переходящая в конечном счете в море,
которое и есть, в конечном счете,
Голландия. Непойманные рыбы,
беседуя друг с дружкой по-голландски,
убеждены, что их свобода – смесь
гравюры с кружевом. В Голландии нельзя
подняться в горы, умереть от жажды;
еще трудней – оставить четкий след,
уехав из дому на велосипеде,
уплыв – тем более. Воспоминанья –
Голландия. И никакой плотиной
их не удержишь. В этом смысле я
живу в Голландии уже гораздо дольше,
чем волны местные, катящиеся вдаль
без адреса. Как эти строки.

ТАО ЮАНЬМИН

Я поставил свой дом среди людской суеты,
Но не слышен мне шум от лошадей и повозок.
Друг мой, ты спросишь, как такое возможно,
Но к подобным местам далекое сердце стремится.
На восточной стороне сорву цветки хризантем
В сторону южных холмов буду праздно смотреть я.
Днем и ночью буду вдыхать гор чистый воздух,
Вот птицы снова возвращаются в гнезда.
Знаю, что это значит что-то большее, чем может казаться,
Пытаюсь объяснить смысл, но не могу найти слов.

Перевод Николая Кузнецова

*(поэтический перевод Л. З. Эйдлина был опубликован
в издании «Тао Юань-мин. Стихотворения»,
«Художественная литература», 1972 г.)*

PAVEL KARMANOV. MUSIC FOR ALEXEI LUBIMOV

The song *Holland* was written in the fall of 2017 on commission from singer Anna Azernikova for the *Winteravonden aan de Amstel* festival in Amsterdam. She also suggested using Joseph Brodsky's text. Fascinated by the works of Dutch composer Simeon ten Holt, I depicted in music a bicycle trip to his secluded home in the dunes. On the recording, we hear the noise of sand. And in music, an allusion to ten Holt's main opus *Canto ostinato*, which the imaginary composer plays inside the house. Time stops.

Holland would not have existed if I had not been invited to Amsterdam by my main musical friend and co-author of many concepts, pianist Alexei Lubimov. He is a special person in the music world and in my life, an absolute authority and guru, a favorite teacher for everyone who is lucky enough to collaborate with him. A large stratum of my music was conceived and created with the direct involvement of Alexei Lubimov and at his request.

This is how the solo *Schumanniana* was born at the beginning of 2018 from the fragments of the Robert Schumann's third piano sonata indicated by him. At the same time, the text of the piece written in an extremely complex manner was edited by the pianist several times, which allows us to speak about co-authorship.

In 2018, Alexei Lubimov became a recipient of the Cunningham Cage Fellowship established by the Baryshnikov Arts Center in New York, which allowed Lubimov to commission five works from five composers. Those

involved in the project were Americans Bryce Dessner and Julia Wolfe, and Russians Anton Batagov, Sergei Zagny and me. My Sextet No. 2 *I Made My Home* is an homage to the work of John Cage realized in a Cage-esque piano preparation, but on the black keys. For the piece, I used electronics with quarter tones and my favorite poem by the Chinese poet Tao Yuanming (365–427). The English translation on the recording is read by friendly composer and trumpeter from Seattle Anthony Di Lorenzo. In the finale, a fragment from John Cage's piano piece *In a Landscape* is quoted. Piano preparation is done by placing iron objects between the strings of the courses of each note. The resulting timbre sounds here like an unknown ancient Chinese instrument, with an expanded solo, with imitation of percussions and Buddhist bells.

And it was Alexei Lubimov who, in 2012, introduced me to Jurriaan Cooman, director of the *Culturescapes* festival in Basel, Switzerland. I was offered to write music about Moscow. My home city has been causing conflicting emotions lately. You always feel like returning home as it is my favorite power place. But often it is a return to a city that does not exist, nothing like the city from my childhood memories. Fewer favorite landscapes and less oxygen. Here, the townsfolk get lost in the crowd of migrants and policemen. Here, I see a lot of things that I hate. But I still love Moscow dearly and confess this love in the finale of Sextet No. 1 *The City I Love and Hate*.

