Камертон

ВЕСТНИК АСТРАХАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

ВЫПУСК 12

MAPT 2012 – MAPT 2013

Астраханская консерватория 414000, г.Астрахань, ул.Советская, 23 тел: (8512) 51-93-11, 51-68-81, 51-57-69

факс: (8512) 51-93-11 e-mail: lirasavvina@mail.ru

СОДЕРЖАНИЕ

<u>События</u>			
исполнителей	на народных	инструмен	чтах
Vacuui ouga oo			

Международный конкурс исполнителей на народных инструментах «Каспийская волна»
Свиридова А. Звучащие краски «Каспийской волны»
Кузьмина С., Свиридова А. Взгляд со стороны
Международная научная конференция «Музыкальное искусство и наука в
современном мире: параллели и взаимодействие»
Мелюкова М. Краткий обзор событий Международной конференции «Музыкальное
искусство и наука в современном мире: параллели и взаимодействием (Астрахань, 13-14 ноября 2012 г.)
Петров В. Музыкальное искусство и наука в современном мире: параллели и взаимодействие
 новая Международная конференция в Астраханской консерватории
<u> Хроника концертной жизни</u>
Любимова Е. Путешествие в мечту
Петров В. Быть композиторам! (о концерте молодых композиторов Николая Захарова и Марии Голованевой)
Свиридова А. Welcome! Двери вуза открыты
Свиридова А. Концерт участников проекта «Большая опера» (в рамках XII Международного
фестиваля им. В.Барсовой и М.Максаковой)
Петров В. Трио имени Рахманинова в Астраханской консерватории
Свиридова А. «Французские штучки»
Севастьянова С. «Музыка от прекрасной дамы»
Свиридова А. Международный День музыки
Свиридова А. «Самая кровопролитнейшая из всех известных в новейшие времена»
(М.Кутузов)
Свиридова А. 20 лет вместе
Мастер-классы
Свиридова А. «А в Японии – весна!»
•
Проблемы музыкальной науки
Свиридова А. Все в жизни контрапункт, то есть противоположность: Ефрем Подгайц. Ех
animo (к вопросу диалога культур)
Власенко Л. «Любовь не умирает» о книге Елизаветы Петровны Кудрявцевой «Мой
музыкальный век». – Санкт-Петербург, 2011
Власенко Л. Своими словами
Петров В. «Я за монархию в музыке!» Интервью В.Петрова с Я.Судзиловским
<u>Конференции, заседания HTCO</u>
Свиридова А. «Там, где много радуются, так открываются ворота горю»
Свиридова А. Музыка Джорджа Крама (лекция студентки V курса Юлии Горбуновой) 40
Голованева М. Музыка Джорджа Крама (о лекции в рамках НТСО)
Петров В. О конференции студентов-музыковедов – 2012
Свиридова А. Интеграция музыкальной педагогики и концертной практики 44

КАМЕРТОН Выпуск 12 (2012-2013 г.)	
Свиридова А. Они прожили жизнь в музыке	
Петров В. О научно-практической конференции «Саратовская консерватория в конт	
отчественной художественной культуры»	
Кучер Л. Библиотека консерватории сегодня и завтра	
Севастьянова С. Закадровое искусство в Московской консерватории	51
Свиридова А. Культура не наследуется биологически, а предполагает обучение	52
Свиридова А. Доброе начинание	
Севастьянова С. Волгоград. Весна 2012	55
Студенческая жизнь консерватории	
Чучаева Л. Фестиваль «Музыка мира – против войны» или «Сталинградские» впечатл	тения
о недавнем событии	
Голованева А. Взгляд из концертного зала на «Весеннюю рапсодию»	
<u> Музыкальная культура Астрахани</u>	
Петров В. «Пиковая дама» П. Чайковского в антураже полотен Р. Магритта (о новой поста	
Астраханского государственного театра оперы и балета)	
Севастьянова С. Музыка Бетховена в оперном театре	
Свиридова А. «На берегах туманной Темзы»	62
Севастьянова С. Возвращение к Ремарку	65
<u>Наши педагоги: страницы биографии, жизнь, творчество</u>	(7
Успенский В. «Сергей Комяков. Творчество как смысл жизни»	
Бакулев К. Вспоминая студенческие годы	
Свиридова А. Верность избранному пути (памяти Фарида Якубовича Сепкулова)	
Малова Л. Учителями славится Россия	73
Хроника событий: научная и творческая деятельность консерватории	
Саввина Л. Сведения о научной и творческой деятельности педагогов, студентов и аспир	антов
Астраханской государственной консерватории (март 2012 г. – март 2013 г.)	75
Астраханской государственной консерватории (март 2012 г. – март 2013 г.)	13
Поздравления юбилярам	
Свиридова А. Юбилейный портрет из чисел, дат, имени, созвездий, планет	83
Петров В. Счастье общения	85
Хрущева М. С очередным пятилетием	87
Алле Дудиной посвящается	
Поздравления с юбилеем	
<u>Творческие командировки</u>	~ -
Севастьянова С. «Галопом по Европам»	92

<u>КАМЕРТОН Выпуск 12 (2012-2013 г.)</u> СОБЫТИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ «КАСПИЙСКАЯ ВОЛНА»

ЗВУЧАЩИЕ КРАСКИ «КАСПИЙСКОЙ ВОЛНЫ»

Знаковым событием в Астрахани стал Открытый Международный конкурс-фестиваль исполнителей на народных инструментах «Каспийская волна», проводимый с 16 по 20 ноября 2012 года. Выбор места его проведения обусловлен наличием крепкой исполнительской школы, высокопрофессиональных кадров, опыта проведения подобных мероприятий: конкурсы пианистов им. Льва Оборина, вокалистов им. Марии Максаковой, Международный конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах...

География пятидесяти участников конкурса обширна: Казань, Москва, Элиста, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Астана, Тамбов, Орск, Астрахань. Чтобы выявить наиболее перспективных исполнителей были введены серьезные программные требования для конкурсантов пяти категорий: І категория – учащиеся І-ІІ курсов музыкальных училищ; ІІ категория – учащиеся III-IV курсов музыкальных училищ; III категория - студенты консерваторий; IV категория - концертирующие исполнители, аспиранты, работники концертных организаций (возраст до 33 лет); V категория – исполнители на национальных народных инструментах (возраст не регламентируется). Исполнители III и IV категорий прослушивались в два тура.

С целью обеспечения объективности результатов (оценок) было сформировано авторитетное жюри. Его возглавил народный артист РФ, профессор РАМ им. Гнесиных, президент Академии народной музыки Круглов Вячеслав Павлович. В состав жюри вошли: заслуженный деятель искусств РФ, профессор кафедры баяна и аккордеона РАМ им. Гнесиных Егоров Борис Михайло-

вич; заслуженный артист РФ, профессор консерватории Краснодарского государственного университета культуры и искусств Урбанович Владимир Георгиевич; доцент Казахского национального университета искусств, лауреат международных конкурсов Султанов Дамир Равхатович; ректор Астраханской государственной консерватории, заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ, профессор Мостыканов Александр Валентинович; декан оркестрового факультета, заслуженный артист РФ Бабушкин Александр Сергеевич; заслуженный деятель искусств, профессор Гонцов Юрий Петрович; заведующий кафедрой народных инструментов, доцент Соколов Сергей Алексеевич; заслуженный работник высшей школы РФ, профессор Стус Борис Михайлович.

После торжественной церемонии открытия конкурса-фестиваля и жеребьевки состоялся концерт. Первым выступил гость из Казахстана, член жюри Дамир Султанов. В его исполнении прозвучали «Две фантазии» В.Подгорного и «Адай» Курмангазы Сагырбаева. Широкий спектр жанровых пристрастий показал квартет «Скиф» (руководитель ансамбля, ректор консерватории Александр Мостыканов) — «Половецкие пляски» А.Бородина (обработка В.Круглова), «Румынская песня и чардаш» В.Андреева, «Воронежская матаня» Ю.Фабричных.

Сводный оркестр народных инструментов консерватории и филармонический оркестр им. Вячеслава Махова представил обширную и разножанровую программу, куда вошли: Увертюра к опере «Цампа» Л.Ф. Геральда, вальс «Орхидея» В.Андреева, «Русская рапсодия» Г.Шендерёва, «Думка» П.Куликова, танец из музыки к комедии Лопе де Вега «Валенсианская вдова» (руководитель и главный дирижер Елена Серединцева). Солистами выступили лауреаты международных конкурсов Сергей Соколов (Е.Дербенко, Концерт №2 для альтовой домры с оркестром, ч.ІІ) и Леонид Бутаков (А.Цыганков, Концерт-симфония для балалайки с оркестром, ч.IV «Деревенский праздник»). Это была вдохновенная Прелюдия к конкурсным выступлениям участников фестиваля.

17 ноября состоялось прослушивание конкурсантов III и IV категорий, которые боролись за право пройти во второй тур. 18 ноября с конкурсной программой выступили 35 участников I и II возрастных категорий. Жюри работало в режиме

non stop – регламент выступлений составлял 20-25 минут. 19 ноября – II тур для конкурсантов III и IV категорий, а 20 ноября были прослушаны 15 программ участников-исполнителей на национальных народных инструментах.

Результаты Открытого Международного конкурса-фестиваля исполнителей на народных инструментах «Каспийская волна»:

I категория

Аллаярова Алина Рафиковна (домра) г.Казань – Лауреат II степени;

Мордяшов Андрей Александрович (балалайка) г. Астрахань – Лауреат III степени;

Тыщенко Виктор Васильевич (баян) г. Астрахань – Лауреат II степени;

Степина Юлия Владимировна (домра) г.Волгоград – Дипломант.

II категория

Ким Андрей Алексеевич (аккордеон) г.Астрахань – Лауреат I степени;

Иманкулова Нелля Джаватовна (домра) г. Астрахань – Лауреат I степени;

Трушин Александр Александрович (балалайка) г.Орск – Лауреат I степени;

Никитенко Илья Сергеевич (балалайка) г.Тамбов – Лауреат III степени;

Черемицкая Анастасия Витальевна (домра) г. Астрахань – Лауреат III степени;

Андриянова Нина Владимировна (домра) г.Элиста, Калмыкия – Дипломант.

III категория

Мочалова Екатерина Николаевна (домра) г. Москва – Лауреат I степени

Ботагузов Мади (баян) г. Астана, Казахстан – Лауреат I степени;

Яцык Галина Сергеевна (домра) г. Екатеринбург – Лауреат II степени;

Матакина Екатерина (баян) г.Астрахань – Лауреат II степени;

Тюпин Александр (баян) г.Воронеж – Лауреат II степени;

Красюкова Наталья (аккордеон) г.Воронеж – Лауреат III степени;

Пугач Антонина Владимировна (домра) г. Астрахань – Лауреат III степени;

Михайлова Майя Николаевна (домра) г. Москва — Лауреат III степени;

Кушегалиева Альбина Рахметоллаевна (балалайка) г. Астрахань – Лауреат III степени;

Баушев Андрей Валерьевич (балалайка) г.Тамбов – Лауреат III степени;

Исайчев Василий Викторович (домра) г. Москва – Лауреат III степени;

Лиховидова Татьяна Михайловна (баян) г. Астрахань – Дипломант;

Алеарина Юлия Евгеньевна (баян) г. Астрахань – Дипломант.

IV категория

Бутаков Леонид Викторович (балалайка) г. Астрахань – Лауреат I степени;

Соловьев Дмитрий Валерьевич (баян) г. Астрахань – Лауреат I степени;

Ломовцев Михаил Александрович (баян) г. Астрахань – Лауреат III степени;

Колодяжный Александр Анатольевич (балалайка) г.Белгород – Лауреат III степени;

Самусенко Надежда Леонидовна (домра) г. Астрахань – Лауреат III степени;

Фукалов Юрий Васильевич (балалайка) г.Белгород – Лауреат III степени.

Дипломантами <u>V категории</u> стали:

Ахаджаева Екатерина Викторовна (калмыцкая домбра) г. Астрахань, Китаева Виктория Анатольевна (ёчин) г. Элиста, Казанбаев Кайрат Шанхатович (казахская домбра) г. Астрахань, Эрднеева Эльза Васильевна (ёчин) г. Астрахань, Амандыков Хайратгали Акемгалиевич (казахская домбра) г. Астрахань, Утепкалиев Ильнур Маратович (казахская домбра) гАстрахань, Джамалов Бийсолтан Янгазиевич (ногайская домбра) г. Астрахань, Байзуллаев Арман Ерланович(казахская домбра) г. Астрахань, Туяков Заур Заирович (казахская домбра) г. Астрахань, Куруптурсунов Эдиге Бигалиевич (ногайская домбра) г. Астрахань, Мамиров Алибек Армидинович (казахская домбра) г.Астрахань, Апешев Тимур Жумагалиевич (казахская домбра) г. Астрахань, Горяева Оксана Николаевна (ёчин) г. Астрахань, Блягоз Юнус Асланович (адыгская общекавказская гармоника) г. Астрахань, Шавгуров Арслан Александрович (калмыцкая домбра) г.Элиста.

Все лауреаты III и IV возрастных категорий получили денежные премии, а I и II категорий – подарки.

Торжественное закрытие Открытого Международного конкурса-фестиваля завершилось Постлюдией — концертом победителей, в котором были задействованы конкурсанты всех категорий.

Самый молодой участник Мордяшов Андрей (15 лет) исполнил «Серенаду» Н.Шульмана для балалайки, тонко передав проникновенную певучесть (крайние части) и изысканную танцевальность (средний раздел). Студент 3 курса музыкального колледжа Ким Андрей (аккордеон) покорил зал внутренним «праздником души», вырывавшимся наружу при исполнении хита 60-х —

«Домино» Л.Феррари (обработка В.Ковтуна).

Любовь к национальным инструментам и традициям продемонстрировали слушатели после выступления Юнуса Блягоза (адыгейская общекавказская гармоника) и Екатерины Ахаджаевой (калмыцкая домбра), одарив их темпераментными овациями. Блягоз Юнус исполнил сюиту из собственных обработок народных мелодий, а Ахаджаева Екатерина — передающийся от поколения к поколению обычай «водить козу» при игре на домбре.

Конкурсант из Воронежской академии искусств, лауреат II степени Александр Тюпин исполнил клавирную пьесу Ф.Шуберта, а студентка РАМ им. Гнесиных, лауреат I премии Мочалова Екатерина — Интродукцию и тарантеллу П.Сарасате. Завершил концерт солист Астраханского государственного ансамбля песни и танца, лауреат I степени Дмитрий Смирнов, познакомивший слушательскую аудиторию с Концертом для баяна с оркестром №2 Ш.Тумербулатова. Оваций удостоился каждый номер программы.

Слова благодарности оргкомитету за четкую работу в дни прослушивания конкурсантов, предоставленную возможность проведения мастерклассов членами жюри, круглого стола и концертов оркестра народных инструментов консерватории, филармонии, музыкального колледжа, прекрасных ведущих — Константину Гузенко и Светлане Кузьминой.

Пожелаем конкурсу-фестивалю «Каспийская волна» «зеленой улицы» — большого будущего, чтобы молодые исполнители могли пробовать свои силы, соотносить соответствие своей игры типовым конкурсным требованиям, проявлять индивидуальность, артистизм, обогащать интерпретацию исполняемых сочинений собственным духовным миром, эмоциям, интеллектом.

А.Свиридова

кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории и истории музыки, заслуженный работник высшей школы РФ

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

После прослушивания программ всех возрастных категорий конкурса-фестиваля «Каспийская волна» конферансье Светлана Кузьмина попросила некоторых его участников поделиться впечатлениями.

Зуев Сергей (балалайка, РАМ им.Гнесиных): Конкурс достаточно серьезный, участники сильные, было с кем посоревноваться, а значит, поволноваться. Как ни странно, волнение появилось перед вторым туром. Сказывалась большая ответственность, так как качество исполнения на втором туре соревнования должно быть совершенно другим.

Мочалова Екатерина (домра, РАМ им. Гнесиных): Приятная неожиданность, что в Астрахани проводятся такие конкурсы. Безупречная организация, гостеприимные люди, для репетиций были созданы идеальные условия. Очень красивое здание консерватории, интерьер Малого и «убранство» Большого залов. Мне все понравилось, астраханцы молодцы!

Зайцева Ксения (домра, Казанская консерватория им.Н.Г. Жиганова): Очень хороший конкурс, высокий исполнительский уровень, было приятно выступать в атмосфере комфорта и добро-

желательности.

Баушев Андрей (балалайка, Тамбовский музыкально-педагогический институт им.С.В. Рахманинова): Ректор Мостыканов А. В. – молодец! Очень дешевое проживание в общежитии, отзывчивые люди (педагоги, студенты, персонал, жители города). Несмотря на учебный процесс, в зале было много студентов-слушателей. Дай Бог, чтобы на следующих конкурсах интерес к народным инструментам не ослабевал.

Поразил диапазон исполняемой музыки: от сочинений для инструментов, имеющих многовековые корни, обработок народных песен, классики до произведений крупных форм, созданных по законам современной композиции — европейский и азиатский авангард.

Усайчев Василий (домра, РАМ им.Гнесиных): Консерватория очень понравилась, хорошая организация, наличие достаточного количества классов для разыгрывания. Прекрасные залы, справедливое жюри. Собой не очень доволен. Что касается уровня исполнения конкурсантов, то он высокий. Одно пожелание, чтобы Министерство оказывало поддержку подобным мероприятиям и в дальнейшем.

С.Кузьмина А.Свиридова

<u>КАМЕРТОН Выпуск 12 (2012-2013 г.)</u> <u>МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ</u> «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПАРАЛЛЕЛИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»

КРАТКИЙ ОБЗОР СОБЫТИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПАРАЛЛЕЛИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» (АСТРАХАНЬ, 13 – 14 НОЯБРЯ 2012 Г.)

Жизнь консерватории всегда богата разнообразными и интересными творческими событиями. А порой они сменяют друг друга так быстро, что даже не замечаешь, как одно плавно перетекает в другое. Так, ноябрь 2012 года подарил педагогам и студентам нашей alma mater целых три значимых мероприятия, первым из которых было проведение Международной конференции «Музыкальное искусство и наука в современном мире: параллели и взаимодействие». Затем последуют такие события как конкурс исполнителей на народных инструментах «Каспийская волна» и конкурс вокалистов имени М.Максаковой. Итак, о прошедшей конференции. По словам присутствующих, это была одна из лучших конференций, проведенных в стенах Астраханской консерватории. И, действительно, те два дня, в течение которых она продолжалась, пролетели словно на одном дыхании, так много было в них ярких и разноплановых событий. Но обо всем по порядку.

