

NIKOLAI LUGANSKY

J. S. BACH

Chromatic Fantasia and Fugue
Italian Concerto
Partita in E minor

Recorded at the Rachmaninov Hall of the Moscow Conservatory on March 13, 1990.

Иоганн Себастьян Бах

Хроматическая фантазия и фуга ре минор, BWV 903

1	Фантазия	7.08
2	Фуга	5.07
Итальянский концерт для клавесина Фа мажор, BWV 971		
3	I. Allegro.	3.58
4	II. Andante	5.32
5	III. Presto	3.30
Партита ми минор, BWV 830		
6	I. Toccata	8.15
7	II. Allemande	2.48
8	III. Courante.	2.11
9	IV. Air	1.34
10	V. Sarabande.	5.22
11	VI. Tempo di Gavotta.	1.52
12	VII. Gigue	2.46

Общее время: 50.07

Николай Луганский, *фортепиано*

Запись из Рахманиновского зала Московской консерватории
13 марта 1990 года.

Звукорежиссер – Петр Кондрашин
Ремастеринг – Максим Пилипов

Вот уже более двух десятилетий имя Николая Луганского известно миллионам любителей музыки. Народный артист России, профессор Московской консерватории, обладатель престижнейших музыкальных премий мирового значения – он дает десятки концертов в год, выступая в лучших залах мира с прославленными дирижерами и оркестрами.

«Мелодия» публикует никогда не издававшуюся ранее трансляционную запись одного из первых сольных выступлений Н. Луганского (на пластинках был выпущен лишь дебютный концерт юного музыканта, прошедший в 1986 г.). Оно состоялось в марте 1990 г. в Рахманиновском зале Московской консерватории и позволяет взглянуть на одного из крупнейших пианистов современности с необычной стороны.

«Романтический герой», «пианист всепоглощающей чувствительности»... Так обычно воспринимает публика Луганского – вдохновенного интерпретатора сочинений Рахманинова, Чайковского, Шопена, Шумана, Листа... Кажется, это ампула сопровождает артиста с первых шагов его концертной деятельности, со времен побед на Всероссийском конкурсе имени Рахманинова и Международном конкурсе имени Чайковского. Но программа данного концерта пианиста (в то время еще ученика выпускного класса ЦМШ при Московской консерватории по классу профессора Т.Н. Николаевой) была целиком посвящена творчеству Иоганна Себастьяна Баха.

Это имя в дальнейшем нечасто появлялось в его концертном репертуаре, хотя двумя годами ранее пианист был удостоен Серебряной медали Международного конкурса имени Баха в Лейпциге.

Когда-то на первом баховском конкурсе, прошедшем в год 200-летия со дня смерти композитора, убедительную победу одержала Татьяна Николаева. Советская пианистка завоевала признание одного из лучших интерпретаторов музыки лейпцигского кантора во второй половине XX столетия. В ее репертуаре были все прелюдии и фуги «Хорошо темперированного клавира», концерты, сюиты и другие клавирные сочинения. Глубокое изучение творчества Баха было и остается неотъемлемой состав-

ляющей русской фортепианной педагогики. В своем классе Т. Николаева не навязывала ученикам собственных исполнительских трактовок, однако выдающееся исполнительское мастерство Учителя, несущего свет великой традиции «русской бахианы», не могло пройти бесследно для начинающего пианиста. По собственному признанию Луганского, баховские концертные циклы Николаевой наряду с искусством М. Гринберг, С. Рихтера, Э. Гилельса стали фундаментом его артистической индивидуальности.

Именно как наследник традиций русской исполнительской школы интерпретирует Баха 18-летний Николай Луганский. Программа концерта отражает широкий стилиевой и жанровый спектр клавирного наследия И.С. Баха. «Хроматическая фантазия и fuga», задуманная композитором в начале 1720-х годов в Кётене для «большого» клавесина с двумя мануалами (клавиатурами) и педалью, демонстрирует высший синтез важнейших составляющих баховского творчества – импровизационности и строгого интеллектуализма; концертность изложения приближает ее к органным фантазиям; предельная даже для Баха насыщенность тонально-гармонических средств, которая многократно усиливается в звучании на фортепиано, требует от исполнителя тончайшего чувства колорита, «ювелирной» педальной техники. Партита № 6, вместе с пятью другими опубликованная Бахом в первом выпуске «Клавирных упражнений» в Лейпциге (1731), отличается свободой трактовки сюитного цикла, необычным сочетанием танцевальности, патетики и проникновенного лиризма, взаимодействием различных образных сфер. «Итальянский концерт» для клавира соло, законченный в 1735 г. и ставший своеобразным итогом развития концертного жанра в творчестве Баха, принадлежит к наиболее исполняемым его произведениям – в нем преобладает энергичная моторика движения, во многом предвосхищая концертность уже следующей, классической эпохи; скорбный характер медленной части оттеняет солнечную жизнерадостность финала.

