

BORODIN QUARTET DEDICATED TO THE 100 ANNIVERSARY OF VALENTIN BERLINSKY

Франц Шуберт
Квинтет «Форель» для фортепиано, скрипки, альта, виолончели и контрабаса, D. 667
1 I. Allegro vivace
2 II. Andante
3 III. Scherzo. Presto
4 IV. Thema. Andantino. Variazioni I-V. Allegretto
5 V. Finale. Allegro giusto
Отар Тактакишвили
Квартет до минор
6 I. Allegro
7 II. Andante
8 III. Allegro molto
Борис Чайковский
Квинтет для фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели, ля минор (1962)
9 I. Moderato
10 II. Allegro
11 III. Allegro
0.00

Общее время: 88.09

Дмитрий Башкиров, фортепиано (1—5) Николай Дмитриенко, контрабас (1—5)

Борис Чайковский, фортепиано (9-11)

Квартет имени Бородина:

Валентин Берлинский, виолончель

Ростислав Дубинский, скрипка (1-5, 9-11)

Дмитрий Шебалин, альт (1-11)

Михаил Копельман, *скрипка* (6-8)

Андрей Абраменков, скрипка (6-8)

Ярослав Александров, скрипка (9—11)

Записи: 1960 (1-5), 1988 (6-8), 1964 (9-11) гг.

Звукорежиссеры: Михаил Килосанидзе (6-8), Валентин Скобло (9-11)

Franz Schubert

Quintet for piano, violin, viola, cello and double bass, D. 667 (Trout Quintet) Otar Taktakishvili String Quartet in C minor Boris Tchaikovsky Piano Quintet in A minor (1962)

Total time: 88.09

Dmitry Bashkirov, *piano* (1-5) Nikolai Dmitrienko, *double bass* (1-5) Boris Tchaikovsky, *piano* (9-11)

Borodin Quartet:

Valentin Berlinsky, cello

Rostislav Dubinsky, *violin* (1-5, 9-11)

Dmitry Shebalin, *viola* (1–11)

Mikhail Kopelman, violin (6-8)

Andrey Abramenkov, *violin* (6-8)

Yaroslav Alexandrov, violin (9-11)

Recorded in 1960 (1-5), 1988 (6-8), 1964 (9-11).

Sound engineers: Mikhail Kilosanidze (6-8), Valentin Skoblo (9-11)

КВАРТЕТ ИЛМЕНИ БОРОДИНА К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВАЛЕНТИНА БЕРЛИНСКОГО

Жизнь на струнах

«Струнный авторитет» — так называлось посвящение виолончелисту Валентину Берлинскому, которое написал музыкальный критик Сергей Ходнев после смерти музыканта в газете «Коммерсантъ», славящейся точными заголовками. В этой короткой, почти афористической формуле поместилась квинтэссенция длинной творческой биографии музыканта. Ни одного человека нельзя свести к словосочетанию; всегда что-то будет выпадать, не соответствовать, представлять собой исключение. Однако в случае Валентина Берлинского «струнный авторитет», энергичная и современная для 2000-х годов рифма классическому, привычному для меломанов «струнному квартету» — точное описание пути. Он стал непререкаемым авторитетом в профессиональной среде, был создателем многих струнных квартетов, которых за шестьдесят с лишним лет активной творческой жизни Валентин Александрович воспитал не меньше десятка в разных городах России и за ее пределами, от Саратова до городка Пуэбло в штате Колорадо, США.

И главное начинание, и главный коллектив, с которым ассоциировался и с которым постоянно играл Берлинский, — струнный квартет. В 1944 году он, еще не достигший даже 20 лет студент Московской консерватории, вошел в первый состав ученического камерного ансамбля, еще безымянного и бесприютного. В интервью газете «Труд» в 2005 году музыкант вспоминал: «У меня хранится пожелтевший листок бумаги, датированный 1945 годом, на котором мы — четыре друга, четыре студента Московской консерватории, — как какие-нибудь герои романов Марка Твена, написали клятву в том, что самое дорогое для нас в жизни — это квартет, и расписались под ней кровью».

Компания для предприятия собралась уникальная. Первым виолончелистом коллектива стал Мстислав Ростропович. На альте играл Рудольф Баршай. Скрипка зазвучала в руках Ростислава Дубинского. Все — будущие звезды советской классической музыкальной сцены, исполнители мирового уровня. Надолго такой состав не удержался, но начало было положено.

Через два года, в 1946-м, ансамбль присоединился к Московской филармонии. Спустя чуть больше десяти лет со дня основания, он обрел имя, под которым известен и сегодня. Квартет имени Бородина, любовно — «бородинцы». В честь композитора Александра Бородина, который одним из первых определил, каким будет жанр квартета в русской музыке.