Необычное и интересное началось буквально «с первой ноты» конференции. Пленарное заседание участников открыло выступление камерного хора Астраханской филармонии под управлением Т.Рекичинской. В его исполнении прозвучали два разнохарактерных произведения: лирическая русская народная песня «Вдоль по морю» и оригинальная обработка «Шутки» И.С. Баха. На этой «веселой ноте», по словам Л.В. Саввиной, и началось это серьезное мероприятие. Первым, как и подобает, выступил ректор Астраханской консерватории А.В. Мостыканов, пожелав всем участникам конференции интересных дискуссий. Затем Л.В. Саввина познакомила присутствующих с темой конференции и рассказала о сборнике, составленном по ее материалам, в который вошли доклады 42-х авторов из 15 вузов России и Белоруссии. После взаимного знакомства начались выступления участников. Всего на пленарном заседании было заслушано и обсуждено 4 доклада, касающиеся различных областей музыкознания. Так, доклад А.В. Денисова (Санкт-Петербург) под названием «Структура музыкального текста - стратегии анализа»

познакомил присутствующих с различными путями анализа музыкального текста, в том числе и математическим. С.И. Хватова (Майкоп) в своем докладе «Православные интернет-ресурсы и каноническое единство современного богослужения» затронула идею сходства интонаций исламского и христианского напевов. Немного «шокировало» слушателей сообщение С.С. Севастьяновой (Астрахань) о связях искусства и генетики и их отражении в генетической опере. В докладе **Л.В. Саввиной (Астрахань)** «Музыкальная семиотика как наука» отмечены пути развития музыкальной семиотики и намечены ее дальнейшие перспективы. Ярким и изобилующим видеопримерами был мастер-класс Т.В. Карташовой (Москва) по вопросу методики преподавания музыкальной культуры народов мира как предмета нового и очень обширного по материалу. Завершил пленарное заседание А.И. Демченко (Саратов).

Столь же интересными были доклады на заседаниях секций. Доклад О.В. Бегичевой (Волгоград) «Концепт "душа возлюбленной" в музыкальной балладе романтизма» раскрыл эволюцию образа и сюжета Психеи, так органично влившегося в жанр романтической музыкальной баллады. С.А. Мозгот (Майкоп), следуя теории интимного пространства Найсера, в своем выступлении выдвинула такие категории перемещения героя по душевным состояниям как «Я действующий», «Я повествующий» и другие. Линию музыкальной семиотики продолжило сообщение Н.Г. Драч (Волгоград), затронувшее исследование исполнительского творчества. Выступление В.О. Петрова (Астрахань) раскрыло в творчестве Маурисио Кагеля такие понятия как «интротекстуальность вербальная» и «интротекстуальность музыкальная». Доклад Т.В. Заикиной (Астрахань) познакомил слушателей с редким, но прочным союзом серийности и сонорики в сочинениях Дмитриева и Екимовского. А.В. Свиридова (Астрахань) обратила внимание присутствующих на фигуру и творчество малоизвестного современного литовского композитора Витаутаса Германавичуса, рассмотрев его «Возвращение домой» как развитие темы и образов «Плача об умерших младенцах». Завершил заседание секций Г.Р. Консон (Москва), выступивший апологетом метода целостного анализа, приведя в пример анализ лирики П.И. Чайковского В.А.Цуккерманом. Закончился пер-

вый день конференции замечательным концертом памяти саратовского композитора **Елены Гохман** (вступительное слово) А.И. Демченко. В нем прозвучали хоровые, вокальные и инструментальные сочинения автора, а также ее переложение «Сказок венского леса» И.Штрауса. Концерт оставил впечатление о Е.Гохман как о композиторе необычном, сочетающем в своем стиле новаторство и лучшие традиции.

Не менее разнообразным стал и второй день конференции. О музыке как о «таинственной математике» на примере творчества К.Дебюсси рассказала Е.В. Ровенко (Москва). Особняком стояло сообщение Т.А. Субботиной (Астрахань), затронувшее тему влияния исихазма на творчество Феофана Грека. Ярко проиллюстрированный доклад Н.П. Ручкиной (Москва) познакомил слушателей с двумя сторонами творчества Ивана Соколова.

С.Е. Комяков (Астрахань) затронул связь медицины и музыки, раскрыв механизм рождения высокой певческой форманты. Об исполнительской традиции русского фольклора и различных исполнительских составах рассказал К.В. Гузенко (Астрахань). Проблемы современного

музыкального образования, вызвавшие оживленную дискуссию, затронул П.П. Сладков (Астрахань). Завершило заседание секций выступление О.А. Лучининой и Е.С. Винокуровой (Астрахань) на интересную тему «Сценическая деятельность и сценический стресс». Полный зал собрал концерт Г.Р. Консона (Москва), в котором в исполнении редкого голоса (контр-тенора) прозвучали произведения Генделя, Глюка, Малера и Гершвина. Каждое сочинение комментировалось исполнителем с точки зрения стиля, сюжета и т.п.

Но самое лучшее всегда остается напоследок. Наиболее глубокий след оставила у присутствующих лекция **К.В. Зенкина (Москва)** «О некоторых методологических проблемах современного музыкознания». В центре лекции стоял термин «романтизм», его история, отношение к нему в разные эпохи и его основные антиномии.

Подведением итогов конференции стал круглый стол, где были обсуждены основные темы, высказаны пожелания и заданы вопросы, а также намечены перспективы дальнейших конференций. Надеюсь, они будут такими же интересными и познавательными и оставят такие же теплые воспоминания.

М.Мелюкова студентка 3 курса кафедры теории и истории музыки

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ПАРАЛЛЕЛИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В АСТРАХАНСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

12-13 ноября 2012 года при финансовой поддержки Министерства культуры РФ (грант) в Астраханской государственной консерватории состоялась Международная научная конференция «Музыкальное искусство и наука в современном мире: параллели и взаимодействие». Помимо обширного числа докладов, прозвучавших на Пленарном заседании и Секциях, она включала в себя ряд Мастер-классов, Круглый стол и Концертную программу. Примечательно, что Сборник материалов данной конференции был издан к началу мероприятия и стал сюрпризом для многочисленных участников и гостей конференции. Преимущество конференции заключалось в том, что секционные заседания проходили не параллельно, что дало возможность услышать всех докладчиков и поучаствовать в дискуссиях.

12 ноября, после великолепного хорового памфлета, исполненного камерным хором Астраханской филармонии (рук. – Т.Рекичинская), состоялось *Пленарное заседание*. С приветственным словом к участникам конференции выступил Заслуженный артист РФ, профессор, ректор Астраханской государственной консерватории (академии) А.В. Мостыканов, отметивший важность данного мероприятия не только для принимающей организации (АГК), но и для всей российской музыкальной науки. В списке докладчиков Пленарного заседания – доктор искусствоведения, профессор РГПУ им.А.Герцена и доцент Санкт-Петербургской государственной консерва-

тории им.Н.А. Римского-Корсакова А.В. Денисов («Структура музыкального текста – стратегии анализа»), доктор искусствоведения, профессор Саратовской государственной консерватории им.Л.В. Собинова (академии) А.И. Демченко («Маньеризм и рококо как "прелюдия" и "постлюдия" искусства эпохи Барокко»), заслуженный работник Высшей школы РФ, доктор искусствоведения, профессор кафедры теории и истории музыки, проректор по научной работе Астраханской государственной консерватории (академии) Л.В. Саввина («Музыкальная семиотика как наука: исторический аспект»), доктор искусствоведения, доцент кафедры теории, истории музыки и музыкального воспитания Института искусств Адыгейского государственного университета С.И. Хватова («Православные Интернет-ресурсы и каноническое единство современного богослужения»), кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории и истории музыки Астраханской государственной консерватории (академии), преподаватель Астраханского музыкального колледжа им.М.П. Мусоргского С.С. Севастьянова («Проблемное пространство генетики в произведениях искусства»).

Завершил Пленарное заседание Мастеркласс доктора искусствоведения, профессора кафедры теории музыки и композиции Саратовской государственной консерватории им.Л.В. Собинова (академии) Т.В. Карташовой — «Взгляд на Вселенную, или о методологии предмета "Музыкальные культуры мира"». Все доклады характеризовал новаторский подход к изучению феномена музыки в целом — в них констатировалась идея расширения горизонтов музыкознания, его связь с другими науками, что показалось естественным в эпоху глобального синтеза искусств. Так, А.В. Денисовым была затронута специфическая для постмодернистского созна-

ния концепция взаимосвязи музыкознания и литературоведения, проявившаяся в возможности применения методологии литературоведения при анализе музыкальных произведений (интертекстуальность), а Л.В. Саввина утрировала возможность расширения методологических подходов в изучении музыкального опуса с позиций семиотики (отметим, что Л.В. Саввина является «первооткрывателем» такой дисциплины, как «музыкальная семиотика», курс которой введен в программу обучения музыкантов в высших музыкальных учебных заведениях России).

Заседание *Секции №1* (ведущий – доктор искусствоведения, профессор А.В. Денисов) включало в себя следующие доклады: «Концепт "душа возлюбленной" в музыкальной балладе романтизма» (кандидат искусствоведения, профессор кафедры истории и теории музыки Волгоградского государственного института искусств и культуры О.В. Бегичева), «Категории и понятия семиотики в исследованиях музыкально-исполнительского искусства» (кандидат искусствоведения, доцент кафедры фортепиано Волгоградского института искусств им. П.А. Серебрякова **Н.Г.** Драч), «Модели концептуального пространства произведения в свете когнитивной теории сохранения информации» (кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории, истории музыки и музыкального воспитания Института искусств Адыгейского государственного университета С.А. Мозгот), «Аналитический метод В.А. Цуккермана в исследовании лирики П.И. Чайковского» (доктор искусствоведения, профессор, заведующий кафедрой истории и теории исполнительства, заместитель по научной работе декана факультета мировой музыкальной культуры, научный руководитель аспирантуры Государственной классической академии им. Маймонида Г.Р. Консон).

Заседание <u>Секции №2</u> было посвящено проблемам бытия музыкального произведения в условиях эпохи постмодернизма. Так, в своем докладе «Творчество Маурисио Кагеля в контексте постмодернизма» кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории и истории музыки Астраханской государственной консерватории (академии) В.О. Петров трактовал наследие композитора сквозь призму основных стилевых констант указанного направления — декомпозиции, деструктурализации, интертекстуальности,

синтеза искусств в рамках одного опуса. Заслуженный работник Высшей школы РФ, кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории и истории музыки Астраханской государственной консерватории (академии) А.В. Свиридова посвятила свое выступление «Витаутас Германавичус. "Psalmés negimusiems (Arba grizimas пато)" как вариант интерпретации "Плача об умерших младенцах"» проблеме воплощения образов действительности, характеризующих собой поток Зла, в конкретном музыкальном сочинении, отмечая, что произведение Германивичуса выражает так называемый «дух времени», а преподаватель и аспирант кафедры теории и истории музыки Астраханской государственной консерватории (академии) Т.В. Заикина уделила внимание соотношению двух, как в свое время считал Пифагор, наук – музыки и математики на примере серийных произведений Дмитриева и Екимовского (доклад носил название «Музыка и математика: логика взаимодействия в серийно-сонорной композиции (на примере Трех концертных пьес для двух фортепиано Г. Дмитриева и Композиции 43 В.Екимовского)»).

Завершился 1 день работы конференции великолепным концертом из произведений саратовского композитора Елены Гохман (вступительное слово – А.И. Демченко, ведущая – М.Голованёва), приуроченным 100-летию Саратовской государственной консерватории.

13 ноября состоялось заседание Секции №3 («Музыкальное пространство: эпохи, стили, имена»), *Секции №4* («Этномузыкология в современном мире»), Секции №5 («Вопросы музыкального образования и педагогики»). Ведущий всех секционных заседаний - доктор искусствоведения, профессор кафедры истории зарубежной музыки, проректор по научной работе Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского К.В. Зенкин. Среди докладчиков: преподаватель кафедры истории зарубежной музыки Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, младший научный сотрудник НИЦ методологии исторического музыкознания **Е.В. Ровенко** («Категория пропорциональности во французской музыкальной традиции: философско-эстетический и математический аспекты»), преподаватель истории изобразительного искусства Астраханского художественного училища им. П.А. Власова, аспирант Саратовс-

кой государственной консерватории им. Л.В. Собинова Т.А. Субботина («Влияние исихазма на Русское искусство XIV-XV веков»), аспирант Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского **Н.П. Ручкина** («Стилевые константы творческого метода Ивана Соколова»), старший преподаватель кафедры теории и истории музыки Астраханской государственной консерватории (академии) К.В. Гузенко («Русская фольклорная исполнительская традиция как предмет практики музыкальной науки (статистический обзор)»), доктор искусствоведения, профессор кафедры теории и истории музыки Астраханской государственной консерватории (академии) П.П. Сладков («Актуальные проблемы современного музыкального образования в свете музыкальной культуры и науки (традиции и перспективы)»), кандидат психологических наук, доцент кафедры общегуманитарных дисциплин Астраханской государственной консерватории (академии) О.А. Лучинина («Сценическая деятельность и сценический стресс»), заслуженный артист РФ, профессор кафедры хорового дирижирования Астраханской государственной консерватории (академии) С.Е. Комяков («О месте рождения высокой певческой форманты и ее влиянии на акустические качества голоса»).

Каждый из докладов вызвал массу эмоций у заполнившей аудиторию № 27 публики, породив вопросы ко всем выступавшим, что явилось положительной оценкой самих докладов. Особо отрадно отметить, что тематика конференции привлекла внимание исполнителей, принявших непосредственное участие в дискуссиях.

В этот же день в Малом зале состоялось два Мастер-класса: «Барочная музыка в репертуаре контртенора» (доктор искусствоведения, профессор Г.Р. Консон), «О некоторых методологических проблемах изучения музыки Романтизма» (доктор искусствоведения, профессор К.В. Зенкин).

Завершилась конференция Круглым столом, во время которого не только были высказаны многочисленные слова благодарности организаторам конференции, но и внесены существенные идеи относительно будущности астраханских конференций. Так, доктор искусствоведения, про-

фессор К.В. Зенкин рекомендовал ограничивать тематику конференций каким-либо одним ракурсом (например, посвятить отдельное мероприятие вопросам музыкально-педагогического образования), а доктор искусствоведения, профессор Г.Р. Консон призывал уделить внимание такой области, как современная массовая культура. Но это — в будущем!

Сейчас же факт остается фактом: проведенная Международная научная конференция «Музыкальное искусство и наука в современном мире: параллели и взаимодействие» – явление широкого масштаба, охватившее большой спектр научных мнений. Тематика конференции привлекла внимание ученых, которые по тем или иным причинам не смогли лично присутствовать на мероприятии, но тексты их докладов вошли в изданный Сборник статей по материалам конференции. Среди авторов, помимо вышеуказанных докладчиков, - представители Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (доктор искусствоведения, профессор Р.Л. Поспелова, кандидат искусствоведения, преподаватель М.В. Переверзева), Государственного музыкально-педагогического института им. М.М. Ипполитова-Иванова (доктор искусствоведения, профессор И.М. Ромащук), РАМ им. Гнесиных (кандидат искусствоведения, профессор И.С. Стогний), Московского государственного университета им. М.Ломоносова (кандидат филологических наук, доцент Ю.Н. Галатенко), Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова (доктор искусствоведения, профессор И.В. Полозова, кандидат искусствоведения, профессор С.П. Полозов), Петрозаводской государственной консерватории им. А.Глазунова (кандидат искусствоведении, профессор Т.Н. Тимонен), Орловского государственного университета (кандидат педагогических наук, доцент В.И. Юдина), Белорусского государственного педагогического университета (преподаватель Н.В. Бычкова).

В.Петров

кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории и истории музыки

<u>КАМЕРТОН Выпуск 12 (2012-2013 г.)</u> ХРОНИКА КОНЦЕРТНОЙ ЖИЗНИ

ПУТЕШЕСТВИЕ В МЕЧТУ

Весна — это время года, когда просыпается все живое. Все наполняется силой и энергией. Веселое щебетание птиц передает всю радость долгожданного времени. Ну и, конечно же, весна — это самая лучшая пора для художника. Всю яркость образов и настроений наступившего пробуждения каждый художник стремится изобразить по-своему. Кто-то с помощью красок, кто-то — поэзией и прозой, а кто-то — музыкой.

Весеннее время всегда отличается множеством выступлений музыкальных коллективов и сольных исполнителей. Одно из таких выступлений состоялось 11 апреля в стенах Концертного зала Астраханской филармонии: лауреат Международного конкурса Илья Михайлов исполнил сольный концерт, посвященный романтической теме. Музыкальный маршрут вечера соединил самые романтичные города Европы: взволнованную и влюбленную Вену, средневековый и величественный Гамбург, элегантный и неоклассический Париж и северный, возвышающийся над морем, но уютный Берген.

Свой романтический вечер Илья Михайлов открыл сонатой (ор.164, а moll) Франца Шуберта, где с первых же аккордов слушатели погрузились в атмосферу влюбленности и грез юного героя. Логическим продолжением музыкального путешествия стало исполнение пьес ор.118 (два ин-

термеццо и баллады g moll) Иоганнеса Брамса, который был искренне влюблен в сочинения Шуберта, и, оставаясь холостяком на протяжении всей жизни, отдал свое сердце музыке.

В начале второго отделения концерта Ильи Михайлова прозвучали 4 пьесы из первой тетради прелюдий Клода Дебюсси: «Дельфийские танцовщицы», «Паруса», «То, что видел западный ветер» и «Девушка с волосами цвета льна». При этом вникнуть в замысел выдающегося французского композитора пианисту удалось вникнуть глубже всего: визитную карточку импрессионизма — терпкие и волшебные созвучия — он сумел наполнить томлением, невесомостью и элегантностью.

Кульминацией романтического вечера Ильи Михайлова явилась романтически мятежная соната (ор.7, е moll) Эдварда Грига, где своеобразно раскрылось самобытное звучание народной норвежской музыки и поэтическая красота природы родного края.

Свое восхищение слушатели выразили тем, что их аплодисменты не смолкали несколько минут. Талантливого пианиста-виртуоза долго не отпускали со сцены, одаривая прекрасными весенними цветами.

Е.Любимова

студентка кафедры теории и истории музыки

БЫТЬ КОМПОЗИТОРАМ! (о концерте молодых композиторов Николая Захарова и Марии Голованёвой)

Быть композитором — значит быть все время подвергнутым критике, снискать славу аутсайдера или передовика современной культуры, а ноша, возлагаемая при этом на плечи любого композитора, невероятно тяжела: необходимо быть контекстуальным своему времени, не только нести в своем творчестве основные образы и концепты, характерные эпохе, но и создавать художественно значимые опусы, которые могут быть востребованы последующими поколениями. Конечно, эти и подобные этим требования могут быть предъявлены только высококвалифицированным композиторам, имеющим свою собственную позицию относительно профессионального творчества. Однако, в процессе композиторского

становления весьма и весьма значимыми оказываются первые опыты, первые опусы, представленные публике и выносимые молодыми авторами на «всеобщее обозрение».

Так, 6 июня 2012 года в Малом зале Астраханской государственной консерватории в рамках НТСО состоялся концерт начинающих композиторов — студентов, обучающихся мастерству в классе профессора Ю.П. Гонцова — Николая Захарова (І курс) и Марии Голованёвой (ІІ курс).