Вполне естественно, что динамичные образы быстрых частей и концертная патетика импровизационных эпизодов лучше удалась молодому

исполнителю – сильное впечатление оставляет начало «Хроматической фантазии», ярко и вдохновенно звучат крайние части «Итальянского концерта», токката и танцевальные части партиты. Не менее убедителен Луганский и в «рациональной» полифонической сфере – четкость «произнесения» в звучании, удивительная прозрачность самой сложной и насыщенной фактуры отличает фугированные части и эпизоды; строгая сдержанность уравнивает внутреннее напряжение в кульминациях «Фантазии». Возможно, эта сдержанность покажется излишней в звучании лирических частей, осторожной умеренности медленных темпов; порой возникает впечатление, что юный музыкант «осаживает» свои эмоции, удерживаясь от романтизации размеренного течения музыкальной мысли. Но это не приводит его к сухому академизму; идеалом пианиста уже в эти годы является высший баланс «ratio» и «emotio», соответствующий формуле Г. Нейгауза «страсть плюс интеллект», постижение исполняемой музыки в ее культурно-историческом контексте наряду с эмоциональностью переживания «здесь и сейчас». Освоение баховского репертуара стало для Николая Луганского важнейшей вехой на пути к высшим достижениям фортепианного искусства. Более того, этот «ранний» концерт пианиста и сегодня воспринимается убедительной творческой победой, ярким вкладом в исполнительское искусство конца XX столетия.

NIKOLAI LUGANSKY

J. S. BACH

Johann Sebastian Bach

Chromatic Fantasia and Fugue in D minor, BWV 903

1 Fantasia 7.08

2 Fugue 5.07

Italian Concerto in F major, BWV 971

3 I. Allegro. 3.58

4 II. Andante 5.32

5 III. Presto 3.30

Partita in E minor, BWV 830

6 I. Toccata 8.15

7 II. Allemande 2.48

8 III. Courante. 2.11

9 IV. Air 1.34

10 V. Sarabande. 5.22

11 VI. Tempo di Gavotta. 1.52

12 VII. Gigue 2.46

Total time: 50.07

Nikolai Lugansky, *piano*

Recorded at the Rachmaninov Hall of the Moscow Conservatory
on March 13, 1990.

Sound engineer – Pyotr Kondrashin

The name of Nikolai Lugansky has been known to millions of music lovers for more than two decades. The People's Artist of Russia, Professor of the Moscow Conservatory and winner of the most prestigious music awards of world significance, he gives dozens of concerts annually, performing at the world's best venues with renowned conductors and orchestras.

Melodia presents a previously unreleased broadcast recording of Nikolai Lugansky's one of the first solo performances (only the young musician's debut recital in 1968 has been released on record so far). It took place in March 1990 at the Rachmaninov Hall of the Moscow Conservatory and allows us to have an alternative look at one of the greatest pianists of our time.

«A romantic hero», «a pianist of all-absorbing sensitivity»... This is how the audience normally perceives Lugansky, an inspired interpreter of the works by Rachmaninoff, Tchaikovsky, Chopin, Schumann and Liszt. It seems that this typecast accompanied the artist from the first steps of his concert career, since the time of his victories at the All-Russian Rachmaninoff Competition and the Tchaikovsky International Competition. However, the programme of the recital in question (at that time he was a pupil of the graduating class of the Moscow Conservatory's Central Music School and studied the piano with Professor Tatiana Nikolayeva) was entirely devoted to the music of Johann Sebastian Bach.

This name infrequently appeared in his concert repertoire later on, although two years earlier the pianist was awarded the Silver Medal of the Bach International Competition in Leipzig.

Tatiana Nikolayeva was the one who won a convincing victory at the first Bach Competition held in the year of the 200th anniversary of the composer's death. The Soviet pianist was recognized to be one of the best interpreters of the Leipzig cantor's music of the second half of the twentieth century. Her repertoire included all the preludes and fugues from the *Well-Tempered Clavier*, concertos, suites and other clavier compositions. In-depth study of Bach's work was and is an integral part of Russian piano pedagogy. In her class Nikolayeva never forced her own interpretations on her students. However, the Teacher's outstanding mastery that carries the light of the great tradition of «Russian Bachiana» could not pass

without a trace for the emerging pianist. As Lugansky admitted, Bach's concerto cycles performed by Nikolayeva and the art of Maria Grinberg, Sviatoslav Richter and Emil Gilels became the foundation of his artistic individuality.

