

НИКОЛАЙ ПЕЙКО

КОНЦЕРТ-СИМФОНИЯ (1974)
КОНЦЕРТНАЯ ФАНТАЗИЯ № 2

NIKOLAI PEIKO

CONCERTO SYMPHONY (1974)
CONCERTO FANTASY NO. 2

НИКОЛАЙ ПЕЙКО

КОНЦЕРТ-СИМФОНИЯ (1974)
КОНЦЕРТНАЯ ФАНТАЗИЯ № 2

НИКОЛАЙ ПЕЙКО

Концерт-симфония для симфонического оркестра (1974)

1	I. Lento. Allegretto	3.45
2	II. Allegro molto energico	6.50
3	III. Moderato	9.44
4	IV. Allegro.	9.53
5	Концертная фантазия № 2 (Прелюдия и токката) соль минор (1964) (авторское переложение для скрипки и фортепиано)	8.42

Общее время: 38.56

Олег Усачев, *флейта*

Сергей Бурдуков, *гобой*

Сергей Гришин, *английский рожок*

Виктор Куракин, *кларнет*

Павел Терехин, *фагот*

Василий Горбенко, *туба*

Алла Мамыко, *ксилофон, маримбафон*

Наталия Коридалина, *фортепиано, челеста*

Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения

Дирижер — Николай Пейко (1—4)

Виктор Третьяков, *скрипка* (5)

Николай Пейко, *фортепиано* (5)

Записи: 1976 (1—4), 1967 (5) гг.

Звукорежиссеры: Северин Пазухин (1—4), Игорь Дудкевич (5)

NIKOLAI PEIKO

CONCERTO SYMPHONY (1974)
CONCERTO FANTASY NO. 2

NIKOLAI PEIKO

Concerto Symphony for symphony orchestra (1974)

1	I. Lento. Allegretto	3.45
2	II. Allegro molto energico	6.50
3	III. Moderato	9.44
4	IV. Allegro.	9.53
5	Concerto Fantasy No. 2 (Prelude and Toccata) in G minor (1964) (Composer's arrangement for violin and piano)	8.42

Total time: 38.56

Oleg Usachev, *flute*

Sergei Burdukov, *oboe*

Sergei Grishin, *English horn*

Viktor Kurakin, *clarinet*

Pavel Terekhin, *bassoon*

Vasily Gorbenko, *tuba*

Alla Mamyko, *xylophone, marimbaphone*

Nataliya Koridalina, *piano, celesta*

Grand Symphony Orchestra of All-Union National Radio Service and Central Television Networks

Conductor — Nikolai Peiko (1—4)

Viktor Tretyakov, *violin* (5)

Nikolai Peiko, *piano* (5)

Recorded in 1976 (1—4), 1967 (5).

Sound engineers: Severin Pazukhin (1—4), Igor Dudkevich (5)

НИКОЛАЙ ПЕЙКО

КОНЦЕРТ-СИМФОНИЯ (1974)
КОНЦЕРТНАЯ ФАНТАЗИЯ № 2

NIKOLAI REIKO

CONCERTO SYMPHONY (1974)
CONCERTO FANTASY NO. 2

Николай Пейко: слышать музыку мира

В 2026 году музыкальный мир отмечает 110-летие советского композитора, пианиста и дирижера Николая Пейко. Это человек с непростой судьбой, переживший войны, гонения и невзгоды, работавший почти во всех музыкальных жанрах и формах, блестящий представитель московской композиторской школы, отмеченный наивысшими советскими наградами (Орден Трудового Красного Знамени, Сталинская премия).

В 1937 году, когда будущий композитор оканчивал Музыкальное училище при Московской консерватории, арестовали и расстреляли на Бутовском полигоне его отца. Репрессировали и почти всю семью его жены, урожденной княжны Оболенской. Сам Пейко также подвергался гонениям. Дважды: в 1948-м, по постановлению об опере «Великая дружба» Ваню Мурадели, и в начале 1950-х, когда его критиковала власть и он даже был ненадолго уволен из Московской консерватории за приверженность декадентству и идеям своего учителя Николая Мяковского. Еще один раз «пуля пролетела мимо» — в 1953-м он был на квартире Мечислава Вайнберга и присутствовал при его аресте.