The recording of this album for my 50th birthday was initiated by pianist Alexei Lubimov. I express huge gratitude to the musicians who unselfishly took part in the recording – Alisa Ten (voice), *OpensoundOrchestra* led by

conductor and violinist Stanislav Malyshev, and the soloists of *Persimfans*, an orchestra without a conductor, Marina Katarzhnova (violin), Sergei Poltavsky (viola), Olga Dyomina and Pyotr Kondrashin (cello) and Grigory Krotenko (double bass).

Pavel Karmanov

“*A Romantic Pretends to Be a Minimalist*” was the title of Varvara Turova's article in *Kommersant* about the recital on Pavel Karmanov's birthday at the *Dom Cultural Center*. I would say more: Karmanov can also ‘pretend’ to be a rock composer, a folklorist, an avant-garde electronic music performer, a pop artist, and even a classic – and this happy ability to be at home in different elements related or unrelated to composing prompts musicians of various performing schools to commission new works from him. Unlike some classics of minimalism (both in the USA and in Russia), who practice an impersonal process of unfolding a certain scheme of patterns and create a version of unfolding of the given parameters, which is objectified from the author and performers, Karmanov creates things where there is a place for a performer's emotions and a choice of tempo, for pictorial allusions and descriptive visualization. His music almost always has visual footnotes, references to the experienced moments, something intimate and soulful (“*my music reflects my inner world*”), and it is almost always sunnily optimistic, cheerful, and even the melancholic things come to a pacified end.

With the recording this program, Karmanov's numerous friends and regular performers of his music would like to celebrate the composer's 50th birthday.

In 2015, having heard Vladimir Horowitz's recording, I got addicted to Schumann's Third Sonata (Concerto without Orchestra, Op. 14), and especially to its frenzied, feverish temperament and the sophisticated rhythm of the Finale. But instead of learning the sonata, I decided to commission its clone from Karmanov, a completely blown out one – all the prerequisites for an obsessive repetition were in the material of the Finale itself. Born from the most 'schizo-dangerous' strains of the texture and thematic invention of the original, *Schumanniana* surpassed, in terms of virtuosity, all of Karmanov's previous works for and with piano; I was delighted to receive a Schumann's Florestan infected with fever and madness of the early 21st century, who hides romantic longing in flaccid splinters of melodies. What amazes me about this piece is the sense of balance with which the composer combines motive obsession with islets of contemplation floating above it.

In *Holland*, the composer's visual/auditory imagination created sound images of the playing element of water and bicycling: given in different asynchronous patterns, they form a world of a fabulous plexus of solid and fluid, stable and unsteady, reality (Brodsky's text) and a mirage (the visit to ten Holt).

To be honest: I love the sextet *I Made My Home* more than any other thing on the album. It plunges me every time into some kind of paralyzing sensation

of irresistibility, inevitability of rotation in the circle of being predetermined by karma; and not only because the entire text by Tao Yuanming returns in the reprise, but mainly because the character of this stunning poem and this music – the Chinese poet and sage, who made his lonely abode "*amidst this human bustle*" and who contemplates nature – begins a life cycle in joy (the C major chord, on the recording – life is in full swing: such is the beginning); goes through 10,000 things of the world (the episodes in the middle), and returns at the end to the same contemplation of the flow of life and to his meditation as it was at the beginning, but already detained in a kind of cage, a prison made from a chain of even notes accompanied by bells (funeral ones?) that measure off a certain inevitable pulse, which, together with the last words, comes to an abrupt end. The meaning of the last phrase – "*I know that this must have some deeper meaning, I try to explain, but I cannot find the words*" – is comparable to Hamlet's "*the rest is silence*". The whole piece is permeated with intonations of some imaginary Chinese music, but two direct quotes unambiguously appear in the reprise: the first seven notes from Cage's *In a Landscape* (the piano) and short phrases from Pärt's Fourth symphony (the viola and the cello). Using a prepared piano is also an homage to Cage.

Karmanov himself has written and told about the sextet *The City I Love and Hate* much enough; I can only add that the latent descriptiveness (the composer has more than once given the performers his interpretations of various episodes during rehearsals and recordings) does not prevent the music from remaining a classical piece with a very clear composition and a very traditional depiction of light and dark, something that we love and

something that we hate; all the same, after the dramatic and ‘spiteful’ climax (a la Schnittke, with ‘terrible’ clusters and glissandi), the music comes to the same radiant and peaceful harmony in E major as it has in the beginning, and everything terrible turns out to be just a bad dream.