В I отделении концерта прозвучало четыре опуса **Николая Захарова**.

В исполнении студента II курса кафедры духовых и ударных инструментов Сергея Скорнякова была представлена Сюита-серия для кларнета соло, получившая яркий эмоциональный отклик у слушателей. Автор отмечает, что «части данного произведения выстроены по

классическому канону четырехчастного цикла: 1 часть – событие, 2 часть – размышление, пассивная реакция на событие, 3 часть - переосмысление и действие, активная реакция на событие, 4 часть - осознание события и своего личного отношения к миру и к самому себе». В процессе слушания, однако, возникает оправданный вопрос: какого именно классического четырехчастного цикла? С одной стороны, формообразование достаточно камерного (и по времени продолжительности, и по содержательной наполненности прозвучавшей музыки) цикла вдохновлено структурой старинной сюиты, имеющей в основе, как известно, четыре самостоятельные пьесы. С другой стороны, – возможной образной драматургией «классического» сонатно-симфонического цикла. С этой точки зрения 1 часть Сюиты-серии Н.Захарова – завязка действия («событие»), 2 часть - медленная («размышление, пассивная реакция на событие»), 3 часть – скерцо («переосмысление и действие»), 4 часть - финал («осознание события»). Как кажется, этот прототип формообразования более соответствует заявленной композитором образной драматургии цикла. Следует указать, что сходство структуры не всегда гарантирует сходство содержательных пластов. Как показалось, Сюитасерия для кларнета соло - нарочито камерное произведение именно в содержательном плане, хотя и несущее довольно сложную компиляцию технических приемов игры на инструменте. «Событие», о котором говорит автор, и реакции на него, скорее, сугубо интимны.

Далее прозвучало хоровое сочинение «Сон» для женского хора a cappella (слова молодой астраханской поэтессы Ольги Иванниковой) в исполнении ансамбля студентов консерватории (дирижер - студентка III курса кафедры хорового дирижирования Светлана Кузьмина). Несмотря на то, что не все участники ансамбля справились со своими партиями (весьма пострадал звуковысотный элемент интерпретации), впечатление от номера осталось вполне положительным: сложный по смыслу текст («Что ты ветер сентябрьский дуешь, / завываешь слезливую осень? / Больше ветер ты не поцелуешь / лета красного русые косы. / Ветер, ветер, расправь же мне крылья, / и как птица туда полечу я, / где у жизни мечта – / там свободу души я почую») утрируется Н.Захаровым музыкально – в музыке преобладает диссонантность, ритмические и метроритмические напластования звуков. Содержательные особенности текста переданы композитором с доскональной тщательностью. В своем слове перед началом выступления ансамбля автор отметил: «Стихотворение "Ветер" Ольги

Иванниковой (легшее в основу произведения. – В.П.) отражает юношеское видение мира — не до конца осознанное, сумбурное, словно сон..., как мокрая глина на столе художника. И мы, глядя на эту глину и на этого художника, не сможем в точности сказать, насколько красива или не красива будет ваза, а может быть это будет и не ваза, как предполагал художник, а, например, горшок или даже тарелка...».

Три прелюдии для фортепиано были исполнены самим автором. Сложный в техническом отношении цикл проявил свою причастность ко многим известным композиторским стилям - слышались отголоски фортепианного стиля О.Мессиана с его пространственными изысками, проявляющимися в рассредоточении тематизма в тембровом и регистровом отношении, К.Дебюсси с его диссонантными комплексами, направленными на повышенную роль звукоизобразительности, экспрессионистов. 1 прелюдия, согласно авторской программе, образно сопряжена с высказыванием Конфуция «Небо и Земля разделены, но они делают одно дело». Исходя из этого программного эпиграфа, музыка представляет собой сопоставление двух, казалось бы, противоположных музыкальных комплексов, выражающих «звучание» Земли и Неба. Это сопоставление, тем не менее, не является конфликтным: «Правильное соотношение Добра и Зла и есть равновесие, гармония, которую я постарался передать в первой прелюдии» – отметил Н.Захаров. Следует добавить, что 1 прелюдия представляет образы реальности (ну, а как известно, у каждого своя реальность). 2 прелюдия – уход от реальности, погружение в созерцание: по словам композитора, здесь отображено «...все, что я увидел, разглядывая песчинки на пляже». Возникает вопрос: что же в данном случае понимается под песчинками? Скорее всего, - все то, что является частью макрокосмоса - определенные люди, действия, события. Или все указанное вместе. В целом же, – это взгляд на явления реальности со стороны. 3 прелюдия – словно возвращение в реальность - вновь наполнена драматическими образами. Создается, таким образом, своеобразный цикл прелюдий, имеющий цельную внутреннюю драматургию.

Завершилось I отделение концерта исполнением песни Н.Захарова на марийские народные слова «Бай бай баюки» (меццо-сопрано — студентка I курса кафедры сольного пения Анастасия Ивакина, партия фортепиано — студентка I курса кафедры теории и истории музыки Анастасия Авилова) с использованием же фольклорной мелодии. По жанру песня — колыбельная, притягивающая своей незамысловатостью текс-

та и музыкального воплощения. Тексту песни, начинающемуся словами «Бай бай баюки, / Как поленышко в печи, / Лара в колыбелочке. / Бай бай баюки, спи, Ларисочка, усни. / Бай бай бай бай, баю баю баюки, / Как поленышко в печи, / Лара в колыбелочке», полностью соответствует аккомпанемент — несложный, временами отсутствующий, но, тем не менее, создающий ту самую атмосферу потаенного, затаенного, неизведанного, сопутствующую любому сну.

Во II отделении концерта звучала музыка Марии Голованёвой — лауреата Всероссийских конкурсов в области композиторского творчества, участницы международного фестиваля «Дни современной музыки в Астрахани».

Вокальный цикл «Три русские песни» (меццо-сопрано – студентка II курса кафедры сольного пения Вероника Макарова, партия фортепиано - студентка IV курса кафедры специального фортепиано Елена Давыдова), созданный на основе известных астраханских народных песен, отличается разнохарактерностью. В нем представлена эволюция эмоций и переживаний девушки: от первоначального расцвета лирического чувства, воплощенного посредством воодушевленного светлого образа («А за речкой») до кульминации – свадьбы («Как у сокыла») к трагическому финалу («На с по морю»). По словам композитора, в цикле «фортепианная партия свободная, тогда как в вокальной партии использован подлинный фольклорный тематизм без изменений оригинала». Наиболее ярким с этой точки зрения показался третий – итоговый, консолидирующий трагическое мировосприятие главной героини цикла без выхода в положительные эмоции, без катарсиса – номер, в котором автор снабдил одноголосную песню оригинальным аккомпанементом, утрировавшим образную подоплеку текста: именно «вторым планом» по отношению к неизменному проведению ряда куплетов народной песни звучала музыка фортепиано, сотканная из сонорных эффектов, состоящих из последовательности красочных аккордов и своеобразных диссонантных созвучий.

В исполнении выпускника консерватории (кафедра духовых и ударных инструментов) Александра Зимина прозвучала «Mini-sonata quasi dodecaphonia» для гобоя соло — цикл из четырех пьес, названных М.Голованёвой «пасторалями». Образная драматургия цикла такова: 1 пастораль — лирико-созерцательно-философского плана, но уже в ней есть импульс для эмоционального напряжения, которое более ярко раскрывается во 2 пасторали, имеющей в целом скерцозно-гротесково-агрессивный образ; кульминацией цикла становится 3 пастораль: в ней концентрируется поток напряженных эмоций, допускающий своего разрешения лишь в финальной 4 пасторали, в которой происходит возвращение к философским размышлениям, но уже более спокойным и просветленным.

Следующее исполненное сочинение – «Вариации для баяна соло» (баян – студент IV курса кафедры народных инструментов Очир Манджиев) – построено, в отличие от предыдущего инструментального произведения композитора, по иной схеме образной драматургии: ряд вариаций представляет собой волну, выражающую, со слов автора, движение «от почти подземного бурления и хаоса через ряд метаморфоз и изменений, достаточно напряженных, к просветлению и очищению». Эта драматургия своеобразно и точно представлена музыкальной нюансировкой, исполнительскими приемами. Однако, катарсический финал, использованный здесь и действительно выраженный звуками, сближает «Вариации для баяна соло» с циклом «Mini-sonata quasi dodecaphonia», в котором очищение как знак просветления образной драматургии также стало итогом, хотя и выраженным в несколько ином ключе (катарсис посредством возвращения к философским раздумьям после ряда драматургических перипетий). Возникает вопрос: является ли для М.Голованёвой стремление к очищению (катарсису) приоритетным в образной сфере именно инструментальной музыки? Этот вопрос является в данном контексте неслучайным, ибо следующий опус композитора – вновь вокальный и вновь трагический до безысходности – делает его возможным и актуальным.

Трагический по образной наполненности текст Ф.Г. Лорки (как, в принципе и все творчество испанского поэта-мистика) лег в основу романса «Корова» (первый номер вокального цикла «Три романса на стихи Лорки» был исполнен выпускником Астраханского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского Азаматом Абдугалиевым (баритон) и Еленой Давыдовой (фортепиано)): «Забили на рассвете. / Кровь из ноздрей текла по небосклону, / а по рогам ручьи вились и ветви. / На рот ее пчелиный / слюна свисала длинными усами. / И белый вой раскачивал долины. / В румянце дня и в пастбищном бальзаме / шли мертвые коровы и живые, / мыча с полузакрытыми глазами. / Мыча траве багровой / и парню, наточившему наваху, / что пробил час обгладывать корову. / Уже бледнели звезды / и жилы под ножами. / А в воздухе копыта все дрожали. / Чтобы луна узнала / и знали ночи желтые отроги: / ушла корова, сгинув по дороге. / Мыча о милосердье, / ушла на свалку смерзшегося неба, / где пьяницы закусывают смертью» (пе-

ревод М.Цветаевой). Из текста становится ясным, что корова для Лорки – символ жертвы и жертвенности, и все стихотворение поэта пронизано духом жертвоприношения. На мой вопрос «Что композитор ставил своей целью при обращении к данному поэтическому источнику и его музыкальном воплощении?» М.Голованёва ответила: «Поэтом главный образ наделен в данном случае символическим и мистическим смыслом. Корова мыслится Лоркой и как жертва людей, и как жертва, противопоставляющаяся людям. Моей задачей стало воплощение именно этой идеи. Есть ли здесь тот катарсис, как, например, в "Вариациях..."? Думаю, нет. Скорее, происходящее внутри текста и его исход логично завершены, и воспринимаются мной, как и многими другими почитателями творчества Лорки, как должное произойти: не смерть избавляющая, но смерть неизбежная, и, может, более того, необходимая». Отмечу, что все романсы цикла «Три романса на стихи Лорки» пронизаны трагическим колоритом, почерпнутым из самих текстов поэта.

Прозвучавшие на концерте одни из первых опусов молодых астраханских композиторов, тем не менее, вызывают эмоциональный отклик,

отличаются по некоторым параметрам новизной и, бесспорно, заслуживают внимания публики. Именно поэтому хочется надеяться, что подобные мероприятия станут доброй традицией, и уже в следующем году студенты консерватории смогут познакомиться с рядом новых произведений уже известных благодаря проведенному концерту авторов.

Призвание любого композитора, как известно, – найти собственный стиль и, пожалуй, самое главное, – доказать правомочность его существования в достаточно пестрой палитре (возможно, системе, а, возможно, и бессистемности) современной культуры. Хочется пожелать молодым композиторам, обучающимся в консерватории, именно этого. При этом, оригинальность не обязательно должна сопровождаться наличием новых концептов, на что особенно хотелось бы обратить внимание начинающих авторов, ибо творить музыку — значит именно творить, а не уподобляться действующим сейчас или имеющим место быть ранее особенностям композиторского письма.

В.Петров

кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории и истории музыки

WELCOME! ДВЕРИ ВУЗА ОТКРЫТЫ ...

День открытых дверей в Астраханской консерватории пришелся на памятное воскресенье: 8 апреля 2012 года исполнилось 110 лет со дня рождения Марии Петровны Максаковой (1902-1974), 25 лет носит это имя Концертный зал филармонии, улица города. Этот день совпал с праздниками христианской церкви – Пасха (католики, протестанты), Вербное воскресенье (православные), Пейсах (Пасха) у иудеев.

Эмоциональное вступительное слово ведущей – профессора Любови Власенко – было связано с интересными факторами: Астрахань один из 115 городов, которые считаются историческими, Астраханская консерватория – восьмой вуз в России в этом статусе. Кроме М.Максаковой, В.Барсовой город прославили Надежда Бабкина, Тамара Милашкина; питомцы Астраханского музыкального училища: Тагир Сайфулин – заслуженный деятель искусств России, Сергей Комяков – заслуженный артист России; Наджия Теркулова – народная артистка Татарстана; три заслуженных артиста, профессора из квартета «Скиф» - Александр Мостыканов, Александр Бабушкин, Игорь Калина; доктор искусствоведения, профессор Людмила Саввина и др.

Открыл концерт хор студентов дирижерского факультета (художественный руководитель и дирижер Татьяна Рекичинская). Разнохарактерные

номера программы были объединены ведущей путем «внезапных модуляций», позволяющих быстро переходить от одного образа-идеи к другим. Так, воспоминания Марии Максаковой о красоте звучания церковного хора сделали переход (через энгармонизм «симметричного» аккорда) к исполнению «Милости мира» и «Тебе поем» (из Литургии, ор. 42) Павла Чеснокова; сообщение о количестве выпускников (более трех тысяч за 43 года) разных национальностей по различным специальностям дало возможность логического «ввода к прослушиванию» «Горского танца» Дагирова и ногайской народной песни «Ак-шалув» в обработке Сергея Комякова.

Закончил хор свое выступление шуточным рондо «Дон капитан» Валерия Гаврилина. После блестящего выступления хора сомнений у абитуриентов поступать или не поступать в консерваторию, думаю, не осталось.

Исполнительские кафедры выдвинули своих представителей: от кафедры специального фортепиано Анастасия Трофимова (класс профессора Людмилы Леонтьевой) исполнила «Размышление» П. Чайковского; от кафедры духовых инструментов выступил дипломант Международного конкурса Илья Сусляков (класс доцента В.Смиховского), продемонстрировав Сонату для кларнета solo финского композитора Олаха (дань памяти ректору Василию Сергеевичу Кузнецову – кларнетисту, заслуженному артисту Калмыкии), а Евгения Немгирова (класс преподавателя М.Журы) озвучила на вибрафоне «Маленького принца» Гришина.

От кафедры народных инструментов на сцену Большого зала консерватории вышел дуэт баянистов: Татьяна Лиховидова и Михаил Ломовцев (класс ансамбля — профессора А.Бабушкина). Студенты исполнили «Испанский каприз» М.Мошковского.

Планировалось или нет, но концерт Дня открытых дверей стал концертом памяти. Это подтвердило вступительное слово Любови Власенко, сказанное перед исполнением программы студенческим симфоническим оркестром. Много сил, творческого вдохновения отдали в разные годы студенческому коллективу дирижеры: заслуженный деятель искусств Грузинской ССР, заслуженный артист Грузинской ССР, заслуженный артист Абхазской АССР, доцент Лев Григорьевич Джергения; профессор Фарид Якубович Сепкулов; заслуженный деятель искусств РФ, профессор, дирижер студенческого оркестра народных инструментов Вячеслав Михайлович Махов. Светлая им память.

Ныне руководит студенческим симфоническим оркестром заслуженный деятель искусств Удмуртской Республики Игорь Сметанин, ранее восемь лет возглавлявший оркестр музыкального театра.

Оперные «амплуа» (специализация) отразилась на программе оркестра: прозвучали два «сольных» (чисто оркестровых) сочинения. Ими стали Увертюра к опере Дж.Верди «Набукко» и «Медитация» из оперы Ж.Массне «Таис» (соло на скрипке Светлана Коновалова, класс профессора Е.С. Франгуловой) и семь ансамблей с участием вокалистов — студентов и выпускников, лауреатов конкурса им. Валерии Барсовой и Марии Максаковой.

Ольга Воинова исполнила каватину Леоноры из оперы Г.Доницетти «Фаворитка», песни Лауры из оперы А.Даргомыжского «Каменный гость» и «Я танцевать хочу» из мюзикла Ф.Лоу «Моя прекрасная леди».

Столь же разнохарактерны были выступления выпускниц Светланы Сигбатулиной и Елены Евтушенко (класс народной артистки России, профессора Н.К.Тарасовой). В их исполнении прозвучала классика – ария Виолетты из оперы Дж.Верди «Травиата» (Светлана Сигбатулина), ария Чио-Чио-Сан из оперы Дж.Пуччини «Мадам Баттерфлай» (Елена Евтушенко) и номера музыкально-сценических жанров – оперетты и мюзикла: песня Джудитты из оперетты Ф.Легара «Джудитта» (Елена Евтушенко) и «Карамболина» из оперетты И.Кальмана «Фиалка Монмартра» (С.Сигбатулина, Е.Евтушенко).

Как известно, «патриархом» оперетты и мюзикла в Астрахани был доктор искусствоведения, профессор Мейр (Марк) Аронович Этингер, работавший дирижером в театре музыкальной комедии с зимы 1946 по апрель 1948. В период его творческой деятельности были осуществлены постановки спектаклей: «Марица», «Мадмуазель Нитуш», «Гейша», «Голубая мазурка», «Раскинулось море широко», «Взаимная любовь», «Золотая долина», «Вольный ветер» и др.

Одобрение публики, слушателей-абитуриентов в виде щедрых аплодисментов — свидетельство высокого качества подготовки всех исполнительских кафедр вуза и хороший стимул к поступлению, обучению в Астраханской государственной консерватории.

Консерватория располагает преподавательским составом, демонстрирующим высокий профессионализм, удивительную стойкость и желание работать: их опыт бесценен и его должны воспринять следующие поколения. Из стен вуза вышли музыканты разных профессий — звезды различной величины, которыми гордятся город, страна, кто заявил о себе миру. Эту эстафету должны (обязаны) подхватить те, кто еще учится, и кто будет учиться в Астраханской консерватории.

А.Свиридова

кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории и истории музыки, заслуженный работник высшей школы РФ

КОНЦЕРТ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА «БОЛЬШАЯ ОПЕРА»

(в рамках XII Международного фестиваля им. В.Барсовой и М.Максаковой)

22 апреля сцена Большого зала консерватории была предоставлена участникам проекта «Большая опера» телеканала «Культура» и лауреатам конкурсов имени Валерии Барсовой и Марии Максаковой.

Астрахань представляли воспитанники народной артистки России, профессора Наталии Кимовны Тарасовой – Ольга Воинова, Елена Евтушенко, Светлана Сигбатулина; Москву — солисты театра «Геликон опера» Сергей Плюснин (баритон) и солистка театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Мария Пахарь (сопрано).

Открыл концерт студенческий симфонический оркестр, исполнивший Увертюру к опере Дж.Верди «Набукко» (дирижер заслуженный деятель искусств Удмуртии Игорь Сметанин). Концерт вела музыковед Юлия Скрипченкова.