Были и радостные моменты жизни и творчества композитора. С ранней молодости, с 1940 года, Пейко концертировал как пианист, а с 1946-го — дирижировал, причем нередко исполнял собственные пьесы. У Пейко учились такие непохожие музыканты, как София Губайдулина, Юрий Абдоков и Александр Журбин. Отдельной радостью была теоретическая работа: Николай Пейко талантливо писал о музыке коллег, разбирал сочинения Николая Мяковского, Дмитрия Шостаковича, Оливье Мессиана и других. Учившаяся у него София Губайдулина писала, что ценит *«аналитическое дарование*

и поразительно ясное, идущее от души “видение формы”». А что есть видение формы, если не видение — и слышание — мира?

Творчество Николая Пейко многообразно. Советские исследователи выделяли в первую очередь его произведения крупной формы, называли мастером-симфонистом. Но если окинуть взглядом каталог Пейко, окажется, что он творил почти по всех возможных для автора его масштаба жанрах. Симфонии и концерты, оратории и камерные сочинения, оперы, балеты и музыка для фильмов и аудиопостановок (среди его работ — «Приключения Чиполлино» 1962 года).

Работы Пейко можно разделить на два больших временных отрезка. Он активно писал в молодости, в военные годы, и в 1950-е — на это время приходятся многие его крупные сочинения. Но настала оттепель — и композитор, который сочинял, используя мотивы разных народов СССР, поддерживая генеральную линию партии на имитацию равенства республик, стал необычайно свободным творчески.

Альбом, который выпускает «Фирма Мелодия», включает два сочинения, которые разделяет десятилетие, за которое политический климат в Союзе снова значительно изменился. Это Концертная фантазия № 2, написанная в 1964 году, в авторском переложении для скрипки и фортепиано, где скрипачу аккомпанирует автор, и Концерт-симфония, написанная в 1974 году, которую лейбл записал в 1976-м. Обе уже выходили на грампластинках — и тем интереснее сопоставление двух сочинений, одно из которых написано под влиянием легкого воздуха оттепели и ее свободолюбия, а второе возникло уже во времена застоя, когда искусство вновь стало монументализироваться.

НИКОЛАЙ ПЕЙКО

КОНЦЕРТ-СИМФОНИЯ (1974)
КОНЦЕРТНАЯ ФАНТАЗИЯ № 2

Для Пейко, уже взрослого, сложившегося, академического, признанного коллегами и властью автора 1960–1970-е годы стали новой эрой. Он искал более гибкие формы, непривычные сопоставления, которые заставили бы слушателей задуматься. Не забудем, что в совсем поздних сочинениях композитор, который всегда был верен тону и ладу, пробовал применять в своих пьесах элементы 12-тоновой техники, — то, что делали его ученики, например, София Губайдулина. Пьесы 1960–1970 годов, которые создал Николай Пейко, говорят о его готовности услышать новое и принять это, или хотя бы попробовать. О готовности — об этом мы еще вспомним — слышать мир в его разнообразии.

Второй по счету в трек-листе, но первой по хронологии идет небольшая Концертная фантазия № 2 для скрипки соль минор. Принцип композиции основан на сопоставлении разных типов игры. Начать хотя бы с того, что произведение исполняется без перерыва (никаких аплодисментов, только внимание). Первая часть, Прелюдия, широка и распевна, эпична, что часто встречается у Пейко. Токката же несется как поток, в котором исполнитель может ярко показать свои виртуозные возможности игры.

Концерт-симфония имеет небанальную историю появления. Однажды в гостях Николай Пейко и его друзья разговаривали о музыкальных темах, основа которых — аббревиатуры, слова, имена. Композитору тут же пришла в голову мысль: а что, если превратить в мотив слово «беседа»? Это стало отправной точкой для сочинения, но не его основой. В итоге Пейко написал вещь серьезную и напряженную, начав с того, что буквально услышал мир, его повседневное биение.