Alexei Lubimov

ALEXEI LUBIMOV

One of the most original contemporary musicians. After completing his studies with Heinrich Neuhaus, he was the first to awaken interest at the Moscow Conservatory in Baroque music (particularly, he performed on period instruments) and contemporary music. He is also an outstanding interpreter of classical and romantic works. During the 1980s, when the political restrictions in Russia were gradually loosening, he began performing in Western Europe, Japan and the US, becoming one of the world’s leading pianists. He has performed with the philharmonic orchestras of Israel, Los Angeles, Munich and St. Petersburg, the Royal Philharmonic in London, the Russian National Orchestra, the Orchestre National de France and the Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, working with conductors, such as Vladimir Ashkenazy, Neeme Järvi, Kirill Kondrashin, Christopher Hogwood, Roger Norrington, Mikhail Pletnev, Jukka-Pekka Saraste, Esa-Pekka Salonen, Vladimir Jurowski and Iván Fischer. In historical performances he has performed with the *Orchestra of the Age of Enlightenment*, Wiener Akademie

and Concerto Köln. He also performs as a chamber musician with leading soloists and ensembles, taking part in festivals around the world. Recent highlights in his artistic work include the stage project *This Is (not) a Dream* with music by Erik Satie and John Cage, directed and performed by the French actress Louise Moaty (presented in Europe and Mexico), duet performances with Alexei Zuev, concerts of contemporary Russian music and also recitals and chamber concerts on period instruments in Bruges, Potsdam, Paris, Amsterdam, Berlin, Moscow, Yale etc. In 2015, he received the Cage-Cunningham Fellowship. He has worked with many renowned record labels, including *Melodiya*, *Erato*, *Brilliant Classics* and *Sony*, recording the complete Mozart piano sonatas and piano works by Schubert, Chopin, Beethoven, Brahms and twentieth century composers. He has regularly recorded for *ECM* since 2003. Among his recent albums are Debussy’s *Preludes* and John Cage’s *As It Is* (with Natalia Pschenitschnikova). His discography also includes recordings made on period instruments (Schubert’s impromptu, Beethoven’s last sonatas, Mozart’s complete works for two pianos (with Yuri Martynov) and a piano version of Haydn’s *Seven Last Words of Christ on the Cross* released on *ZZT/Outthere France*.

Throughout his artistic life, Lubimov has been known as a champion of many modern and contemporary composers, especially Stravinsky, Schoenberg, Webern, Ives, Bartok, Stockhausen, Denisov and, from the mid-1970s, the composers of postmodernist and minimal kind: Martynov, Silvestrov, Pärt, Reich, Feldman, ten Holt and Karmanov. He has recorded a number of CDs with many of their works on *Melodiya*, *ECM*, *Vista Vera*, *Alpha*, *ArtClassics*, Moscow Conservatory Records and *FancyMusic*.

PAVEL KARMANOV (born 1970)

Pavel Karmanov was born in the city of Bratsk, Irkutsk Region, into a family of musicians. He began to study music systematically at the Novosibirsk Music School and wrote his first opuses at the age of five. He finished the Central Music School of the Moscow Tchaikovsky Conservatory in 1988 and graduated from the Moscow Conservatory in 1995, where, at different times, he studied with Yuri Kholopov, Albert Lehman, Anatoly Bykanov, Georgy Dmitriyev and Alexei Nikolayev.

In the early 1990s, he became a representative of the new generation of post-avant-garde composers, adherents of ‘new simplicity’ in music.

Since repetitiveness is the basic technique of Karmanov’s composing style, he is often referred to as a minimalist. However, features of different styles coexist in the composer’s works. He uses the avant-garde techniques of sound production and, at the same time, makes references to the melodies of the romantic period and baroque concertos; the jazz rhythm section, rock vibe, electronic music, and visual effects coexist with the composer’s adaptations of Russian traditional songs and choral spiritual pieces.

Karmanov has written chamber works for different lineups and for voice accompanied by an instrumental ensemble, as well as choral and symphonic compositions. In 2016, he created a new version of Borodin’s opera *Prince Igor* for Yuri Lubimov’s production at the Bolshoi Theatre of Russia.