Перечень прозвучавших сочинений дает представление о приорететах: композиторы итальянской школы (Дж.Россини, Дж.Верди, Дж.Пуччини, Г.Доницетти, Р.Леоковалло), продолжатели традиций венской оперетты (венгры Ф.Легар, И.Кальман), русская классика (П.Чайковский), американский мюзикл (Ф.Роу).

Публика услышала арии: Чио-Чио-Сан из оперы Дж.Пуччини «Мадам Баттерфлай» (Елена Евтушенко), Виолетты из оперы Дж.Верди «Травиата» (Светлана Сигбатулина), Роберта из оперы П.Чайковского «Иоланта» и Мистера Икс из оперетты И.Кальмана «Принцесса цирка» (Сергей Плюснин), Марицы из оперетты И.Кальмана «Марица» (Мария Пахарь); дуэты: Федды и

Сильвио из оперы Р.Леонковалло «Паяцы», Сильвы и Эдвина из оперетты И.Кальмана «Сильва» = «Королева чардаша» (Мария Пахарь и Сергей Плюснин); песенки: Аниты из оперетты Ф.Роу «Я танцевать хочу...» (Ольга Войнова), Мюзетты из оперы Дж.Пуччини «Богема» (Мария Пахарь), Джудитты из оперетты Ф.Легара «Джудитта», Карамболины из оперетты И.Кальмана «Фиалка Монмартра» (Елене Евтушенко), каватины: Леоноры из оперы Г.Доницетти «Фаворитка» (Ольга Войнова), Фигаро из оперы Дж.Россини «Севильский цирюльник» (Сергей Плюснин).

Отрадно, что вокалисты «заставили себя слушать», создавая эффекты открытия: восприятию знакомой музыки помогали блеск глаз, воодушевление солистов и оркестрантов, творческая энергетика дирижера, тонкое слышание музыки, «жизнь в образе».

В коллективе, каким является симфонический оркестр, всегда есть «ключевые» фигуры – концертмейстеры, «штучный» товар. Спрос на эти «роли» превышает предложение в ведущих оркестрах страны. Другое дело в студенческом оркестре: сдача партий, репетиции проходят без должного энтузиазма, отношение студентов к репертуару оркестра – «по остаточному принципу», то есть по минимуму временных затрат. Но... оркестр порадовал не только публику, астраханских солистов, но и московских гостей, показав полнозвучное содружество единомышленников, артистизм, темперамент, вкус в сочетании с разнообразным репертуаром.

А.Свиридова

кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории и истории музыки, заслуженный работник высшей школы РФ

ТРИО ИМЕНИ РАХМАНИНОВА В АСТРАХАНСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

20 сентября 2012 года в Большом зале Астраханской государственной консерватории состоялся концерт, который, как думается, надолго останется в памяти всех присутствующих. В рамках поддержанного Министерством культуры РФ цикла концертов и мастер-классов, которые проводятся по всей России, в Астрахани выступило Трио имени Рахманинова (Moscow Rachmaninov Trio) в составе заслуженного артиста России Виктора Ямпольского (фортепиано), Михаила Цинмана (скрипка), Натальи Савиновой (виолончель). Поскольку представленная программа носила название «Трио имени Рахманинова и друзья» в ней также приняла учас-

тие солистка Венской оперы Элиана Коэльо (сопрано).

Программа концерта включала в себя исполнение Фортепианного трио №2 (ми-бемоль мажор, ор.100, 1827) Франца Шуберта (Трио имени Рахманинова) и вокального цикла «Любовь поэта» (1840) Роберта Шумана (Э.Коэльо и В.Ямпольский).

Фортепианное трио (1.Allegro, 2.Andante con moto, 3. Scherzando, 4. Allegro moderato), представляющее собой чередование четырех частей, традиционных для сонатно-симфонического цикла, изобилует не только образными контрастами, но и отличается неспецифичными для раннего романтизма, представителем которого и является Шуберт, сложным тональным планом, изобилующим разного рода гармоническими модуляциями, отклонениями и внезапными переходами. В исполнении Трио имени Рахманинова утрировалась именно романтическая сторона произведения, созданного композитором за год до смерти, с подчеркиванием его сверхэмоциональных пластов. Попутно отмечу, что финал Трио, который зачастую в музыковедческой литературе называют «легковесным» и «заурядным», таковым в данной интерпретации не оказался: он стала естественным итогом тех страстей, которые были продемонстрированы исполнением музыки предыдущих частей.

Цикл «**Любовь поэта**» на стихи Г.Гейне, несмотря на то, что был создан Шуманом в так

называемый многими исследователями «светлый период жизни композитора», ознаменованный бракосочетанием с Кларой Вик, богат разноплановыми образами. Основой его содержательной стороны, вызывающей, скорее, ассоциации с игнорированием внешнего мира, стали психологические переживания главного героя – поэта, обманутого надеждой, погрузившегося в мир утраченных иллюзий. Контрастность присутствующих в цикле Шумана образов, естественная «образная модуляция» (от расцвета любви в №1 («В сиянье теплых майских дней») через показ пылкого восторга в №3 («И розы, и лилии»), подавления страдания в №7 («Я не сержусь»), боли утраты в №13 («Во сне я горько плакал») к неминуемо скорбному финалу в финальной песне («Вы злые, злые песни»)) была блистательно передана Э.Коэльо. Атмосферу повышенной эмоциональности, характерную исполненному циклу Шумана, придавала по-настоящему уникальная «спаянность» солистки и пианиста, выступающего, казалось бы, в роли «аккомпаниатора». Э.Коэльо и В.Ямпольский воссоздали один из ярких, эталонных образцов музыки эпохи Романтизма с максимальной точностью, что естественным образом способствовало длительным овациям, звучащим в конце концерта.

В.Петров

кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории и истории музыки

«ФРАНЦУЗСКИЕ ШТУЧКИ»

Так назывался четвертый заключительный концерт из цикла «Музыка мира» филармонического абонемента. Предыдущие были посвящены музыкальному искусству Италии, Австрии, Англии.

Прекратилась аудиомузыка, погас свет, чуть-чуть затянувшаяся пауза вызвала интригующий шепот... Под звуки Марсельезы в строгой одежде двух цветов — черный (мужской состав), белый (женский) — на сцену вышел камерный хор филармонии и дирижер Татьяна Рекичинская. Государственный гимн Франции (музыка и слова Клода Жозефа Руже де Лиля) был исполнен на французском языке как и большая часть программы (переложение для смешанного хора а'сарреllа Т.Рекичинской).

Очень ярким с точки зрения образно-содержательного уровня, эмоционально-доверительны по тону произношения были аннотацией к исполняемым сочинениям ведущей — музыковеда Юлии Скрипченковой.

Академический блок представляли хоровые опусы О.Лассо, Дж.Россини, К.Дебюсси и Ф.Пуленка. «Князь музыки», автор около 200 мадригалов и вилланелл, около 150 шансон и около 90 латинских, немецких песен Орландо Лассо был «озвучен» хором а'сарреllа «Я так любил»; Джоаккино Россини — хоровой юмореской «Новогодний тост»; Клод Дебюсси — песней «Я тамбурина слышал звон» из цикла «Три песни на стихи Ш.Орлеанского, а Франсис Пуленк — миниатюрой «Грусть» на стихи П.Элюара.

Блок эстрадной музыки оказался гораздо весомее, и это вполне объяснимо. Франция подарила миру: 1) — талантливых композиторов — представителей классической оперетты, мюзикла (Жерар Пресгюрвик, Шарль Лекок — обладатели незаурядного мелодического дарования, воскресившие традиции старой комической оперы: реалистичность характеристик персонажей, развернутые финалы); 2) — дирижера «гранд-оркестра», прекрасного аранжировщика Поля Мориа; 3) — множество звезд вокально-эстрадного

искусства (Мирей Матье, Морис Шевалье, Жорж Брассанс, Шарль Азнавур, Джо Дассен...); 4) — одаренных композиторов, музыкой возвышающих душу, покоряющих сердце (Н.Веtti, Серж Генсбур, D.Barbelivien, А.Рорр...). Это дало повод включить в программу «Гавот» Ш.Лекока в мастерском исполнении лауреата Всероссийского конкурса Татьяны Важоровой (вокал), струнного квартета Ars Nova (руководитель Татьяна Куршева) и фортепиано (лауреат Международного и Всероссийского конкурсов Лариса Билецкая), а также «Менуэт» Поля Мориа, тонко интерпретированный хором и струнным квартетом (переложение Татьяны Рекичинской).

Музыка четырех номеров программы (из 17!!!) без участия хора – «букет» популярных, модных в свое время хитов – до сих пор любима всеми за выразительный, нежно-трогательный мелодизм, возвышенный пафос, искренность передаваемых чувств. Это «Ра-dan» Эдит Пиаф в исполнении струнного квартета и фортепиано; композиция «Под небом Парижа» А. Жиро с безупречной орнаментальной художественностью озвученная дипломантом Всероссийского конкурса Русланом Грачевым (баян); песня «Мелодия любви» из кинофильма «Шербургские зонтики» (музыка Мишеля Леграна, слова Ж. Деми), прозвучавшая в исполнении дипломанта Всероссийского конкурса Максима Щербицкого (вокал) и лауреата Международного конкурса Юрия Эльперина (фортепиано) и мелодия Ж.Гарваренца, Ш. Азнавура (настоящие имя и фамилия Варенаг Шануд Азнавурян) «Вечная любовь».

Как известно, самая популярная в 50-е годы исполнительница шансон Эдит Пиаф (Эдит Джованна Гасьон) дебютировала под сценическим именем «Воробышек» = Piaf. Обладательница сильного низкого голоса пела в экспрессивной манера, для нее писали ведущие французские композиторы-песенники. Хитом 60-х годов стала согретая теплом сердечности мелодия А. Жиро «Под небом Парижа», а французские фильмымюзиклы «Шербургские зонтики» и «Девушка из Рошфора» способствовали популяризации жанра, прельстившего зрителя, прежде всего, заразительной театральностью (ритмо-пластика, пантомима) и гаммой нежных возбуждающих чувства музыкальных тем. Незабываемое впечатление оставило вдохновенное исполнение - «дуэтединение» сцены и зала - «музыкальной повести» «Вечная любовь» (дипломант Всероссийского конкурса Шамситдин Мирзоев – саксофон, Юрий Эльперин – фортепиано).

Работа с хоровым коллективом побуждает дирижера Т.Рекичинскую постоянно пополнять репертуар новинками, приспособленными для исполнения хором (аранжировки, транскрипции, обработки), а также делать собственные переложения. В концерте прозвучали три хоровые миниа-

тюры в талантливых обработках Михаила Серкова: А.Рорр «Manchester et Liverpool» (на французском языке); «С'est si bon» Н.Веtti (на английском языке); сюита Жоржа Бизе «Кармен» – (Джазмен), skat — пение с использованием бессмысленных слогов в вокальных импровизациях, в подражании джазовым инструментам.

Хор показал высокий профессиональный уровень «аристократического» джаза, оригинальные приемы интонирования и фразировки, разноакцентную ритмику, порожденную связью пластического (танец) и музыкального (вокал) начал в каждой исполняемой композиции.

Авторов музыки и слов оригинала «Елисейских полей» (М.Wilsh, М.Deiqhan) объединяет единство стиля — пленительный музыкальный язык, отшлифованная тетива слов, богатство чувств и смен настроений, поэтому обработка Александра Рындина в избытке излучает мелодико-гармоническую роскошь. Исполнители: Максим Щербицкий (вокал), Шамситдин Мирзоев (саксофон), хор а'сарреllа.

Успех певицы Патрисии Каас принес single (одночастная импровизация) «Мадемуазель поет блюз» (1987). Вышедший через год альбом «Мадемуазель поет...» стал «платиновым» во Франции, Бельгии, Швейцарии и «золотым» в Канаде. Манеру исполнения «Мадемуазель поет...» трудно отнести к какому-либо одному стилю. Это сплав латино-американских ритмов, соула, блюза, эстрады.

Исполнительский стиль музыки D.Barbelivien – тончайшие оттенки чувственности, специфический «драйв», богатый спектр энергетических перепадов — мастерски продемонстрировали Р.Валиева (вокал), С.Бондарев (труба) и хор (переложение Т.Рекичинской).

Финальную точку поставило «Счастье» из мюзикла «Ромео и Джульетта» (текст и музыка Жерара Пресгюрвика), исполненное всем составом участников концерта. Это был многоголосный гимн Прекрасному, праздник Музыки.

У камерного хора филармонии большой запас сил и творческой энергии для будущих достижений. От всей души желаю процветания коллективу, который приобщает слушателей к многовековой истории хоровой музыки, «эстетизирует» пласт легкой музыки (мюзикл, джаз, эстрада) на сцене зала им. М.Максаковой, открывая ему дорогу в большое искусство. Концертная программа внесла в разноголосицу современной звуковой среды, элегантный тон гуманизма, высокой нравственности, обширное поле чувств, положительных эмоций. Браво!

А.Свиридова

кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории и истории музыки, заслуженный работник высшей школы РФ

«МУЗЫКА ОТ ПРЕКРАСНОЙ ДАМЫ»

Так поэтично и красиво представила концерт, составленный из произведений в жанре сюиты, его ведущая. Прекрасная Дама, она же сюита, по словам лектора, кандидата искусствоведения Н.Н. Калиниченко, нисколько не устарела, а, напротив, по-прежнему привлекает внимание композиторов самых разных стран и народов.

Эволюцию жанра можно было вспомнить, слушая сюиту Б.Годара. В романтическом XIX веке музыка, рожденная во Франции во времена блистательного «солнечного» Людовика XIV, звучала уже совсем иначе, в сравнении с началом ее истории, случившейся во второй половине XVII столетия. Танцевальные традиции гордых павлиньих выходов при обязательных плаще и шпаге, веселых быстрых «журавлиных шагов» паваны и гальярды в последующем XVIII – были пересмотрены и переосмыслены, но и установившаяся некоторое время спустя последовательность из аллеманды, куранты, сарабанды и жиги тоже не оставалась неизменной: и в музыке И.С. Баха и Г.Ф. Генделя можно найти немало интересных танцевальных комбинаций. Классицисты, предпочитая сонатный цикл, установили новые приоритеты. Зато у романтиков программная сюита заблистала яркими красками: шедевры Р.Шумана, М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова переоценить невозможно!

К сожалению, Бенжамен Луи Поль Годар, блестящий скрипач и талантливый композитор, на сегодняшний день оказался незаслуженно забытым. При жизни слава была к нему благосклонней: по окончании Парижской консерватории он успешно гастролировал вместе со своим педагогом, знаменитым Анри Вьетаном. Кавалер ордена Почетного легиона, профессор Парижской консерватории Годар был обладателем главного приза музыкального Парижа («Prix de la Ville de Paris») за драматическую симфонию «Тассо». Его ранняя смерть от туберкулеза — повод к бессмысленным печальным предположениям,

сколько бы он мог еще сделать, если бы... Сегодня в популярных фортепианных сборниках встречаются некоторые его вальсы, но большая часть сочинений, оставленных маэстро, в концертах звучит редко.

Тем более приятным было возвращение музыки Годара в камерном концерте, состоявшемся в Малом зале Астраханской консерватории. Музыку «Сюиты» Годара для двух скрипок и фортепиано подарили слушателям Эльмира Такаева, Надежда Гольчикова и Маргарита Яковлева. Романтическую программу цикла составили «Сельский сувенир (Пастораль)», «Печаль», «Покинутый», «Колыбельная», «Полночь» и «Серенада». Чувствовалось, что музыканты и сами были захвачены как прихотливо меняющимися пейзажными образами, так и многочисленными тонкими эмоциональными нюансами, переполнявшими партитуру произведения. Во многом благодаря чуткому исполнительскому «погружению» в композиторский замысел, оказалась возможной и ответная заинтересованность слушателей, затаив дыхание, ловивших звуки символического колокола в «Полночи».

Личность А.Г. Шнитке известна многим меломанам, пересекающимся в музыкальном пространстве. Его «Сюита в старинном стиле» для скрипки и фортепиано, прозвучавшая на концерте, устраивает многим вкусам. Сюита была написана по заказу скрипача Марка Лубоцкого, запросившего от композитора всего лишь простое педагогическое произведение. Однако большая часть ее музыки ранее уже была опробована автором. Три пьесы («Пастораль», «Балет» и «Пантомима») сначала прозвучали в художественном фильме Элема Климова «Похождения зубного врача», а две другие композиции («Менуэт» и «Фуга») «пришли» из документальной ленты «Спорт, спорт, спорт». Поразительно, но их «сумма» породила удивительное произведение с глубоким философским содержанием. Как и ряд других сложных работ композитора, оно раскрывается только в «искривленном интонационном пространстве»: его слышат и как красивую барочную музыку, и как трагическое путешествие познающей себя души. Примеряя себе «маску И.С. Баха», Шнитке одновременно сделал здесь и реверансы Л.Боккерини и А.Вивальди.

И хотя манеру композитора в этом сочинении Н.Калиниченко обозначила холодновато отстраненной, в дуэте исполнителей (Э.Такаева и М.Яковлева) так было не всегда. Строгой печальной «Пасторали» музыканты противопоставили энергичный и чеканный «Балет». Балансирование на гранях контрастных эмоциональных состояний продолжилось и далее, когда утончен-

но рафинированный Менуэт сменила напористая яркая барочными динамическими сопоставлениями Фуга. Завершившая цикл изящная «Пантомима» с подчеркнутой самим композитором вызывающе откровенной «кляксой»-диссонансом — момент знаковый! Его можно представить как ключ для всей оригинальной партитуры, но как именно воспользоваться им, всякий раз надо решать для себя и исполнителям и слушателям...

Современный художник вынужден работать в пространстве художественной многомерности и творческой неопределенности, сталкиваясь с искушением банальной простоты и нарочитой сложности, эмоциональной открытости и отвлеченной условности, широкой популярности и практической недоступности, стереотипами массового восприятия и неповторимо-индивидуальным поиском... Такие искусы преследовали и знаменитого Д.Д. Шостаковича. Многие его миниатюры словно «бродят» по партитурам и клавирам в поисках своего места! Темы вальсов, гавотов, полек перемещаются из музыки к кинофильму в балетный спектакль, потом они оказываются в оркестровой сюите, а некоторое время спустя в нетрудном фортепианном переложении их предлагают сыграть начинающему пианисту. Примерно так же не раз «путешествовали» пьесы из цикла для двух скрипок и фортепиано: «Прелюдия», «Гавот», «Элегия», «Вальс» и «Полька». Контрастная серия миниатюр предстала в исполнении нашего ансамбля как новый небольшой инструментальный спектакль с уже знакомыми героями!