The 18-year-old Nikolai Lugansky interprets Bach as a successor of the traditions of the Russian performing school. The recital program reflects the wide stylistic and genre spectrum of Bach's clavier legacy. The *Chromatic Fantasia and Fugue* conceived by the composer in the early 1720's in Köthen for a «big» harpsichord with two manuals (keyboards) and a pedal demonstrates the highest synthesis of the most important constituent parts of Bach's music – the improvisatory element and strict intellectualism; the concerto-like nature of the exposition brings it closer to organ fantasias; the extreme, even for Bach, richness of the tonal and harmonic means, which is repeatedly amplified in the sound of the piano, requires from the performer the subtlest sense of colour and a very precise pedal technique. Partita No. 6, along with five other pieces published by Bach in the first edition of the *Keyboard Exercises* in Leipzig (1731), manifests freedom of interpretation of the suite cycle, an unusual combination of danceability, pompousness and moving lyricism, and interaction between various figurative spheres. The string of Bach's concertos culminated in the *Italian Concerto* for solo clavier that was completed in 1735. It is one of his most frequently performed pieces – energetic motility predominates here largely anticipating the concertos of the next classical era; the mournful nature of the slow part sets off the sunny cheerfulness of the finale.

It is quite natural that the young performer succeeded in handling the dynamic images in the fast parts and the concerto-like emotionality in the improvisational bits – the beginning of the *Chromatic Fantasia* leaves a strong impression, the extreme parts of the *Italian Concerto*, the toccata and the dance parts of the partita sound pronounced and inspired. Lugansky is no less convincing in the «rational» polyphonic sphere – the clarity of «utterance» in the sound and amazing transparency of the most complex and rich texture distinguishes the fugal parts and bits; strict restraint balances the inner tension in the culminations of the Fantasia. Perhaps this restraint will seem superfluous in the sound of the lyrical parts and

cautious moderation of the slow tempos; sometimes it seems that the young musician «checks» his emotions, restraining himself from romanticizing the measured flow of musical thought. But this does not lead him to dry academism; the pianist's ideal already in those years was the highest balance of «ratio» and «emotio» that corresponded to Heinrich Neuhaus's formula «*passion plus intelligence*», comprehension of the performed music in its cultural and historical context along with the emotional experience of «here and now». Exploration of the Bach repertoire became an important milestone on Lugansky's path to the highest achievements of piano art. Moreover, this «early» recital of the pianist is still perceived as a convincing creative victory, a vivid contribution to the performing art of the late twentieth century.

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА:	PROJECT SUPERVISOR – ANDREY KRICHEVSKIY
АНДРЕЙ КРИЧЕВСКИЙ, КАРИНА АБРАМЯН	LABEL MANAGER – KARINA ABRAMYAN
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР – ТАТЬЯНА КАЗАРНОВСКАЯ	RELEASE EDITOR – TATIANA KAZARNOVSKAYA
ДИЗАЙН – ИЛЬДАР КРЮКОВ	DESIGN – ILDAR KRYUKOV
ПЕРЕВОД – НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ	TRANSLATION – NIKOLAI KUZNETSOV
ЦИФРОВОЕ ИЗДАНИЕ: ДМИТРИЙ МАСЛЯКОВ, РОМАН ТОМЛЯНКИН	DIGITAL RELEASE: DMITRY MASLYAKOV, ROMAN TOMLYANKIN

© АО «ФИРМА МЕЛОДИЯ». 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. UNAUTHORISED COPYING, REPRODUCTION, HIRING, LENDING, PUBLIC PERFORMANCE AND BROADCASTING PROHIBITED.
LICENCES FOR PUBLIC PERFORMANCE OR BROADCASTING MAY BE OBTAINED FROM JSC «FIRMA MELODIA», KARAMYSHEVSKAYA NABEREZHNYAYA 44, MOSCOW, RUSSIA, 123423, INFO@MELODY.SU.
IN THE UNITED STATES OF AMERICA UNAUTHORISED REPRODUCTION OF THIS RECORDING IS PROHIBITED BY FEDERAL LAW AND SUBJECT TO CRIMINAL PROSECUTION.

MEL CD 10 02570

/FIRMAMELODIA

WWW.MELODY.SU