He writes music for theatre performances, feature films and documentaries. Pavel Karmanov’s music has been regularly used in numerous TV commercials and TV and radio programs since 1997.

Karmanov has written the scores for a number of feature films such as *Bolshoi* directed by Valery Todorovsky (together with Anna Drubich), *Soldier’s Decameron* by Andrei Proshkin, *Gulf Stream under the Iceberg* by Evgeny Pashkevich, *Enemies* by Maria Mozhar, *The Arena (Gladiatrix)* by Timur Bekmambetov and others, TV series *Multiplier of Sadness* by Oleg Fesenko, *Only You* by Nana Dzhordjadze, *Meeting Place* by Ali Khamrayev and others.

Among the interpreters of his music are Alexei Lubimov, Yuri Bashmet, Boris Andrianov, Mark Pekarsky, Polina Osetinskaya, Pyotr Aidu, Persimfans (an orchestra without a conductor), Moscow Contemporary Music Ensemble (MCME), Opus posth led by Tatiana Grindenko, Seattle Chamber Players, Odeon Quartet (USA) and other well-known soloists and groups.

Pavel Karmanov has been a member of the Union of Moscow Composers since 1996. From 2000 to 2017, he played the piano and flute in the Moscow rock group *Vezhlivy Otkaz (Polite Refusal)* led by Roman Suslov. Karmanov is a two-time ICMA nominee (in 2015 and 2017) for his albums *Get In* (2014) and *Innerlichkeit* (2016).

Pavel Karmanov currently lives and works in Moscow.

ALISA TEN

Alisa was born in Moscow. As a child, she sang in the choir of the Bolshoi Theatre and Boris Pokrovsky Musical Theatre. She studied at the Moscow College of Improvised Music (jazz vocals), then the Russian State University for the Humanities (French and Historical Anthropology) and then at the Jawaharlal Nehru Cultural Center at the Indian Embassy in Moscow with a guruji teacher from Varanasi. Alisa Ten is a multi-genre singer. She took part in different music festivals in Russia and abroad, such as III International Valaam Festival of Orthodox Singing (with the ensemble of ancient Russian music *Chronos* directed by Evgeny Skurat), the Musical Carthage festival in Tunisia (with the ensemble of traditional music of Maghreb), a festival of English contemporary music at the Pushkin Museum (song by Thomas Ades), the chamber music festival *Homecoming* (songs by Leonid Desyatnikov from the film *Moscow*) and others. She took part in Peter Aidu's project *Museum of Sound Figures*. She performed concerts in the USA, England, France and Germany. In 2019, Alisa became a laureate of the independent award *Parabola* named after Andrey Voznesensky. In the same year she recorded an album of the project "Eliot's Songs" (music – Rust Pozyumsky, lyrics – Thomas Stearns Eliot). In 2020, she wrote a song cycle based on poems by the Polish poet Zbigniew Herbert.

PERSIMFANS

PERSIMFANS is the first symphony ensemble without a conductor, which existed in the 1920s in the USSR and was founded by violinist Lev Tseitlin. The orchestra very quickly gained worldwide fame as one of the best symphonic lineups of its time. Apart from the USSR, symphonic ensembles imitating and modelled after PERSIMFANS also emerged in New York – the American Symphony Ensemble – and in Leipzig: the Gewandhaus Orchestra played conductorless concerts during several seasons. PERSIMFANS played over seventy concerts per season at the Grand Hall of the Conservatory, at the Revolution Theatre, in factory workshops and outdoors in Sokolniki Park. The orchestra invited the émigré Prokofiev to come to the Soviet Union in 1927 after he left his homeland ten years earlier: a rehearsal of Prokofiev's Third Piano Concerto with the composer playing the piano. In 2009, Peter Aidu revived PERSIMFANS. Today, as it was in the 1920s and 1930s, PERSIMFANS consists of those who seek new approaches in the performing arts and find them in the principle of ensemble playing and collective interpretation of symphonic compositions. Apart from symphonic concerts, PERSIMFANS appears at exhibitions, public lectures and theatre performances arranged under its auspices. Some of the PERSIMFANS projects have received the Grand Prix of the Kuryokhin Prize in the field of contemporary art and the National Theatre Prize Golden Mask. The orchestra recently performed in France, Norway and Germany.