Знаменитый немецкий флейтист, композитор и теоретик Иоганн Иоахим Кванц за свою долгую жизнь успел пообщаться со многими выдающимися музыкантами, среди которых были легендарный Фаринелли, гениальный И.С. Бах и прославленный Г.Ф. Гендель, признанные и популяр-

ные Алессандро Скарлатти и Карл Филипп Эммануэль Бах. Придворный капельмейстер принца Саксонии, он занимался с высокопоставленными особами и изготавливал по собственным чертежам музыкальные инструменты. Автор «Опыта наставления по игре на поперечной флейте», Кванц был автором многих сотен сольных и ансамблевых произведений для этого инструмента. Среди них, естественно, были и сюиты. Музыкой его трогательного и проникновенно лирического до минорного Andante завершился концерт.

Но заключительный «бис» не был воспринят как последняя точка, он скорее походил на многозначительное и знаменательное многоточие, ведь практика таких концертов, с которыми в стенах Астраханской консерватории выступают педагоги музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского, становится доброй традицией. Лекторские комментарии Н.Калиниченко, которую наши исполнители всегда рады «заполучить» в качестве ведущей концерта неизменно глубоки и содержательны. А молодой ансамбль (он пока не выбрал себе имени) явно находится в процессе становления: еще только в прошлом году заявивший о себе как дуэт скрипки и фортепиано (Э.Такаева и М.Яковлева), сегодня он выступает поразному (как прежде и в увеличенном составе). За плечами музыкантов, ищущих свой состав и репертуар, немало успешных конкурсных и концертных выступлений. Лауреат Всероссийского конкурса Эльмира Такаева, Дипломант Международного конкурса Маргарита Яковлева и Дипломант Российского конкурса Надежда Гольчикова пока не афишируют свои новые творческие планы, пусть они станут сюрпризом для всех, кто симпатизирует новому талантливому коллективу.

С.Севатьянова кандидат искусствоведения

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ

1 октября в Большом зале консерватории состоялся концерт, посвященный профессиональному празднику — Дню Музыки. Заслуженный деятель искусств РФ, профессор Любовь Власенко, выступив в роли ведущей, поздравила присутствующих с этой замечательной датой, проведение которой проходит под эгидой ЮНЕСКО. С 1975 года в День Музыки проводятся благотворительные концерты, призванные объединить всех людей независимо от вероисповедания, национальности, цвета кожи...

Основная черта творческого облика Любови Власенко – многогранность, то есть сочетание музыкальных «ингредиентов»: дирижер, певица,

публицист, лектор...Со спецификой дирижерской профессии, подразумевающей общение с аудиторией, способность зажигать сердца музыкой, связаны все остальные ипостаси ее дарования. Во вступительном слове ведущая отметила, что консерватории есть чем гордиться. Великолепен «букет имен» ее выпускников: вокалисты Инна Маколова, Василий Овсянников, Анатолий Бабыкин, Олег Биктимиров, Андрей Антонов, Сергей Плюснин, Тамара Кливоденко, Владимир Молоканов, Елена Михайлова; оперно-симфонический дирижер Александр Юдасин, скрипач Владимир Шмуленсон (Израиль), виолончелист Нерсес Костандян; народники: Георгий Белоненко, Айса Настинова, Димтрий Соловьев, Константин Смородин, Наталья Балык (Хорватия), Александр Лавриненко, Виктор Роммель (Германия), Вячеслав Махов, Владимир Сидоров (Канада), Леонид Зеличонок (Франция), Алла Газацева; пианисты: Марина Бесценная, Хан Баширов, Илья Михайлов, Наталья Муравьева, композитор Александр Рындин, дирижеры – хоровики: Татьяна Карпюк, Ф.Тугушев, легендарный квартет «Скиф», которому рукоплескала публика не только в России, но и в Германии, Италии, Франции, Дании, Австрии, Финляндии, Норвегии, Саудовской Аравии...

В концерте приняли участие преподаватели всех кафедр и оба студенческих коллектива — хор и симфонический оркестр. Открыть концерт выпала честь студенческому хору, под руководством Татьяны Рекичинской, который исполнил три разножанровых произведения: молитву «Богородице Дево, радуйся» А.Вискова, удалую — строевую песню донских казаков «Грянул внезапно гром над Москвою» (обр. А.Ларина, премьера — посвящение 200-летию Отечественной войне 1812 года), русскую народную плясовую песню «Ох, уж ты, Порушка-Параша» (обр.Гончарова).

Хор спел программу ярко, с тонким ощущением стиля каждого номера, отмечу наметившуюся тенденцию коллектива к «живому» общению с аудиторией. Вслушиваясь в высокопрофессиональное исполнение хора в полной мере осознаешь, что окружающий нас мир — это звучащая материя: природный и рукотворный миры имеют свой «голос», «звучит» сам человек — «песней сердца», интонацией, настроением; он способен слышать звучащую тишину, потому, что человек ее одухотворяет. С пения «души», с поэтического ее «слышания» начинается хоровое искусство.

«Щедрость души и сердца» (Б.Асафьев), роскошь инструментальных красок продемонстрировали пианисты – лауреат Всероссийского и Международного конкурсов Илья Михайлов и заслуженный артист РФ, профессор Сергей

Усольцев. За этими внешними качествами проступает исполнительская индивидуальность каждого. «Колокольная» прелюдия cis-moll C.Рахманинова с «просторной» пластовой фактурой, диссонантной напряжённость крайних разделов, хроматическими скольжениями среднего получила «титаническую» исполнительскую интерпретацию через стихию энергии, мятежность характера передаваемых образов, фресковую манеру игры Ильи Михайлова.

Ноктюрн Es-dur Ф.Шопена в исполнении Сергея Усольцева, напротив, предстал в облике интимного излияния чувств любящего сердца, нежной мечтательности, а сам исполнитель — чутким музыкантом с завораживающим слух бархатным звуком и тонкой интеллектуальной культурой.

Русская «песня без слов» — «Вокализ» С.Рахманинова был исполнен лауреатом Международных конкурсов Виктором Смиховским (концертмейстер Анна Бакшеева). В переложении для кларнета «Вокализ», связанный в истоках с русской песенностью и посвященный певице А.Неждановой, сохранил характер и дух народного искусства, поскольку инструмент является самым певучим и виртуозным из группы деревянных духовых.

Кроме Виктора Смиховского кафедру духовых и ударных инструментов представлял лауреат Международных конкурсов Владимир Алатарцев, с настроением исполнивший «Колыбельную трубача» автора живых, остроумных оркестровых пьес И.Андерсена (концертмейстер Елена Ситникова).

Как всегда порадовало выступление вокалистов. Народная артистка России, профессор, обладательница большого голоса красивого тембра, любимица астраханской публики Наталья Тарасова исполнила романс П. Чайковского «Скажи, о чем в тени ветвей». Владея искусством передачи глубокого, многогранного содержания, солистка сумела точными штрихами передать «вокальвесомость» (Б. Асафьев) мелодики, подчеркнув ее красоту и напевность, патетический порыв – выразительную яркость кульминации.

Дуэты с лауреатом Всероссийских конкурсов Татьяной Важоровой (страстный «О, не целуй меня» А.Варламова; с оттенком трогательной грусти «Осенняя песня» Ф.Мендельсона) покорили публику эмоциональностью, артистизмом, ансамблевой слитностью, вселяя в слушателей заряд бодрости и оптимизма. Равноправным участником единого целого выступила концертмейстер Людмила Курцберг, продемонстрировав полнозвучное, мелодически насыщенное звучание кантилены (П.Чайковский), «мелодизиро-

ванную» токкатность, стихийный порыв эмоций (дуэты).

Виртуозную игру на балалайке при богатстве тембровой палитры и вдохновенном артистизме показал лауреат Всероссийских конкурсов Леонид Бутаков, исполнивший русскую народную плясовую «Барыня» в обработке Ю.Шишакова.

Кафедру камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки представлял инструментальный дуэт: Ирина Воробьева (виолончель) и заслуженная артистка РФ, профессор Марина Бесценная (фортепиано). В их исполнении прозвучали «Вариации на тему Россини» Богуслава Мартину, вместившие неповторимый музыкальный мир (национально-жанровый элемент и сфера индивидуальных лирических высказываний), ясность мысли, конструктивную логику ее изложения, эмоциональность.

Не был забыт «король инструментов» – орган, которого еще называют «оркестром в миниатюре». Лауреат Международных конкурсов Наталья Муравьева представила слушателям пьесу О.Янченко с поэтическим названием «Медитация» (лат. meditation – сосредоточенное размышление). Однако архетип медитативности, свойственный изначально богослужебным жанрам (гимны храмовых жрецов Древнего Египта, Палестины, молебны, религиозные обряды Вавилона, Индии, григорианские хоралы, знаменные песнопения) «пророс» во многие жанры и стили, сохранив с ним явные и отдаленные связи» (И.Стогний). Архетип медитативности получает у композитора более широкое образное воплощение (философская углубленность, умиротворенность). Исходя из того, что музыкальное содержание внеэмоциональным путем выразить невозможно, раскрытие концепции сочинения предстало как музыкальный текст – исполнение – эмоции – душа.

Достойным завершением концерта стало выступление студенческого симфонического оркестра (художественный руководитель и главный дирижер заслуженный деятель искусств Удмуртии Игорь Сметанин). Прозвучали Концерт для виолончели с оркестром №1 (ч.І) Й.Гайдна (солист Никит Романов, класс преподавателя Ирины Воробьевой), Венгерский танец №1 И.Брамса и колоритная «Лезгинка» из балета «Гаянэ» А.Хачатуряна. По многочисленным отзывам педагогов и студентов, *оркестр играл хорошо*, что нашло горячий отклик у слушателей. Это означает, что репетиции принесли свои плоды, появилось осознание, что без усилий и напряжения извлечь из себя максимум невозможно.

На протяжении чуть ли не всей истории исполнительского искусства остро обсуждаются две проблемы: каковы права и обязанности интерпретатора; где границы между точностью воспроизведения авторского замысла и свободой артистического самовыражения?

Существует расхожее мнение, что дирижер может увеличить достоинство произведения (обратить плохое в хорошее нельзя!), он, скорее, может ухудшить, поскольку самое лучшее исполнение — это то, которое соответствует ответу на вопрос: «Что хотел выразить композитор?». Отсюда вывод: главная ценность дирижерского искусства — умение передать свое вдохновение и волю исполнителям. Игорь Сметанин это сделал. Браво!

А.Свиридова

кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории и истории музыки, заслуженный работник высшей школы РФ

«...САМАЯ КРОВОПРОЛИТНЕЙШАЯ ИЗ ВСЕХ ИЗВЕСТНЫХ В НОВЕЙШИЕ ВРЕМЕНА» (М. КУТУЗОВ)

Большой зал консерватории был необычен: таинственный полумрак от незажженных люстр, отблески подсветок на пюпитрах, белый экран, на котором позже будут демонстрироваться фрагменты фильмов о наполеоновском нашествии, погибших героях Государства Российского (только в бородинском сражении погибло 29 генералов, 1500 офицеров, 38 тысяч солдат).

Битва при Бородино стала началом легендарной победы над Наполеоном и его 500-тысячной

армией. Через два месяца французские войска начнут бесславное отступление по старой смоленской дороге... Этой дате была посвящена литературно-музыкальная композиция «И клятву верности сдержали мы в Бородинский бой» (автор композиции Евгения Любимова, режиссер Сергей Тарасов).

Текст ведущих — Светланы Кузьминой и Юрия Заплавного — и стихи в исполнении Сергея Кичигина чередовались с музыкальными номерами. Открыла музыкальную часть композиции монументальная симфония Es-dur «Eroica» («Героическая») Л.Бетховена (ч.1), которую В.Конен назвала «гражданской драмой», вобравшей интонации победных возгласов, жалобной

мольбы, беспокойное движение, героику борьбы и радость победы.

Разгрому французов способствовала смена руководства армией: 17 августа 1812 года прибыл новый главнокомандующий – Михаил Илларионович Кутузов. Решающее сражение произошло 26 августа – Бородинское. Потери были огромные, и необходимо было время, чтобы восстановить боеспособность армии. Это послужило причиной принятия Кутузовым трудного решения – отступить, оставить Москву врагу...

Это было мудрое решение великого полководца, беззаветно любящего Родину, каким он предстал в опере С.Прокофьева «Война и Мир» по роману Л.Толстого (первая редакция 1942, концертное исполнение 1944, вторая редакция 1946).

Особое значение в картине «Изба в Филях» (№10) приобрела ария Кутузова — символ народного мужества, патриотизма и несокрушимой веры в мощь своего Отечества. Широким распевом прозвучала ария Кутузова в исполнении солиста Астраханского театра оперы и балета Алексея Фролова, обладателя мощного голоса красивого тембра.

Активное участие в отечественной войне 1812 года принимало казачество. В сборнике А.А. Догадина «Былины и песни Астраханских казаков» (1911-1913, 1914) есть несколько десятков исторических песен о полководце М.И. Кутузове, о борьбе русского народа с наполеоновскими нашествием, о славных делах атамана казаков М.И. Платова, героев Дона – И.М. и Ф.И. Краснощековых. В составе Войска Донского при-

няли массовое участие казаки-калмыки (около 3000).

Хор студентов консерватории и филармонии (хормейстер Татьяна Рекичинская) исполнил песню донских казаков «Грянул внезапно гром над Москвою» (обр. А.Ларина).

Завершила литературно-музыкальную композицию торжественная увертюра П. Чайковского «1812» – батальная картина, где русские войска представлены церковным песнопением (молитвой) «Спаси, Господи, люди твоя» и русской народной песней «У ворот, ворот батюшкиных», а французы – плакатным стилем массовых героических маршей Французской революции, в частности «Марсельезой». Обилие музыкальных цитат преследовало цель передачи звукоизобразительными средствами подлинного драматизма борьбы.

Хор и симфонический оркестр (дирижер — заслуженный деятель Республики Удмуртия Игорь Сметанин) точно выстроили крещендирующую драматургию сочинения: от возвышенного вступления (песнопение хорального склада, главная партия es-moll, страстная разработка, лирическая побочная партия, обаятельная народная мелодия) до праздничной, ликующей оркестровой звучности коды.

Слава Героям и вечная им память!

А.Свиридова

кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории и истории музыки, заслуженный работник высшей школы РФ

20 ЛЕТ ВМЕСТЕ...

Афиши с таким названием приглашали любителей музыки на шоу-концерт квартета русских народных инструментов «Скиф», который состоялся

в декабре на сцене ТЮЗа. Концерт оправдал жанр феерического представления — это было действительно зрелище, в котором нашлось место для экранных фотографий родителей участников квартета, сказочных метаморфоз каждого «гадкого утенка» в четырех прекрасных лебедей, показа экзотических архитектурных памятников, природы в странах Запада и Востока, послуживших фоном для групповых фотоснимков музыкантов-виртуозов, «костюмированных» выходов, театрализованных приемов, действий музыкантов-«актеров»...

Многолика исполнительская палитра творческого коллектива: огромный стилистический диапазон репертуарного багажа, включающий музыку различных жанров, направлений, нашедший отражение в более чем двухчасовой программе концерта.

Оригинальный стилистический блок «театра юмора, шутки, смеха» (фокстрот «Рио-рита» Ю.Ро-

манова, театрализованное исполнение пьес «Танго командора» и «Антилопа Гну» из «Музыкальных иллюстраций к роману И.Ильфа и И.Петрова «Золотой теленок» Е.Дербенко), с одной стороны, вызвал яркие литературно-театральные образы известных куплетистов, персонажей экранизированных вариантов романа, с другой, — ностальгические воспоминания о начале творческого пути длиною в 20 лет. А начало этого пути было блестящим: победы на Всероссийском конкурсе ансамблей народных инструментов (1992, Астрахань), Международных конкурсах и фестивалях в Клингентале (1993, Германия), Кастельфидардо (1995, Италия), Копенгагене (1996, Дания)...

Социально значимый блок музыкальной культуры — народная музыка (русская, украинская, закавказская) нашла отражение в песнях в исполнении Дарьи Рубцовой, сюда же органично вписалась восхитительная по красоте и тембру композиция для солирующего дудука, исполненная Шамситдином Мирзоевым. Только с чистым сердцем может так задушевно играть кантилену — орнаментальномелизматическая импровизационность в гемиольном ладу — музыкант, передающий специфику восточной музыки. И, конечно, заключительный номер «Ах ты, берёза» — русская плясовая (обработка А.Мостыканова) в стиле рок-импровизации.

В блок камерно-вокальной музыки вошел изумительный романс Н.Андриевской «Умела б я так вышивать» в исполнении народной артистки России Натальи Тарасовой; вокальный дуэт Учителя с лауреатом Всероссийского конкурса Татьяной Важоровой (песня М.Фрадкина «А годы летят...»), где «скифовцы» были лучшими аккомпаниаторами; лирическая песня-романс «Милая роща» в обработке Черникова — посвящение памяти родителей.

Истинное удовольствие взрослым и детям доставило исполнение попурри на темы мультфильмов (В.Конов — А.Мостыканов), куда вошли мелодии песен бременских музыкантов, Вини-Пуха, кота Леопольда, трех поросят, Львенка и Черепахи («Я на солнышке лежу»), «конопатого» и другие.

Самым многочисленным оказался эстрадный блок, объединивший «Русский регтайм» Е.Быкова,

«Кантри-блюз» (обработка М.Галаева), фантазию на темы «Битлз» и «Арию» Э.Уэббера из оперы «Иисус Христос – супер Звезда» (обработки А.Мостыканова), где исполнители имитировали звучание банджо, электрогитары, органа. Смена звучания (электроакустическое), одежды, поведения на сцене повлекли изменение исполнительской манеры, в которой доминировал азарт, «драйв».

Преемственность поколений продемонстрировал академический блок. «Скиф» и «Дубль скиф» (студенты музыкального колледжа) исполнили шедевр музыкальной классики «Румынскую песню и чардаш» В.Андреева.

Деятельность «Скифа» заслуживает искренних и теплых слов благодарности за неоценимый вклад в развитие народного инструментального искусства, просветительства, за творческие открытия и достижения. От администрации города юбиляров поздравила министр культуры Астраханской области И.В.Тарасова, эстрадно-джазовый духовой оркестр (дир. А.Назариков) сыграл «Нарру Birthday...» и «Караван» Д.Эллингтона; корзину цветов преподнесла администрация ЮРГИ. От консерватории заслуженный деятель искусств России, профессор Любовь Власенко подарила юбиляру книгу «Квартет «Скиф». 20 лет вместе», где ею собран уникальный материал из истории исполнительства на народных инструментах в Астрахани, творческая биография «Скифа» и очерки-«портреты» каждого его участника, рецензии, отклики на концерты, фотоиллюстрации, концертный репертуар «Скифа» и солистов в сопровождении квартета «Скиф» (народная артистка РФ Наталья Тарасова, заслуженный артист РФ Андрей Антонов, вокальный дуэт Наталья Тарасова – Татьяна Важорова), список периодических и книжных изданий о коллективе.

Как сказал руководитель ансамбля, заслуженный артист РФ, профессор, ректор консерватории Александр Мостыканов, среди перспектив на будущее — озвучивание «Трех мушкетеров».