NIKOLAI PEIKO

CONCERTO SYMPHONY (1974)
CONCERTO FANTASY NO. 2

Жанр концерта-симфонии, к которому обратился Пейко, не был новым ни для «больших» композиторов, ни для него самого. Но, по словам музыковеда Елены Рыбакиной, *«Пейко создал гибкий жанр, в котором концертность сочетается с концепционностью замысла и многочастностью, характерными для симфонии»*.

Гибкость отражается еще и в доверии слушателю. Изначально автор дал четырем частям жанровые подзаголовки. Но позже избавился от них, чтобы аудитория сама ориентировалась в произведении.

Музыковед Елена Рыбакина также пишет: *«Музыка Концерта по-театральному ярка и сценична»*. Этому способствует контраст мотивов и направлений, которые выбрал для разных сегментов Николай Пейко. Первая часть кратка, все темы будто бы не завершены. Но в ней же слышится шутивая детская песенка, которая то исчезает, то появляется. Вторая часть звучит мощно, по-богатырски, широко разливается. В ней соседствуют токкатность и плач, которые напоминают о предыдущем, «народном» периоде творчества композитора. Негромким хоралом открывается и третья часть. В ней главной становится народно-песенная мелодия: темный, будто воды омута, фагот, и блестящие, уходящие в высокий регистр скрипки. Четвертая часть написана без пауз. Главная тема импульсивна и полна виртуозности. В последней части есть и марш — что создает неконфликтный, уважительный диалог разных инструментальных групп.

Тата Боева

Nikolai Peiko: Hearing the Music of the World

In 2026, the music world celebrates the 110th anniversary of the birth of Nikolai Peiko, a Soviet composer, pianist, and conductor. His life was not an easy one, as he survived wars, persecution, and adversity. He worked in almost every musical genre and form and was a brilliant representative of the Moscow school of composition and recipient of the highest Soviet awards, such as the Order of the Red Banner of Labor and the Stalin Prize.

In 1937, while the future composer was graduating from the Music College of the Moscow Conservatory, his father was arrested and executed at the Butovo firing range. Almost the entire family of his wife, née Princess Obolenskaya, was also subjected to repression. Peiko himself was also persecuted, twice. In 1948, after the decree regarding the opera *The Great Friendship* by Vano Muradeli, and in the early 1950s, the composer was criticized by authorities and even temporarily dismissed from the Moscow Conservatory for his adherence to decadence and the ideas of his teacher, Nikolai Myaskovsky. Additionally, there was a close call in 1953, when he was a guest at the home of Mieczyslaw Weinberg and witnessed his arrest.

There were also joyful moments in the composer's life and career. From his early years, in 1940, Peiko performed as a concert pianist and, from 1946, conducted, often playing his own compositions. Peiko's students included a diverse group of musicians, such as Sofia Gubaidulina, Yuri Abdokov, and Alexander Zhurbin. Theoretical work was a great pleasure for Nikolai Peiko, who skillfully wrote about the music of his colleagues. He analyzed the works of Nikolai Myaskovsky, Dmitri Shostakovich, and Olivier Messiaen among others. Sofia Gubaidulina wrote that she appreciated his "analytical talent and amazingly clear and soulful vision of form." And what is vision of form if not seeing — and hearing — the world?

Nikolai Peiko's body of work is diverse. Soviet scholars primarily focused on his large-scale compositions, referring to him as a master symphonist. However, a closer look at Peiko's catalogue reveals that he created works in almost every imaginable genre for a composer of his caliber. These include symphonies and concertos, oratorios and chamber pieces, operas and ballets, as well as music for films and audio productions, such as *The Adventures of Cipollino* (1962).

Peiko's works can be divided into two main periods. He was active as a composer during his youth, especially during the war years and in the 1950s, when many of his major works were created. However, after the Thaw came, the composer, who drew on motifs from different peoples of the USSR and wished to follow the party line promoting equality among the republics, became more creatively free.