OPENSOUNDORCHESTRA

OpensoundOrchestra brings together young and talented musicians who are eager to perform new, rare and obscure music. The orchestra was founded in 2018 by violinist and conductor Stanislav Malyshev and cellist Olga Kalinova.

The name of the orchestra is a metaphor for the limitless variety of music and the possibilities of discovering it for the listeners.

OpensoundOrchestra performs contemporary Russian and foreign music of various genres. One of the orchestra's priorities is performance of works by young composers. Among them are Gabriel Prokofiev, Kirill Richter, Dmitri Selipanov and Nikolai Popov. The orchestra's soloists also devote a lot of time to chamber music and perform in different lineups, from a duet to an octet.

Soloists

Alexei Lubimov (*piano*)

Inna Zilberman (*violin*)

Evgeny Pravilov (*violin*)

Daria Filippenko (*viola*)

Olga Kalinova (*cello*)

Sergei Karachun (*double bass*)

Orchestra

Violins

Inna Zilberman

Alena Zinovieva

Maria Tantsova

Nikita Budnetsky

Evgeny Pravilov

Ekaterina Tsareva

Irina Tsirulnikova

Polina Babinkova

Violas

Daria Filippenko

Sergei Bavrin

Andrei Yarovoy

Cellos

Olga Kalinova

Natalia Gor

Maxim Nogovitsyn

Double bass

Sergei Karachun

Nikita Keher

Conductor

Stanislav Malyshev

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА: АНДРЕЙ КРИЧЕВСКИЙ, КАРИНА АБРАМЯН	PROJECT SUPERVISOR – ANDREY KRICHEVSKIY LABEL MANAGER – KARINA ABRAMYAN
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР – ТАТЬЯНА КАЗАРНОВСКАЯ	EXECUTIVE EDITOR – TATIANA KAZARNOVSKAYA
ДИЗАЙН – ГРИГОРИЙ ЖУКОВ	DESIGN – GRIGORI ZHUKOV
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА – МАРИНА БЕЗРУКОВА	PROJECT MANAGER – MARINA BEZRUKOVA
ПЕРЕВОД – НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ	TRANSLATION – NIKOLAI KUZNETSOV
ФОТОГРАФИИ – АЛЕКСАНДР ПАНОВ, ДАРЬЯ КАРЕТНИКОВА	PHOTOS BY ALEXANDER PANOV, DARIA KARETNIKOVA
ЦИФРОВОЕ ИЗДАНИЕ: ДМИТРИЙ МАСЛЯКОВ, РОМАН ТОМЛЯНКИН	DIGITAL RELEASE: DMITRY MASLYAKOV, ROMAN TOMLYANKIN
ИЗДАНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ КОМПОЗИТОРОВ РОССИИ»	PUBLISHED WITH THE SUPPORT OF THE ALL-RUSSIAN PUBLIC ORGANIZATION “UNION OF RUSSIAN COMPOSERS”.

MEL CD 10 02640

© АО ФИРМА МЕЛОДИЯ, 2020. 123423, МОСКВА, КАРАМЫШЕВСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д. 44, INFO@MELODY.SU
ВНИМАНИЕ! ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ (КОПИРОВАНИЕ), СДАЧА В ПРОКАТ, ПУБЛИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
И ПЕРЕДАЧА В ЭФИР БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ЗАПРЕЩЕНЫ.

WARNING: ALL RIGHTS RESERVED. UNAUTHORIZED COPYING, REPRODUCTION, HIRING, LENDING, PUBLIC PERFORMANCE AND BROADCASTING PROHIBITED.
LICENCES FOR PUBLIC PERFORMANCE OR BROADCASTING MAY BE OBTAINED FROM JSC «FIRMA MELODIA», KARAMYSHEVSKAYA NABEREZHAYA 44, MOSCOW, RUSSIA, 123423, INFO@MELODY.SU.
IN THE UNITED STATES OF AMERICA UNAUTHORIZED REPRODUCTION OF THIS RECORDING IS PROHIBITED BY FEDERAL LAW AND SUBJECT TO CRIMINAL PROSECUTION.

/FIRMAMELODIA

WWW.MELODY.SU