Высокая художественная «планка» каждого номера программы в отдельности и концерта в целом, исполнение, которое характеризуется как мастерство высшей пробы, совмещение двух тенденций (ретро-культура как историческая память предшествующих поколений – технические открытия XX века на уровне звука, тембра, ритма, фактуры и формотворческого процесса) были вознаграждены безграничным восхищением публики, шквалом аплодисментов. Браво, «Скиф».

А.Свиридова

кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории и истории музыки, заслуженный работник высшей школы РФ

КАМЕРТОН Выпуск 12 (2012-2013 г.) МАСТЕР-КЛАССЫ

«А В ЯПОНИИ – ВЕСНА!»

Сидящая в Большом зале консерватории публика в последний день зимы проявляла нетерпение и беспокойство по поводу задержки концерта более, чем на «театральные» пять минут. Редчайший случай нарушения времени объяснялся слабой «пропускной способностью» гардероба вуза...

Вместимость Большого зала была заранее увеличена за счет «приставных» мест с двух сторон центрального прохода, чтобы все присутствующие чувствовали себя максимально комфортно.

Виновницей переполненного зала была молодая худенькая женщина в цветастом кимоно Ямадзи Михо – профессор Школы кото Саваи Тадао, преподаватель Университета Окаяма, композитор, аранжировщик, мастер игры на кото и сямисэне.

Концерт с солнечным названием «А в Японии – весна!» вела доктор искусствоведения, заведующая Отделом международных связей, доцент кафедры теории музыки и композиции Саратовской консерватории им Л.В. Собинова Татьяна Карташова. Ведущая рассказала присутствующим, что концерт проходит в рамках программы «Посланник японской культуры», целью которой является формирование и укрепление культурных связей между японским народом и людьми разных стран. Этой почетной миссии удостаиваются профессионалы высшего уровня – художники, музыканты, представители других областей культуры, готовые в течение долгого времени вести за рубежом активную творческую, педагогическую, просветительскую

деятельность.

В послужном списке Ямадзи Миха Токийский Национальный Университет Искусств и Хогаку Гинося Икусэйкай (Институт продвижения традиционной музыки Японии), выступления в многочисленных концертах Австрии, Австралии, Великобритании, Кореи, на Филиппинах, Гавайях. В 2002 году в качестве инструктора по игре на кото Ямадзи Михо приняла участие во Всемирном фестивале в Австралии, в 2011 – в XIII Международном фестивале «Душа Японии» в рамках МГК им. П.И.Чайковского, выступив с концертами и мастер-классами.

Не стала исключением программа пребывания Ямадзи Михо в Астрахани: 28 февраля – концерт, 1 марта — мастер-класс.

Концертное выступление познакомило слушателей с именами и музыкой японских композиторов, в творчестве которых проявилась органическая связь личного с народным, народного с личным. Это Саваи Тадао (Вариации на тему японской народной песни «Сакура» из двухчастной сюиты «Футацу-нохэнсокёку» = «Вариации на темы двух песен»; его же инструментальная композиция «Подобно птице»); Яцухаси Кэнгё «Мидарэ» («Беспорядок»); щедрость в средствах выражения присуща пьесе Есидзаки Кацухико «Спроси у ветра», а пафос влюбленности в жизнь, полет вдохновения наполняет сочинение Мияги Митио «Праздничный барабан». Под звучание сямисэна с оригинальным строем и вытекающей шкалой обертонов Ямадзи Михо исполнила «Куроками» («Черные волосы») на музыку анонима.

Зал с восторгом воспринимал каждый номер программы, бурными овациями реагируя на выступление гостьи из «Страны восходящего солнца». Далекая Япония стала ближе, роднее, поскольку ПРЕКРАСНОЕ в национальном всегда общечеловечно.

А.Свиридова

кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории и истории музыки, заслуженный работник высшей школы РФ

<u>КАМЕРТОН Выпуск 12 (2012-2013 г.)</u> ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ НАУКИ

ВСЕ В ЖИЗНИ КОНТРАПУНКТ, ТО ЕСТЬ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ: ЕФРЕМ ПОДГАЙЦ. EX ANIMO (К ВОПРОСУ ДИАЛОГА КУЛЬТУР)

Среди обширного наследия Ефрема Подгайца особое место занимают композиции с участием баяна. Они оттеняют контраст языковых средств на уровне соседних по времени написания произведения.

Баян — один из наиболее современных существующих в настоящее время хроматических гармоник — отпраздновал свое столетие. Отмечая этот юбилей (2009) на страницах журнала «Народник», были высказаны лестные определения: «самый любимый», «самый народный инструмент», «душа России»... Сам композитор считает его «инструментом века», на котором играет весь мир.

Подъем технических (конструктивных) возможностей инструмента, создание современного репертуара, освоение новейших композиционных техник, графически-информативной системы нотописи конца XX века обеспечили «безвизовый режим передвижения» исполнителей (ведущих солистов концертных организаций, филармоний, вузов России) в страны СНГ, Европы, Америки, Африки, позволили занять лидирующее положение в мире, побеждать на самых престижных конкурсах, показывая потрясающий спектр возможностей инструмента.

Сегодня баян способен «говорить» и «петь» современным языком. В последней трети XX века значительно возрос интерес к инструменту не только в его солирующей роли, но и в ансамблевом и оркестровом звучании, композиторы охотно пишут сочинения, где он становится полноправным партнером других инструментов.

По мнению Е.Подгайца, баян может предстать «как старинный инструмент, подобно клавесину или органу; проявить себя как романтический инструмент; он может быть повернут к массовой бытовой культуре, исполнять танго, какой-нибудь шансон и так далее» [1, 30]. Поэтому в период, когда отечественное музыкальное искусство вошло в полосу неудержимого экспериментаторства, «изобретательства» музыки, творческая фантазия композитора, умение синтезировать «свое» (ранее написанное) и «чужое», включая богатейший пласт выразительных средств эстрадной, бытовой развлекательной музыки, воспринимается как выражение ностальгии по «еще не забытому прошлому».

Содержательная модель Ex animo (от души = с душой) — «суперколлажная мозаика» (определение А.Шнитке), допускающая множество вариантов трактовки сочинения. Смысловые ассоциации возникают на уровне тематизма, ритма, важнейших, наиболее ярких признаков многих жанров. Поскольку диалог культур открыт, композитор вправе использовать элитарные и популярные жанры, академический и массовый пласты культуры. Как справедливо заметил С.Аверенцев «Мы живем в эпоху, когда все слова сказаны; поэтому каждая буква в постмодернистской культуре — это цитата. В такой ситуации, когда индивидуальность теряется в массе, трудно "спеть свою песню", найти свой стиль» [5].

«Ex animo» несет мощный заряд положительной энергетики через архетипы эпох: quasi баховский хорал, звучащий у струнных, имитационные переклички мелодических фраз, структурно текстовые компоненты классицизма - струнный квартет, «шопеновская» фактура аккомпанемента – арпеджированные фигурации, захватывающие диапазон нескольких октав, «пряные» гармонии - уменьшенные трезвучия, эллипсис секстаккордов. В тоже время Е.Подгайц активно использует в своих сочинениях автоцитаты, цитаты, аллюзии, коллажные вставки из массового, эстрадно-джазового пластов культуры XX века (интонации песен «Милорд» из репертуара Эдит Пиаф, «Миллион алых роз» из репертуара Аллы Пугачевой, «Money, money» из репертуара ABBA, «Скованный одной цепью» из репертуара «Ноутилус Помпилиус», русской народной песни «Ой, там на горе», еврейской застольной «Лами ралом», хит 80-х «Ламбада», автоцитаты – рокроманс «Предчувствую тебя» на стихи А.Блока, «Колыбельная» на стихи Р.Рильке и другие).

В Ех апіто композитор остался верен себе, введя в партитуру несколько собственных тем. Среди них ранее написанная, но не исполнявшаяся песня «В час, когда птицы поют» (стихи А.Кулиева), а также песня из вокального цикла на стихи корейского поэта Чон Чхоля. Кроме того композитор открывает и завершает сочинение звуками монограммы. Она дана в виде объединения звуков имени: исходная интонация малой секунды e fe («квант семантики») звучит на выдержанном тоне е, этот простой сегмент сменяется более развитым вариантом в объеме большой секунды $(e \ fis \ f \ e)$. Первая стадия организации микроструктуры сменяется второй (Poco animato, bisbigliando), которая возникает на основе репетиционной «россыпи» ритмически контрастного

варианта монограммы в объеме малой терции (efed). Трансформируясь, вступая во все более сложные связи как по горизонтали, так и по вертикали (скрытое многоголосие), охватывая уровни многомерного пространства, звуки монограммы (EFDE) становятся основой интонационного развития вступительного раздела, разработки, коды.

Что касается тематизма Ех animo, то любое столетие включает разнообразие противоположных (по идейной направленности, формам выражения, принципам конструкции музыкального языка, жанрам, удельному весу в жизни современников и т.д.) культурных и художественных явлений. XX век «вошел в историю как "век электричества" или "век атомной энергии"... с равным правом его можно охарактеризовать и как "век джаза"» [4. 6]. Поскольку массовая легкожанровая музыка в XX веке приняла гигантские масштабы, нет ничего удивительного, что эстетика «третьей музыки» трансформирует академические жанры. Так, главное качество джаза – «удивительная способность конденсировать окружающую информацию, сохраняя при этом самобытность и высокую "пассионарность"» [6, 163] – оказало огромное влияние на А.Эшпая, Р. Щедрина, Г. Канчели. А. Шнитке неоднократно имитировал звучание джаза в фильмах и спектаклях, включил в контекст Первой симфонии фрагмент в исполнении джазового ансамбля «Мелодия» под руководством Г.Гараняна. С.Слонимский доверил первое исполнение Концерта для трех электрогитар, электрооргана, саксофона, ударных и симфонического оркестра, а также «Экзотической сюиты» для двух скрипок, двух электрогитар и ударных энтузиасту джазовой музыки Давиду Голощекину.

Е.Подгайцу, работающему в академической традиции, также захотелось «услышать себя» в легком жанре. Поэтический текст указанной автоцитаты (стихотворение А.Кулиева) раскрывается через богатые средства выразительности: чудесная «песня без слов» на фоне трепетного аккомпанемента второй скрипки, острые характерные интервалы (малая секунда, увеличенная кварта), блюзовый лад (вариантность ІІІ и VІІ ступеней), диатоническая политональность (а — с), тембр баяна — все делает эту тему «голосом сердца», которое трепещет...

Повторное проведение темы в тембре скрипки оставляет впечатление взволнованности благодаря обилию «летучих» гаммообразных фигураций тридцать вторыми (партия баяна) и дуэтной формы изложения: вторая скрипка то имитирует, то комплементарно развивает мелодический рисунок первой. Подключение альта, а затем

виолончели создает гибкое плетение голосов.

Средний раздел (Poco piu mosso, цифра 5) простой трехчастной формы – solo bayan – усиливает ритмическую энергию, общую активную устремленность. Конструктивным интервалом звуковой материи становится колючая (staccato) малая нона, которая то повторяется, то поступенно смещается в переменном метре 4/4 - 3/8. «Жить» музыкальную ткань заставляют контрапунктические голоса струнных, активизирующие движение. Среди множества фактурных образований слух выделяет хоральные фрагменты струнных на фоне вибрирующих кластерных «пятен» баяна, сосредоточивает внимание на миниатюрных «горизонтально собранных» кластерах в партии солирующего баяна перед репризным проведением темы. Динамизм репризе (цифра 12) придает «романтический» органный пункт виолончели (звуки разложенного трезвучия, порождающие богатейшие обертоновые наслоения), остинатная ритмическая фигура второй скрипки и хроматически скользящее движение альта.

Новая музыкальная идея-образ, как эмоциональное мгновение вводится резко (цифра 15) со сменой тембра, размера, ритма, интонационного состава мелодии. Ускоряющийся темп (Allegretto = 76, = 86, = 90, = 96 - Allegro = 116) определяет эмоциональную насыщенность, возбужденность чувств. Обе темы условно можно представить как главную и побочную партии экспозиции сонатной формы.

Музыка второго раздела поражает новыми впечатлениями: фрагменты, где джазовый, густо синкопированный ритм буквально шокирует своими сдвинутыми акцентами, сменяют две темы, одна из которых автоцитата из вокального цикла. Нитью внутреннего родства тем служит «задержки дыхания» и метрические акценты на слабых долях такта.

Остроритмизованные гроздья секунд в джазовом ритме с ремаркой quasi slap (как бич, ударный инструмент) на фоне неустойчивого органного пункта подготавливают появление нового образа, вводят в жанр темпераментного, не лишенного черт агрессии скерцо (цифра 20). Уника-

лен размер $\frac{4+3+2}{16}$, оригинальны ладовое «освещение» (дорийский а с $_{\#}$ IV ступенью), акцентирование первой и последней восьмой музыкальной фраз, модуляционная форма изложения звуковой материи (гомофония, переходящая в имитационный «бег по инерции» (альт – виолончель, вторая скрипка – альт).

Хоральность – одна из главных «знаковых» категорий в музыке целого ряда композиторов

второй половины XX века – обычно направлена на утверждение духовных, нравственных идей. В разделе Andante (цифра 29) хоральная фактура использована как «объект изображения» (Л.Казанцева) личности композитора: интонации монограммы на диссонантной интервалике созвучий позволяют выявить дополнительную палитру красок через антифонное звучание квартета струнных и баяна. Повторившись секвентно дважды (шаг секвенции равен полутону), вибрато баяна органично вливается в полифоническую (пластовую) ткань новой темы (цифра 31). Звучит нежная, «с грустинкой» блюзовая мелодия первой скрипки, ее обволакивают «стонущие» (по звукам уменьшенного трезвучия) фигурация альта, деликатные подголоски второй скрипки заполняют вертикаль проходящими звуками на фоне органного пункта виолончели. Через квартетную ткань струнных еле слышно пробиваются в разорванном паузами пространстве звуки монограммы (EFDE) у баяна. Пуантилистические вкрапления звуков-«точек» сменяются взволнованно бьющимся пульсом интервалов-мотивов (цифра 32).

Разработочная часть формы привносит энергию упорного действия: в темпе Alegretto появляется тема побочной партии (цифра 35), затем древком смычка (col legno vibrato) исполняется тема главной (цифра 37). В каскаде секундовых «клякс» баяна на фоне примитивного ритмосопровождения виолончели («буги-вуги»), чередующихся с многоголосием звуков монограммы, проявилась концертная логика соревнования. Появление и долгое пребывание блюзовой темы воспринимается как лирический эпизод в разработке, а фрагмент с глиссандирующими волнами всех инструментов, создав длительное crescendo sin'al forte и быстрый спад звучности, разрешается в диагональный кластер, образованный путем заполнения пространства четырьмя малыми нонами, каждая из которых отстоит на тритон выше верхнего звука предыдущего интервала (цифра 46). На фоне восьмизвучного кластера струнного квартета, занимающего объем четырех октав, в специфическом тембре баяна звучат сползающие по хроматизму малые нонаккорды пяти тональностей (a, as, g, fis, f).

Диалог-беседа виолончели и баяна (взволнованная фраза первой — доверительная покорность реверберационно повторяющегося «стона на выдохе» второго) подготавливает динамическую репризу, где как и в экспозиции чередуются, «нанизываются» по горизонтали замкнутые построения, в каждом из которых выдерживается какой-нибудь определенный эмоциональный строй, а следовательно, тип движения, средства музыкальной выразительности. Сложно органи-

зованная композиция с принципом ввода новых музыкальных идей, тематических реприз, обрамлений допускает «перевернутость» громкостной динамики репризы, а в последовательности настроений некоторую «своевольность» логики. С одной стороны, это затрудняет восприятие музыки, с другой, - налицо увлекательность, непредсказуемость музыкального процесса. Неслучайно композитор в интервью с Евгенией Скурко скажет: «Очень люблю жанр детектива. Что-то сходное... происходит и в музыке. Постоянная игра со слушателем. Слушатель сам должен уметь предсказать, предвидеть: вот сюда пойдет тема ("вот это главный убийца"), а моя задача – суметь достаточно долго обманывать его, делать неожиданными повороты – «твисты», – как в развитии детективного сюжета. Но при этом никакой конкретной фабулы, конечно, нет...» [2, 19].

Активность заключительного раздела репризы выражена потоком бурно клокочущих фигураций струнного квартета, сумма звуков которых образует секундовые грозди, рассредоточенные в диапазоне более четырех октав и звучащие на фоне хроматических кластеров баяна. После generalpause в замедленном темпе (по сравнению с первоначальным изложением) в «солнечном A dur'e звучит главная тема Ex animo в кристально чистой диатонической гармонизации. Затем она повторяется в дуэтном варианте с первой скрипкой и, наконец, после проведения блюзовой темы в двойном увеличении, в высоком регистре преобразуется в образ романтической мечты. Кода-анклав мажора: тридцать тактов выдерживается трезвучие A dur, bisbigliando (шепотом) звучат интонации монограммы, прерываемые малотерцовыми вздохами «прощания». Тема выпрямляется ритмически, из нее вычленяется последний двутакт, который повторяется трижды в предельно высоком регистре скрипок, оставляя ощущение многоточия через многозначность тишины (ppp).

Итак, Ефрем Подгайц по-своему «адаптировал» язык разных жанров XX века, то есть использовал то, что А.Денисов называет «лексическими заимствованиями», а Б.Асафьев — «интонационным словарем эпохи».

Широта и свобода в осмыслении творческих задач у композитора выражаются в сближении тех форм бытовой музыки, тех пластов культуры, в которых есть потребности слушательской аудитории. Например, джаз «обратил российского слушателя к таким фольклорным источникам "чужой культуры" как спиричуэл (музыка религиозных обрядов), к песням-ламентациям, из которых возникает блюз, к музыке дансингов, где родился регтайм» [3, 69].

Что же касается ценности сочинения, то в ее определении играют не только музыкальные (технические новации баянного исполнительства), но и культурологические (образно-содержательные идеи как отражение общественных идеалов, исторического процесса, мировидения), социальные (сознание, вкусы, степень информированности слушателей) факторы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Баян — инструмент XX века. Интервью Е.И. Подгайца О.П. Васильеву // Народник, 2 (74), 2011. 2. Ефрем Подгайц: Я просто пишу музыку, чтобы ее слушали и чувствовали // Музыкальная жизнь, 1998, №6.

- 3. Киряхно Н.И. Постижение культуры постижение человека: к проблеме осуществления межкультурного диалога // Музыковедение, 2009, №5.
- 4. Конен В.Д. Рождение джаза. Изд.2 М.: Советский композитор, 1990.
- 5. Руднев В. Словарь культуры XX века (www.bib.ru).
- 6. Сыров В.Н. Джаз и европейская традиция // Проблемы музыкальной науки. Уфа, 2007, №1.