За годы жизни коллектива его состав многократно менялся. Единственным человеком, который неизменно оставался среди участников стал, константой квартета, был Валентин Берлинский. Бородинцам он отдал 63 года творческой биографии — с 1945 года и почти до конца своей жизни. Начав работу в 19 лет, он отошел от дел и перестал выступать с ансамблем в 2008 году, всего за год до своей кончины, формально оставаясь его участником до конца жизни. Репертуар и манера квартета — интеллигентные и новаторские — во многом были синонимичны взглядам Берлинского на музыкальное искусство.

Музыка сопровождала Валентина Берлинского с детства. Будущий создатель ансамблей родился в Иркутске в семье, связанной с искусством, в ближайшем окружении мальчика было несколько музыкантов. Дядя и отец Берлинского окончили еще царскую Петербургскую консерваторию; дядя стал пианистом и сочинял, отец, Александр Берлинский, играл на скрипке. Этот инструмент стал первым и для маленького Валентина, учиться он начал у своего отца. Тот был воспитанником музыканта и педагога Леопольда Ауэра. Он до революции был хорошо известен публике и возглавлял струнный квартет Русского музыкального общества — красивая рифма с деятельностью, которая предстояла Берлинскому. Вслед за домашними уроками была местная «музыкалка», где Берлинский сменил инструмент. Если дома он осваивал скрипку, то в школе учился на виолончели.

После Сибири была легендарная московская Центральная музыкальная школа, кузница талантов, и московская же консерватория. Образованию не помешала даже Великая

КВАРТЕТ ИМЕНИ БОРОДИНА К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВАЛЕНТИНА БЕРЛИНСКОГО

Отечественная война. Младшекурсник Валентин Берлинский уехал в эвакуацию, вернулся из нее в 1944. Более 60 лет в одном ансамбле. Множество учеников. Международная известность. Больше, чем полсотни стран, куда Берлинский и бородинцы отправились на гастроли. Неофициальный титул «патриарх квартетного искусства». Все это — достижения одного музыканта, который с удивительным упорством отстаивал верность именно камерной музыке для струнных.

В 2025 году исполняется 100 лет со дня рождения Валентина Берлинского. «Фирма Мелодия» выпускает к памятной дате альбом с тремя его записями: шубертовский квинтет «Форель», Квартет до минор Отара Тактакишвили и Квинтет Бориса Чайковского. Две последние пьесы Берлинский записал вместе с бородинцами. Над «Форелью» он работал с пианистом Дмитрием Башкировым, скрипачом Ростиславом Дубинским, альтистом Дмитрием Шебалиным и контрабасистом Николаем Дмитриенко. Фонограммы ранее выходили на отдельных пластинках и впервые были объединены для нового издания.

Популярная «Форель» и два сочинения XX века, пропорция известного и нового один к двум, — формула, которая, как и «струнный авторитет», хорошо описывает путь Берлинского и его соратников, Квартета имени Бородина. Воспитание публики одновременно через классику, признанные поколениями пьесы и знакомство с сочинениями, которые недавно возникли, а также исполнение современной академической музыки — неизменный принцип Валентина Александровича. Не зря он достаточно часто играл сочинения Шостаковича, для которого стал одним из основных прижизненных интерпретаторов.

Альбом показывает, как широк был исполнительский диапазон Берлинского и с каким уважением он относился к произведениям, не делая разницы между классической музыкой и сложными, не всегда доступными широкой публике новыми сочинениями. «Форель» и циклы Тактакишвили и Чайковского представляют эти полюса.

Шубертовскую миниатюру Берлинский с музыкантами записали в 1960 году. Квинтет «Форель» Франц Шуберт написал в конце 1810-х годов, в самом начале творческого периода, который специалисты называют зрелым. «Форель» стала результатом удачной поездки композитора — он отправился в городок Штайр, где встретил своего поклонника. Тому нравилась одноименная песня Шуберта. Композитор в благодарность за восхищение своей работой создал пятичастный квинтет, в котором звучал любимый мотив. Пьеса, задуманная для приватных концертов, в итоге вышла на мировую музыкальную сцену.

Ее главная тема — интерес к природе, преклонение перед естественным порядком вещей и его гармоничностью — перекликается с сюжетообразующим мотивом всего творческого пути грузинского композитора Отара Тактакишвили. Его Квартет звучит в юбилейном альбоме вслед за «Форелью». Тактакишвили был композитором, который переводил в звук впечатление от просторов родной Грузии. В его сочинениях доминировала яркая образность, свойственная романтическим авторам.