This Firma Melodiya album features two pieces separated by a decade during which the political climate in the Soviet Union changed significantly. The first piece is Concerto Fantasy No. 2, composed in 1964 and arranged by the composer for violin and piano, with the violinist accompanied by the composer himself. The other piece is Concerto Symphony, written in 1974 and recorded in 1976 by the label. Both pieces have been previously released on record, which makes the comparison between them all the more interesting. One was influenced by the light air of the Thaw and its love of freedom, while the other was created during the time of stagnation when art started to become more monumental once again.

For Peiko, already a mature and established composer recognized by his peers and authorities, the 1960s and 1970s represented a new era. He sought more flexible forms and unusual juxtapositions encouraging listeners to think. Let's not forget that in his later works the

НИКОЛАЙ ПЕЙКО

КОНЦЕРТ-СИМФОНИЯ (1974)
КОНЦЕРТНАЯ ФАНТАЗИЯ № 2

composer, who always remained true to tone and harmony, attempted to incorporate elements of the twelve-tone technique into his compositions — something that was more commonly used by his students, like Sofia Gubaidulina. Nikolai Peiko's works from the 1960s and 1970s reflect his willingness to hear and embrace new ideas, or at least to try new things. This willingness — we'll discuss it later — to hear the world in all its diversity.

Second on the track list, but first chronologically, is the short Concerto Fantasy No. 2 for violin in G minor. The principle of composition is based on the juxtaposition of different playing styles. To begin with, the piece is performed without a break (no applause, just attention). The first movement, the Prelude, is broad, songful, and epic, as is often found in Peiko's works. However, the Toccata flows like a torrent, allowing the performer to showcase their virtuosity in a vivid way.

The story behind the creation of the Concerto Symphony is not a trivial one. One day, Nikolai Peiko and his friends were discussing musical themes based on abbreviations, words, and names. The composer immediately came up with an idea: what if they turned the word “conversation” into a musical motif? This became the starting point for the composition, but it was not its foundation. Ultimately, Peiko wrote a serious and intense piece, starting with a literal hearing of the world and its daily heartbeat.

The concerto symphony genre, which Peiko embraced, was not new to either the “big” composers or himself. However, according to musicologist Elena Rybakina, “Peiko created a flexible genre that combined the concerto-like qualities with the conceptivity of the intention and the multi-movement structure of a symphony.”

NIKOLAI PEIKO

CONCERTO SYMPHONY (1974)
CONCERTO FANTASY NO. 2

Flexibility is also evident in the way the composer trusts the listener. Originally, he provided genre-specific titles for the four movements, but later he removed them, allowing the audience to navigate the work on their own.

Elena Rybakina also notes: “The music of the Concerto is theatrically vivid and scenic.” This is achieved through the contrasting motifs and directions that Nikolai Peiko chose for the different sections. The first movement is short, with all the themes seemingly unfinished. Yet, it also includes a playful children's song that fades in and out. The second movement is powerful, heroic, and expansive, combining toccata and lament, reminiscent of the composer's previous folk-oriented works. The third movement opens with a soft chorale. Here, the folk song melody takes center stage, with the bassoon as dark as deep waters, and the violins gleaming and rising to a high register. There are no pauses in the fourth movement. The main theme is impulsive and full of virtuosity. The final movement also includes a march, creating a non-confrontational and respectful dialogue between different instrumental groups.

Tata Boeva

РУКОВОДИТЕЛИ ПРОЕКТА:	PROJECT SUPERVISOR — ANDREY KRICHEVSKIY
АНДРЕЙ КРИЧЕВСКИЙ, 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, КРИСТИНА ХРУСТАЛЁВА	DIGITAL RELEASE: DMITRY MASLYAKOV, KRISTINA KHRUSTALEVA

MEL CO 1710

© АО ФИРМА МЕЛОДИЯ, 2026. 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 «ФИРМА МЕЛОДИЯ», 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.

WWW.MELODY.SU