А.Свиридова

кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории и истории музыки, заслуженный работник высшей школы РФ

«...ЛЮБОВЬ НЕ УМИРАЕТ»

о книге Елизаветы Петровны Кудрявцевой «Мой музыкальный век».— Санкт-Петербург, 2011

Каждый, кому выпадет счастье держать в руках эту бесценную книгу, скажет, что она уникальная, глубоко содержательная, превосходная по драматургии и изложению, к тому же богато иллюстрированная фотоснимками и ценнейшими документальными материалами из личного архива самого Автора. Воистину, «талант – единственная новость, которая всегда нова», потому что великая Женщина – Дирижер и Учитель милостью Божьей – и по завершении своего земного пути (1914-2004) не перестает удивлять многогранностью своих дарований. Книгой воспоминаний о большом и малом, учителях и учениках, друзьях и коллегах – на фоне событий отечественной истории, в водовороте которых Она не раз становилась Спасителем высокопрофессионального хорового искусства, - Елизавета Петровна так искренне рассказала о пережитом, что невольно и слезы прольешь, и улыбнешься, и почувствуешь силу Ее Материнской Любви, согревавшей всех, за кого Она была в ответе...

Подготовить такую объемную книгу (464 стр.) к публикации – огромный труд. Заслуга в этом принадлежит, прежде всего, редактору – Александру Алексеевичу Мурину, замечательному музыканту и журналисту, великолепный очерк которого «К истории петербургских Кудряшей» (о предках Е.П. Кудрявцевой-Муриной) предваряет воспоминания самой Елизаветы Петровны, точкой отсчета которых стал рассказ об

Учителе – Михаиле Георгиевиче Климове, его титанической работе в Санкт-Петербургской (Ленинградской) Капелле. Несомненно, облагораживающее воздействие яркой личности наставника Елизавета Петровна ощущала на протяжении всей своей долгой жизни в искусстве, не случайно она пишет: «Передо мной снова и снова встает облик замечательного художника, труженика, моего учителя Михаила Георгиевича Климова» (с.32). И, конечно, с особым интересом читаешь о том, как Климов доверил Капеллу юной девушке-хормейстеру. Да! Он как Пророк увидел в своей талантливой воспитаннице будущую царицу хоровых дел Елизавету Петровну. Правда, руководство Капеллой ей нередко приходилось уступать мужчинам. Но каким! Тут и А.В. Свешников, и Н.М. Данилин, и Г.А.Дмитревский... Но ее авторитет в музыкальном мире всегда оставался непоколебимым. Чего стоила, например, «более чем полувековая человеческая и творческая дружба» с Евгением Александровичем Мравинским (с.78)! А еще – с Н.С. Рабиновичем, И.А. Мусиным, В.Н. Салмановым, Г. Эрнесаксом и многими другими известными музыкантами XX столетия, о которых в книге сказано с уважением и любовью, а иногда и с юмором, как о Н.Г. Рахлине (с.97-99). А как тепло написано об учениках, воспитанниках Елизаветы Петровны по классу дирижирования в Санкт-Петербургской (Ленинградской) консерватории! Конечно, обо всех не скажешь. Но есть звезды первой величины, составившие славу отечественного музыкального искусства, как народные артисты СССР Дмитрий Китаенко и Александр Дмитриев! А еще Равиль Мартынов, Алек-

сей Степанов, Тимур Мынбаев, Александр Анисимов, Владимир Зива, Валерий Успенский, Владимир Семенюк, Андрей Петренко и другие.

Глава пятая названа «Мои любители». Это об Академическом хоре любителей пения – уникальном коллективе, которым Елизавета Петровна руководила на общественных началах (!) без малого полвека. И этот большой любительский хор покорял такие музыкальные «эвересты», как «Три маленькие литургии» Мессиана и «Уцелевший из Варшавы» Шёнберга (с.313-314)! И это не только певческий коллектив, успешно выступающий на лучших профессиональных сценах музыкальной столицы России. Стараниями Елизаветы Петровны на базе Хора любителей пения была создана хормейстерская школа для воспитанников ее консерваторского класса, и я благодарна Учителю за упоминание и моего имени в числе хормейстеров прославленного хорового коллектива (с.318).

Каждый, кто соприкоснулся с творчеством народной артистки России, профессора Е.П. Кудрявцевой, скажет, что она была не только непрев-

зойденным дирижером-интерпретатором и выдающимся педагогом-воспитателем, но и большим мастером слова. Ее устные рассказы складывались как новеллы, впечатляя образными и меткими характеристиками, неожиданными сопоставлениями, эмоционально окрашенной интонацией, артистичными жестами и мимикой, — всем тем, что присуще «театру одного актера». И сейчас, буквально проглотив книгу за ночь, я слышу берущий за душу голос Елизаветы Петровны, словно она спрашивает: а что сейчас поют наши хоры, и кто продолжит нелегкое хормейстерское дело, ведь Россия должна оставаться и в XXI веке поющей державой.

Л.Власенко

воспитанница Ленинградской консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова (учеба на дирижерском факультете 1968-1973; ассистентура-стажировка 1973-1976), заслуженный деятель искусств РФ, профессор, зав.кафедрой хорового дирижирования Астраханской консерватории

СВОИМИ СЛОВАМИ...

Кто-то из великих (кажется, Гоголь) сказал, что, в сущности, все пишут об одном и том же, главное, чтобы изложить все собственными словами, причем выстраданными до такой степени, что невозможно не написать о задуманном. Именно такой – выстраданной всей жизнью, рассказанной своими словами, понятными каждому, независимо от профессиональной принадлежности и тем более от уровня образованности, – представляется книга А.А. Мурина «Как очевидец», изданная в Санкт-Петербурге в 2011 году.

Уж сколько о Санкт-Петербурге — Петрограде — Ленинграде написано, не перечесть! Но каждая новая книга о самом загадочном и самом прекрасном городе России, который недаром именуется северной столицей нашего Отечества, не может не привлечь внимание пытливого читателя: а вдруг откроешь для себя еще что-то в истории необыкновенного ГОРОДА. В данной книге немало познавательных страниц: автор знает родословную каждого ДОМА, о котором он пишет. Но это не констатация фактов, а живые рассказы о тех местах, с которыми непосредственно или косвенно связана жизнь знаменитой семьи потомственных музыкантов КудрявцевыхМуриных (и не только музыкантов, но и представителей технической элиты Державы Российской). Так и кажется, что Александр Алексеевич (Шура-Мура, как его ласково называли близкие) взял читателя под руку и повел по родному городу, рассказывая о нем так искренне и захватывающе, что время такого (виртуального) общения пролетело как одно мгновение (а между тем книга довольно объемная — более 350 страниц!).

А сколько душевной теплоты в этой книге. Взять хотя бы рассказ «Сказки Пушкина» - о няне Тасе, которая была для эвакуированных каппельских детей (во время Великой Отечественной войны знаменитая Капелла, руководимая тогда Е.П.Кудрявцевой-Муриной, оказалась в городе Кирове) ангелом-хранителем, и ее, уже обезножившую, инвалида, Елизавета Петровна (великая Женщина – Мать и Хормейстер милостью Божьей) решилась взять с собой в Ленинград, понимая, что для ее Шурика и Катеньки это вторая мама (не могу не сказать, что Катенька – Екатерина Алексеевна Мурина – стала известной пианисткой, народной артисткой России, профессором Санкт-Петербургской консерватории).

А «Четыре новеллы», особенно «Семь хризантем» из этого изумительного поэтического

цикла, можно смело читать со сцены, и лишь от мастерства интонирования муринского текста, отточенного до совершенства, будет зависеть гамма настроения слушателей — от улыбки и даже смеха до печали, смешанной со слезами на глазах.

Немало страниц этой книги посвящено знаменитостям – актерам, режиссерам, ученым, поэтам, художникам, музыкантам, с которыми Александра Мурина сводила судьба начиная с самого раннего возраста. Здесь и детские впечатления о домашних музыкальных шутках двух товарищей – дирижера Мравинского и актера Черкасова, и рассказ о встрече с композитором Бриттеном, который во время своих гастролей в Ленинграде привез подарки Е.П. Кудрявцевой (она была хормейстером Сводного хора Ленинградской консерватории, участвовавшего в первом исполнении «Военного реквиема» Бриттена в нашей стране) и Александру Мурину, который был переводчиком английского текста «Военного реквиема» на русский язык (наряду с каноническим латинским текстом в этом сочинении используются стихи Оуэна). И живое слово о близком друге семьи Кудрявцевых-Муриных – великом хормейстере Свешникове, о главном «киношном» дирижере Советского Союза Рабиновиче (киношедевры «Овод», «Гамлет», «Король Лир» и др.), о случайной встрече с академиком Лихачевым в Домемузее Чехова в Ялте. И, конечно, не может не тронуть сердце душевный рассказ автора о своем Учителе по консерватории, замечательном русском хормейстере Никлусове. Мне особенно дороги эти воспоминания, перекликающиеся с моими собственными впечатлениями от тех далеких лет учебы в Ленинградской консерватории, когда на кафедре хорового дирижирования преподавали такие мастера, как Александр Емельянович Никлусов (между прочим, у него учился В.А. Чернушенко). К слову сказать, мое воспитание как молодого специалиста проходило не только в стенах Первой Российской Консерватории, но вкупе с постоянной хормейстерско-исполнительской практикой. И для меня было подарком судьбы учиться - как работать с хором - у выдающегося дирижера-хормейстера Е.П. Кудрявцевой (именно в Хоре любителей пения Ленинграда, которым так талантливо руководила Елизавета Петровна, в 1968 году я впервые увидела ее сына А. Мурина, тогда помощника-хормейстера этого уникального коллектива, и с того времени считаю за честь быть в числе почитателей многогранной творческой личности Александра Алексеевича).

Наверное, нет необходимости еще что-либо выделять из прочитанной залпом книги: пересказ меркнет по сравнению с оригиналом. Остается сердечно поблагодарить автора за чудесные прогулки по самому лучшему городу на свете, за то, что приоткрыл двери домов, фасадами которых мы раньше только восхищались, а главное – дал возможность приобщиться к сокровенным страницам жизни людей, составляющих славу нашей Родины, ведь, действительно, «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ»...

Л.Власенко

воспитанница Ленинградской (Санкт-Петербургской) консерватории им. Н.А.Римского-Корсакова, заслуженный деятель искусств РФ, профессор, зав.кафедрой хорового дирижирования Астраханской консерватории

«Я ЗА МОНАРХИЮ В МУЗЫКЕ!» интервью В.Петрова с Я.Судзиловским

Профессиональным музыкантам Ярослава Судзиловского представлять нет необходимости. Выпускник Московской консерватории, виолончелист, композитор, автор ряда опусов, созданных в самых разных жанрах, лауреат многочисленных престижных композиторских конкурсов, член Союза композиторов РФ, участник международных музыкальных фестивалей, председатель молодежного отделения Союза композиторов РФ («МолОта») — он заслужил авторитет среди музыкантов разных специальностей уже давно. Предлагаю вниманию читателей журнала

интервью с ним, поводом к которому стал первый вопрос:

- В одном из твоих высказываний ты констатируешь «упадок» современной музыкальной культуры и призываешь композиторов «отбросить» все, что известно (техники, стили) и начать сочинять произведения «с нуля»... Чем обусловлена эта мысль?
- Я не призываю все отбросить это метафорически. Я призываю думать. Необходимо просто перевести понимание музыки в какое-то иное измерение, понимаешь?
- А что тогда должен предпринять композитор? Если все «отбросить», то с чего же начинать? Не грозит ли это возвращением к прообразам музыкального искусства,

ритуалу, например? Синкретическому ритуалу? Тогда движение идет в сторону синтеза искусств...

– Ритуал никто не отменял. Если даже примитивировать, то молодым композиторам ритуал очень не помешает сейчас. Это лучше чем передувание у флейты или распил скрипки...

– A как вообще относишься к синтезу искусств в современной музыке?

- Во многих современных опусах этот синтез проявляет себя. И в каждом конкретном случае по-разному. У Мартынова это есть. У Екимовского это есть. У меня это есть. У многих молодых поляков это есть, это есть просто присутствует. Вопрос не в том есть или нет, а в том как и какими средствами это создается и делается. Например, некоторые композиторы сейчас увлеклись импровизацией – как они это называют. Вот тут я поспорить вынужден очень серьезно: во-первых, импровизация, так или иначе, если вы хотите чтобы она не была пустой тратой времени, должна иметь мощный фантазийный заряд – это должно быть буйство фантазии, игры ума, а не примитивное дуракаваляние на уровне детского сада. Во-вторых, исполнение должно быть на элементарном высочайшем профессиональном уровне: что бы вы ни делали – дули бы куда-нибудь или играли бы на рояле. Без разницы. Это должно быть сделано хорошо, и главное - третье: к этому надо иметь талант и артистическую природу, просто здорово, свободно и убедительно выглядеть на сцене, работать на сцене. Когда же ты не имеешь этих трех составляющих для начала, то выходит плохой самодеятельный сюр-спектакль, созданный непонятно для чего и для кого. Смысла в этом нет. Синтез – это интересно, но опасно: надо убедительно его синтезировать, или не браться за него.

- Наиболее убедительной формой синтеза искусств в области музыки все же считается опера. Каково твое отношение к этому жанру? Какие-то оперные опусы последних лет запомнились?

— Писал и буду. Есть комическая опера 2005 года — «Домик в Коломне», сейчас буду заканчивать комическую оперу «Крокодил» по Достоевскому. У меня пока все, что игралось и ставилось оказывалось созданным на русский литературный сюжет, хотя я не люблю литературу в принципе, тем более никогда не относил себя ни к пушкинистам (сюжет «Домика в Коломне»), ни к достоевцам (сюжет «Крокодила»). Но вот — судьба. Опера «Анри» и наброски «Гелиогабала» — неоконченные из-за отсутствия бюджета на них — на исторический сюжет; причем выбраны две очень яркие персоны и при этом спорные —

император Рима Гелиогабал и король Франции Генрих III де Валуа. Вообще, опера – один из любимейших моих жанров. Если говорить что мне понравилось из опер, написанных в последние годы – ничего абсолютно, ни у нас, не на западе, потому как: во-первых, они совершенно неинтересные по музыке и по содержанию сюжета, вовторых, подход к опере стал камерно-инструментальным, без какой-либо собственно оперной цели и задумки. Это, скорее, не оперы, а оркестровка камерных работ с местечковыми целями и задачами. Мне же такое искусство не близко совершенно. Мне вообще не нравится музыка, которую сейчас пишут, просто у меня интоксикация организма от нее. Я ее «переел» в этом сезоне, посещая все мероприятия, на которые меня приглашали, а этого делать, конечно, нельзя категорически. Зачем создается вся эта музыка? Мне лично не понятно, причем не понятно и многим ее же создающим авторам. Словом – настал полный кризис, как оперы, так и музыки в целом. В двух словах, если формулировать состояние современной музыки: «кукушка и петух». Друг на друга ходят, друг друга хвалят... Зачем тогда столько лишних хлопот? Можно и дома посидеть, да послушать за рюмочкой-другой.

- A какие-то примеры убедительного синтеза ты можешь привести?

– Конечно. В первую очередь, это композиторские эксперименты второй половины XX века: синтетические опусы Кейджа, Екимовского, Мартынова. А также – синтетические жанры исполнительского творчества, среди которых – выступления ансамбля «Модерн» из Германии, любое причем, цирка «дю Солей», Мадонна, Боуи, в конце концов. Это же тоже ведь синтез искусств...

– Ты солидарен с Мартыновым, назвавшим современную музыкальную культуру зоной пост-музыки?

— Очень люблю творчество Мартынова, его личность. На его теорию пост-музыки и вообще на теорию конца времени композиторов смотрю как на хороший пиар-бизнес, потому как эти теории приносит дивиденды. Само же состояния пост-музыки верно относительно того, что необходимо срочно менять направление мышления композиторов, прекратить жевать жвачку 80-х годов, дабы избежать эдакого радио «Ретро» в системе композиции. Мне кажется это пост-музыка, так как представляет собой более-менее сделанный регресс.

– По-твоему Мартынов – пиарщик?

– Нет, Мартынов – философ. Но и очень умный человек, отчасти естественно, как любому творцу, пиар и ему не чужд. Это отличный ход –

как Анфиса Чехова – раздражитель, который приносит долгоиграющий дивиденд...

– А какие именно опусы отрицающего опусную музыку Мартынова заслуживают внимания и почему?

- Очень многие: сочинения 70-х годов, потом «Ночь в Галиции», «Книга песнопений», «Распорядок дня». Но самое интересное вот в чем: если бы Владимир Иванович не менял бы свою творческую ориентацию столько раз и так радикально, а развил бы жанр, заложенный им в начале 70-х годов, – музыка в СССР и бывшем СССР пошла бы иначе, я уверен. Он сумел найти уникальный симбиоз модальной гармонии Ренессанса, электронных технологий, фольклора и рока. Это видно по таким работам, как его музыка к мультфильмам. Причем, на мой взгляд, это не просто музыка к мультфильмам – это мультоперы: «Музыкальная шкатулка», «Не про тебя ли этот фильм» и прочие работы начала – середины 70-х годов. Но я понимаю, что именно цепляет в этой «прикладной музыке» - в ней было заложено то зерно, которое никто кроме него и не смог развить. А надо было развивать, уверен - это было бы массовое движение.

— А как ты относишься к «Иерархии разумных ценностей», ведь, по сути, это ритуал — то, к чему ты призываешь обратиться молодых композиторов?

– Весьма положительно. Ритуал нужен во всем. Именно поэтому я за монархию и против демократии – она разрушает стройность композиторской формы... Нам нужна монархия в музыке.

- *А* в жизни?

- Считаю совершенно необходимым восстановление СССР - как государства в его исторических границах. Это соответствует интересам всех народов, населяющих его! При этом не надо перефразировать мои мысли и мнения – я не даю такого права. Я даю право цитировать только то, что говорю я. СССР необходим всем, населяющим эту территорию, это не значит, что я поддерживаю карательную систему органов НКВД 30-х годов (отмечаю заранее, так как знаю многих моих коллег и их ход мысли уже наперед). Система 60-70-х гг. была лучшей для жизни человека в этой стране. Был порядок – с одной стороны, – гарантии, с другой, - денежное довольствие, какое нам сегодня и не снится (не имею в виду банкиров и олигархов). Для творческих работников это отличный пример, от чего нам необходимо оттолкнуться, дабы развиваться вперед.

– И кого предлагаешь водрузить на «должность» монарха?