В записи Квинтета Бориса Чайковского участвовала четверка бородинцев и сам композитор за фортепиано. Эта работа представляет Берлинского как музыканта-соавтора, первого интерпретатора новых сочинений. Борис Чайковский часто консультировался с Квартетом Бородина во время творческих поисков, был органически родственен ансамблю, его манере. Чайковский нечасто работал в камерном жанре, предпочитая большие симфонические формы. Квинтет при всей его компактности напоминает высококонцентрированную симфонию. В нем проявились, по выражению музыковеда Манашира Якубова, «монументальность, развернутость формы и подлинная симфоничность развития музыкально-психологической драмы». Бородинцы стали первыми исполнителями этого сочинения — в 1962 году она прозвучала в Ленинграде. На пластинке запись 1964 года.

Тата Боева

BORODIN QUARTET DEDICATED TO THE 100 ANNIVERSARY OF VALENTIN BERLINSKY

Life on Strings

"The String Authority" was the title of a dedication to cellist Valentin Berlinsky that music critic Sergei Khodnev wrote after the musician's death for the *Kommersant* newspaper, famous for its pithy headlines. This short, almost aphoristic formula contains the quintessence of the musician's long artistic biography. No person can be reduced to a combination of words, because there is always something that is overlooked, that does not fit or that is an exception. However, in the case of Valentin Berlinsky, "the string authority" — an energetic and modern rhyme of the 2000s to the classical and familiar to music lovers "string quartet" — is an accurate description of the path. He became an undisputed authority in the professional environment, was the creator of many string quartets: for more than sixty years of active artistic life, Berlinsky brought up at least a dozen in various cities of Russia and beyond, from Saratov to the city of Pueblo in Colorado, USA.

The main endeavor and the main ensemble with which Berlinsky was associated and with which he constantly played was a string quartet. In 1944, before he had even reached the age of twenty, he was a student at the Moscow Conservatory and a member of the first student chamber ensemble, still nameless and homeless. In an interview with the *Trud* newspaper in 2005, the musician recalled: "I have a yellowed piece of paper dated 1945, on which we, four friends, four students of the Moscow Conservatory, like some characters in Mark Twain's novels, wrote an oath that the most precious thing for us in life was the quartet, and signed it in blood."

The company that came together for this endeavor was unique. Mstislav Rostropovich was the first cellist of the ensemble. Rudolf Barshai played the viola. Rostislav Dubinsky was the violinist. All were future stars of the Soviet classical music scene and world-class performers. This line-up did not last long, but a beginning had been made.

Two years later, in 1946, the ensemble joined the Moscow Philharmonic Society. A little more than ten years after its formation, the ensemble adopted the name by which it is known today. The Borodin Quartet, affectionately known as the Borodinians. In honor of the composer Alexander Borodin, who was one of the first to define the quartet genre in Russian music.

Throughout the years of the collective's existence, the line-up changed many times. Valentin Berlinsky was the only one who remained among the members and became the constant of the quartet. He dedicated 63 years of his artistic career to the Borodinians — from 1945 until almost the end of his life. Having begun work at the age of nineteen, he retired and stopped performing with the ensemble in 2008, just a year before his death, although he formally remained a member until the end of his life. The quartet's repertoire and manner — intelligent and innovative — were in many ways synonymous with Berlinsky's views on the art of music.

Music was Valentin Berlinsky's companion since childhood. The future creator of ensembles was born in Irkutsk into a family associated with the arts. There were several musicians in the boy's immediate circle. Berlinsky's uncle and father graduated from the tsarist St. Petersburg Conservatory; his uncle became a pianist and composer, and his father, Alexander Berlinsky, played the violin. This instrument was also the first for little Valentin, and he began to learn from his father. The latter was a student of the musician and teacher Leopold Auer, who was well known to the public before the revolution and led the string quartet of the Russian Musical Society — a nice rhyme with the activities Berlinsky was to undertake. Home lessons were followed by the local music school, where Berlinsky changed instruments. While mastering the violin at home, he studied the cello at school.

After Siberia, there was the legendary Moscow Central School of Music, a talent factory, and then the Moscow Conservatory. Even the Great Patriotic War did not interfere with his

BORODIN QUARTET DEDICATED TO THE 100 ANNIVERSARY OF VALENTIN BERLINSKY

education. Junior student Valentin Berlinsky left for evacuation and returned in 1944. More than sixty years in the same ensemble. Numerous students. International fame. More than fifty countries where Berlinsky and the Borodinians toured. The unofficial title of "patriarch of the quartet art." All these are the achievements of the musician who defended loyalty to chamber music for strings with astonishing tenacity.

The year 2025 marks the 100th anniversary of the birth of Valentin Berlinsky. Firma Melodiya is releasing an album of three of his recordings to mark the occasion: Schubert's *Trout Quintet*, Otar Taktakishvili's Quartet in C Minor, and Boris Tchaikovsky's Quintet. Berlinsky recorded the latter two pieces with the Borodinians. As for the *Trout Quintet*, he worked on it with pianist Dmitry Bashkirov, violinist Rostislav Dubinsky, violist Dmitry Shebalin, and double bassist Nikolai Dmitrienko. The recordings were previously released on separate records and are now combined for the first time on this new release.

The popular *Trout Quintet* and two twentieth-century works, a ratio of one to two between the familiar and the new, is a formula that, like "the string authority," well describes the path of Berlinsky and his fellow members in the Borodin Quartet. It was Valentin Berlinsky's constant principle to educate the public through the classical pieces known for generations and through newer works, as well as through the performance of contemporary academic music. It is not for nothing that he often played the works of Shostakovich, for whom he was one of the most important interpreters of his lifetime.

The album shows the breadth of Berlinsky's repertoire and the respect with which he treated the works, making no distinction between classical music and complex new pieces that are not always accessible to the general public. The *Trout Quintet* and the pieces by Taktakishvili and Tchaikovsky represent these poles.

The Schubert miniature was recorded by Berlinsky and the musicians in 1960. Franz Schubert wrote the *Trout Quintet* in the late 1810s, at the very beginning of what experts call his mature creative period. The *Trout Quintet* was the result of the composer's successful journey — he went to the city of Steyr, where he met his admirer who liked the song of the same name. In gratitude for the admiration of his work, Schubert created a five-movement quintet that included the favorite tune. Intended for private concerts, the piece eventually found its way onto the world music stage.

Its main theme — interest in nature, worship of the natural order of things and its harmony — echoes the plot-forming motif of the entire artistic path of Georgian composer Otar Taktakishvili. His Quartet follows the *Trout Quintet* on the jubilee album. Taktakishvili was a composer who translated the impressions of the landscapes of his native Georgia into sound. His compositions were dominated by the vivid imagery typical of Romantic composers.

The recording of Boris Tchaikovsky's Quintet features the Borodin Quartet and the composer himself at the piano. This work presents Berlinsky as a collaborative musician, the first interpreter of new works. Boris Tchaikovsky often consulted the Borodin Quartet in his creative endeavors and was organically connected to the ensemble and its manner. Tchaikovsky did not often work in the chamber music genre, preferring large symphonic forms. For all its compactness, the Quintet resembles a highly concentrated symphony. In the words of musicologist Manashir Yakubov, it manifests "monumentality, expansiveness of form, and the truly symphonic development of a musical and psychological drama." The Borodinians were the first performers of the work — they premiered it in Leningrad in 1962. This recording was made in 1964.

Tata Boeva

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА: АНДРЕЙ КРИЧЕВСКИЙ, PROJECT SUPERVISOR — ANDREY KRICHEVSKIY

КАРИНА АБРАМЯН LABEL MANAGER — KARINA ABRAMYAN

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР — ПОЛИНА ДОБРЫШКИНА EXECUTIVE EDITOR — POLINA DOBRYSHKINA

РЕМАСТЕРИНГ — ЕЛЕНА БАРЫКИНА REMASTERING — ELENA BARYKINA

ДИЗАЙН — ИЛЬДАР КРЮКОВ DESIGN — ILDAR KRYUKOV

КОРРЕКТОРЫ: ОЛЬГА ПАРАНИЧЕВА, МАРГАРИТА КРУГЛОВА PROOFREADERS: OLGA PARANICHEVA, MARGARITA KRUGLOVA

ПЕРЕВОД — НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ TRANSLATION — NIKOLAI KUZNETSOV

ЦИФРОВОЕ ИЗДАНИЕ: ДМИТРИЙ МАСЛЯКОВ, АЛЛА КОСТРЮКОВА DIGITAL RELEASE: DMITRY MASLYAKOV, ALLA KOSTRYUKOVA

MEL CO 1512

® АО ФИРМА МЕЛОДИЯ, 2025. 127055, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ. НОВОСЛОБОДСКАЯ, Д. 73, СТР. 1, ЭТ./КАБ. 3/312 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 MELODIYA», NOVOSLOBODSKAYA STREET 73, BUILDING 1, MOSCOW, 127005, RUSSIA, INFO@MELODY.SU.
IN THE UNITED STATES OF AMERICA UNAUTHORISED REPRODUCTION OF THIS RECORDING IS PROHIBITED BY FEDERAL LAW AND SUBJECT TO CRIMINAL PROSECUTION.