- Скорее всего, такого сейчас и нет. Я говорю

стилистически - как форму мышления композиции... Никогда не думал, что стану пропагандистом музыки Свиридова, но на фоне абсолютного тупика современной композиции, я понимаю что нам активно не хватает авторов такого масштаба, не масштаба ансамблика на троих, а понастоящему просто масштабного мышления и элементарного профессионализма. Очень хотелось бы, чтобы молодые авторы все же разворачивались в другую сторону - нам не нужен «фестивальный стандарт». Если за написание произведения к фестивалю платят – это одно дело: тут деньги-товар-деньги. Но 85% авторов ведутся на это, что крайне смешно, - совершенно бесплатно. Нам необходимо вспомнить о таком явлении как «произведение искусства» - его ведь никто не отменял... А какова ценность современных произведений? Надо прекращать, как мне кажется, писать «панельки». Это выхолащивает саму ценность композиторства, превращая его в бумагомарательство. Еще раз отмечу: никто не отменял понятие «произведения искусства». Мой посыл к личности Свиридова или Корндорфа, Тертеряна (этот ряд можно продолжить) не связан с тем, что я считаю, что надо писать так, как они писали. С точки зрения музыкального языка, у меня самого он значительно иной, совершенно я бы сказал иной. Личность Свиридова вообще уникальна – это гений, его сложно анализировать и оценивать. Но ему нельзя отказать в том, что он создавал произведения искусства, а уж никак не фестивальную музыку или однодневку. Что уж говорить о таких фигурах, как Корндорф или Тертерян! Ужас бытия в том, что сегодня принято смеяться над вещами, которые идут сами по себе помимо тех, кто потешается над ними, ибо смеющиеся над собой потешаются в итоге, потому как никто не отменял ни понятия произведения искусства, ни Бога, ни законов личности творца, выведенных еще в эпоху Ренессанса. Они продолжаются, невидимо сопровождая «блудящие» души современных творцов к их печальному финалу, но перед концом их, бедолаг, все эти Духи творцов встанут, эти истуканы истории, перед каким-либо насмешникомпанельщиком, и просто спросят: «А зачем ты жил?» И что? Панельщик будет рассказывать, как он строил звуковые конструкции и работал с материалом? А кому он нужен? Кому это вообще нужно? Не страшно будет осознать, что жизнь то, в общем, в унитаз спущена?

- А кто все же, по-твоему, способен образовать вокруг себя новую музыкальную монархию? Если ли сейчас композиторы-идеологи, способные повести «толпу»?
 - Думаю есть. Даже знаю таких, но не скажу

открыто. Есть два лагеря – разрушители и созидатели образно говоря.

- Что созидают и что разрушают? Ведь все время созидать тоже плохо...
- Если говорить о дне сегодняшнем, то следует отметить, что композиторское сообщество по факту «трехпалатное» или «трехпартийное» причем, очень четко выраженное: левые и леворадикальная партия, центристы и правые и праворадикалы. МолОт, который мы создали, занимает четкую центристскую позицию, думаю это самое верное.
 - Что для тебя традиции?
- Мне кажется, что России пора откинуть все свои научно-атеистические заблуждения, и заняться именно реальным укреплением национальной культуры, традиций, обычаев и обрядов. Для начала возродить красоту и обычаи встречать человека к жизни (праздник родов), вести его по жизни, согласно обрядам и провожать в мир иной красиво, согласно обрядам. Сейчас у ряда народов, прежде всего, конечно, на Кавказе, в Прибалтике, диких селах Мари существуют конкретные обряды и традиции похорон, свадеб, рождения и пр. А хотелось бы этого повседневно, учитывая, что по фольклорному своему статусу наша страна намного интереснее многих своих соседей. Этого как-то не хватает.
- Используешь ли ты в своих опусах фольклор? Я просто знаю ряд твоих положительных высказываний насчет фольклора.
- Не просто положительных. Я обожаю фольклор, это лучшее, что есть вообще. В моих работах это безусловно «Святки» для женского хора (2007), «Шварцвальд» для ансамбля вокалистов (2010), «Голый король» для препарированной виолончели и поющего виолончелиста (2008), «Бабушка он-лайн» для ансамбля (2010) и пр.
- А как зафиксировать появление того самого опуса, который будет точкой отсчета нового времени в музыке тем самым «нулевым», о котором ты все время говоришь? Может быть, таковые уже имеются? И кто из современных композиторов способен на такое? Или это дело далекого будущего?
- Скорее, далекого будущего. За последние 2 месяца я прослушал (я подсчитал) 96 камерных сочинений молодых и не очень российских и зарубежных авторов и не могу сказать, что понял до конца сам смысл 98% написанной музыки. Не хочу говорить о методах композиции, кои мне не близки как пишущий автор и создатель собственной системы композиции мне в принципе совершенно все равно, что пишут мои коллеги. В хорошем смысле выражения: я признаю право

каждого автора на абсолютную индивидуальность творческого метода. Но вот что меня фантастически неприятно удивило: в 85% музыки я не услышал ничего авторского в принципе, при этом практически все композиторы подходят удивительно тривиально к самому процессу композиции и – главное – к подбору ансамбля. Минимум в половине из этих 96 партитур задействован струнный квартет в различных, естественно, комбинациях. Я убит тем, что, оказывается, существует только две извилины в работе с самыми богатыми по возможностям академическими инструментами: либо «незвуки» – по Рауфу Фархадову, либо совершенно неизобретательная мелодика, которая ничего не несет за собой. Мне не совсем ясно, например, куда делось такое понятие как штрих? Струнные – богатейшие штриховики: при помощи штриха, при наличии знаний можно сделать удивительную композицию. Место штриха заняло следующее: барток-пицц, пережимы, пережимы за подставкой, игра по порожку, искусственные флажолеты (кстати, как правило, очень плохо берущиеся), игра по корпусу, по шпилю, по колкам, по деке, по верхней части грифа, в качестве «мезозоя» - понтичелло, стуки смычком по пульту, корпусу и т.д. То есть место инструментальности как таковой заняла примитивная физиология, потому как в таком контексте штрих не нужен – о нем, по-моему, просто забыли. Я не рассматриваю сейчас ломание скрипки, потому как это уже форма некоего садо-мазо, что возможно исключительно в качестве единичного перформанса. Но, ежели место штриха и инструментализма заняла физиология, то мне не нравится половинчатость позиции авторов: зачем тереть различные части инструмента, если можно прямо сразу выйти и заняться с ними сексом на сцене? Я бы при таком подходе к приемам на инструменте был бы сторонником открытой, а не латентной физиологии. Это не последовательно, на мой взгляд, и создает ощущение, что композиторский метод исчерпан. Думается, авторам стоит серьезно заняться этим вопросом (я не призываю к публичному фетишизму, а говорю о композиторском методе). Как можно выкинуть штрих? На струнных причем? С другой стороны работа с мелосом: мелос должен быть интересным, и, извините, - красивым. Это очень серьезная работа - строить аккорды гармонического разрешения при помощи струнного квартета, малоинтересная. Мне кажется, надо как-то пересмотреть большинству авторов сам подход и к выбору инструментария для своих работ. И еще проблема: академизм инструментария. Ее также надо преодолевать, либо не преодолевать, но в таком случае работать при помощи академичес-

ких звуков: теряется смысл брать, например, фагот, чтобы пищать в его мундштук? Словом, нет сейчас новых идей и новых авторов. Поэтому, вновь отмечаю, что композиторам надо начинать «с нуля».

- Читал недавно одно из твоих интервью, в котором ты говоришь, что современные перформансы (ну, конечно же, исключая лучшие образцы жанра—сочинения Кейджа, Кагеля, Штокхаузена и т.д.) можно сравнить с «дурдомом». Поясни, пожалуйста, свою мысль...
- Перформанс это великое искусство, я сам им занимался много раз. Дурдомом я называю рассуждения вольнодумцев, например, про то, что скрипка ломается со строгостью бетховенской сонатной формы, причем, главное – что ее там нет. Если бы какой-нибудь, скажем, Гоша выдвинул реально бетховенскую форму разлома инструмента – я бы поддержал такое решение, но когда исполнитель просто ломает на сцене инструмент - это называется..., даже не знаю какое слово подобрать... Ну уж точно не перформанс. Хотя я очень люблю этого самого Гошу - и поддерживал его много лет, и сейчас считаю его очень талантливым человеком и уверен, что он сможет развить свой «метод», хотелось бы посмотреть что-нибудь новенькое.
- Речь идет, как я полагаю, о качестве и об эстетической оценке того или иного музыкального перформанса?
- Конечно. Перформанс же эстетическое явление, поскольку изначально имеет отношение к музыке. Это вовсе не хэппенинг, когда исполнители, да и композиторы тоже делают, что хотят.
- Согласен. Знаю ряд перформансов, вообще отрицающих саму природу музыки, что считаю недопустимым. Что для тебя перформанс? Что он позволяет? Каковы его возможности по сравнению, скажем, с другими жанрами?
- Сейчас такие же узкие возможности, как и для всего ибо переизбыток созданного. В принципе при наличии таланта это очень интересный жанр. Я, может, к нему вернусь еще.
- В чем заключается этот переизбыток? Какие образцы наиболее впечатляют и чем? Ведь перформанс это в большинстве случаев серьезные концепции, имеющие концепт философский, к примеру...
- Произведения Кейджа, конечно. Кое-что из немцев, а из наших и, тем более, молодых никто. Они просто не знают и не умеют ничего нормально сделать. Только вторсырье могут производить в этом жанре...
 - А что не вторсырье? Есть, на твой

взгляд, достойные перформансы?

– Понимаешь, смотря какие. У каждого своя задача же. Не вторсырье – это оригинальный материал. Первозданный. В перформансе очень важна психологическая составляющая этого жанра в плане восприятия его людьми, грубо говоря, думать об обратной реакции зала надо. Если подходить к нему – с точки зрения какой-либо композиции, как внутреннего процесса – это проигрыш жанра. Не одноразовое – пример «Баллетто» Екимовского, «4"33» Кейджа, «Вертолетный струнный квартет» Штокхаузена и многие другие работы жанра. Важно качество – оно определяет в конечном итоге «живучесть» таких акций.

А какие произведения у тебя созданы в этом жанре? Чем обусловлено обращение к нему?

— «Бабочка и шмель», «Россия, 2005 год», «Песня о Ленине», «Шоколадный торт», отчасти — «Нагтопіа Caelestis (с Эстергази)»... Кроме «...с Эстергази», эти перформансы — политические работы, протестные, за и против целого ряда причин и следствий: исламизации Европы, демократии в России, за Ленина и переосмысление его роли, за разврат и пышную жизнь через край...

Расскажи о сути какого-либо твоего перформанса...

 Вот скажем синопсис «Головы»: «Голова. Ночь. Голова просыпается и уходит от хозяина в министерство иностранных дел за дип.визой. Она понимает, что не может больше жить со своим хозяином, решает уехать из страны. В это время хозяин просыпается и его тело без головы начинает бегать по подъезду. Голова тем временем идет по бульвару и в нее врезается звезда, упавшая с неба. Голова раздваивается и внутри ее начинают происходить самостоятельные процессы – внутренняя война. Кроваво-красные облака начинают свое движение по небесной оси внутри головы, рождается Идея. Именно она ведет далее мысли, организуемые в армии Света и Тени. Мировое столкновение в голове заканчивается рождением нового Бога, который подбирает на бульваре раздвоенную голову и ставит ее на свое место – к хозяину головы». Это синопсис одной из работ, причем миниатюр. Перформанса-синтеза. В исполнении принимают участие человеческие голоса, оркестр, ударные и кавказские народные инструменты.

- А какую музыку ты слушаешь?

– Сейчас я очень устал от музыки и стараюсь ее вообще не слушать. Мне нужна хотя бы неделя тишины, чтобы отдохнуть от нее. Если говорить серьезно, мне нравится все, что оправданно согласно системе Пелос, по которой я и

живу. Я не предпочитаю ничего, хотя часто отношусь к ней медицински: например утро на даче у меня всегда должно начинаться с музыки Рамо или Генделя – только клавесинной и только в саду на открытом воздухе. Клавесин и кофе – это начало моего утра. Вечером очень хорошо слушается кавказская музыка: либо дудук, либо грузинское пение, также хорошо идет 7-я симфония Прокофьева, днем же – Мадонна, «Лебединое озеро» и немецкие военные марши, в 17.00 нужно послушать песню «Here is the news» в исполнении «Electric Light Orchestra». В жару хорошо идет Дэвид Боуи и оперы Ж.Б. Люлли, например, «Фаэтон», «Армида», его марши и сцены. Также хороша «Танцсюита» Г.Лахенманна. Полюбил позывные для радио. «Культурным» вечером хорошо бы послушать штук 150 позывных различных радиостанций мира. В апреле же – Белинда Карлайз, Сандра, Альфавилл, и Эния. Бах и Бетховен исключены как моральные терминаторы. Для меня лично. Не выношу романтиков. Люблю Гайдна, Вагнера, Р.Штрауса, Стравинского и музыку XXI века. Но самое прекрасное – это средневековые церковные хоралы и светская музыка XVI века.

- А почему не выносишь романтиков?

– С моей точки зрения, музыка романтиков несколько нудновата и скучна: интеллигентские галлюцинации о жизни и прожитом. Для меня, по крайней мере...

– В чем прелесть немецких военных маршей? Нет ли идеи создания опуса с их «участием»?

- Нет ни опуса, ни идеи. Прелесть в том, что от них пышет фантастической жизнеутверждающей энергией после них хочется жить и работать. Их мне просто необходимо слушать.
- Ты являешься председателем Молодежного отделения Союза композиторов РФ. Что входит в задачи этой организации? Каковы ее приоритеты?
- МолОт существует уже 4 года и объединил молодых композиторов всей страны. Во многом именно благодаря МолОту «зашевелилась» молодая композиторская жизнь в России. Очень люблю команду моих друзей, без которых мало что бы получилось Виктора Екимовского, Рау-

фа Фархадова, Ярослава Тимофеева, Эльмира Низамова, Александра Хубеева, Станислава Маковского, Надежды Игнатьевой и всех, кто нам помогал и помогает. Структурно мы созданы при Союзе композиторов РФ, в каком-то историческом смысле являемся правопреемниками ТОМКа СССР, которую долгое время возглавлял К.Хачатурян. Цели и задачи масштабные – создание единой российской композиторской школы, создание структуры для возвращения статуса профессии в обществе, создание организации, которая бы реально занималась вопросами и задачами композиторов. Сделано немало, проведено свыше 10 собственных фестивалей, 45 концертов, издано несколько книг по творчеству молодых композиторов, создана инфраструктура: 10 ансамблей МолОта, свои СМИ, подтянуты центральная федеральная и региональная пресса, в наших рядах свыше 500 членов. С этого года мы открыли новую форму - ежегодный международный фестиваль МолОта, транснациональный, охватывающий территорию всей страны, стран-резидентов (СССР) и дальнее зарубежье. Например, в этом году открываем посольство МолОта в Париже. Этот мегапроект интернациональный, идет 4 месяца и в итоге своем должен представить миру объективное лицо российской молодой композиторской музыки.

Обращаюсь к молодым композиторам: следите за нашими мероприятиями, присылайте заявки на вступление в МолОт, если вам это интересно, и если вы композитор, музыковед или музыкант-исполнитель. Мы открыты всем...

Судя по твоему ответу, проделано немало, но еще большее предстоит сделать. Поддерживаю твое обращение и всячески призываю молодых композиторов и музыковедов не только к активной творческой деятельности, но и к вступлению в ряды «МолОта», что позволит идентифицировать себя в общей структуре музыкальной жизни России и стать полноправным активистом в деле популяризации композиторского творчества.

В.Петров

кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории и истории музыки

<u>КАМЕРТОН Выпуск 12 (2012-2013 г.)</u> КОНФЕРЕНЦИИ, ЗАСЕДАНИЯ НТСО

«ТАМ, ГДЕ МНОГО РАДУЮТСЯ, ТАМ ОТКРЫВАЮТСЯ ВОРОТА ГОРЮ...»

11 апреля 2012 года состоялось заседание НТСО (руководитель — кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры теории и истории музыки В.О. Петров) — «Приношение Софии Губайдулиной в честь 80-летнего юбилея» (просмотр видеозаписи концерта из Большого зала Московской консерватории им. П.И. Чайковского). Программа прослушивания включала следующие опусы: «Пир во время чумы» из триптиха «Надейка» (2005) — дирижер Александр Сладковский, «Поэма-сказка» (1971) — дирижер Владислав Чернушенко, Концерт для скрипки с оркестром №2 «In tempus praesens» / «В настоящем времени» (2007) — дирижер Владимир Федосеев.

Вступительное слово студентки V курса кафедры теории и истории музыки Ании Малаевой содержало факты биографии, эскизный набросок творческих приоритетов, аннотации к исполняемой музыке. С 1990 года композитор живет в Германии, поэтому три города (Казань, Москва, Аппен) и две страны (Россия, Германия) по праву считаются Родиной Софии Губайдулиной.

Интонационные, ритмические, фактурные, динамические средства выразительности «Пира во время чумы» (тремоло литавр, динамическая шкала ударных — «танец костей», хорал струнных в высоком регистре, нежно-трогательные ламентации скорби, колокола, пронзающие диссонирующую звукомассу) направлены на противопоставление компонентов музыкальной ткани, исторически закрепленных за сферами, олицетворяющими драматические и лирические образы.

После прослушивания сложнейшей в идейносодержательном плане композиции (отклик на смерть дочери), музыка «Поэмы-сказки» была воспринята как своеобразная интермедия (интерлюдия). В этом усматривается продуманность, логика драматургии просматриваемого концерта: от сложного, более современного по языку к раннему произведению с разницей написания в 34 года, затем к еще более позднему сочинению по отношению к «находящемуся посередине».

Смыслопорождающая основа Концерта — образ современного мира с взаимодействием и столкновением антитез, движение времени (регретишт mobile), модель «потока сознания». В противопоставлении архетипов «земное — небесное» (Земля — Небо) участвуют: батарея ударных, длительные tremolo, широкие скачки, ритмичес-

кие фигуры «агрессии», сонорные «массы», яркая гипермногоголосная звуковая ткань кульминаций, фиоритуры деревянных духовых, вибрафона, аккорды-«кляксы», гиперболизованная и «ирреальная» штриховка, колкая стаккатность, пуантилизм, «предельные» по диапазону инструмента звуки, ламентозные фрагменты-интонации и т.д.

Solo violino – демонстрация исполнительских возможностей Гидона Кремера, технических экспериментов инструментария.

Традиционная форма соревнования (чередование solo и tutti) обращена к современникам Софии Губайдулиной, наполняется иным смыслом, художественным мироощущением. Поэтому фразы скрипки то тонут в диссонантной массе звукотекста, то ярко выделяются на фоне кластеров струнной группы или оркестра.

Колокол возвещает о вечных истинах: красивейшая музыка хорала воспринимается как символ очищения, не принадлежащая времени устремленность человеческого духа в вечность мироздания, а активность выразительных качеств, вызывающих ассоциации с атрибутикой агрессии, воинственности, хаоса — современный социум, враждебность окружения личности (очевидный параллелизм с проявлениями бесчеловечности в глобальном масштабе).

Композитор широко использует нетрадиционные приемы игры, необычные тембровые сочетания, символику в горизонтальном и вертикальном измерениях. Без богатого слухового багажа современных композиций, естественно, студентам исполнительских факультетов, присутствовавшим на НТСО, трудно ориентироваться в графе их ценностей.

Подытоживая обсуждение программы, композитор, профессор кафедры народных инструментов Ю.П. Гонцов сказал замечательную фразу: «Событие мирового значения не измеряется оппозицией "понравилось" – "не понравилось"». Наиболее ярко путь духовного восхождения среди современных художников выражен в фильмахпритчах А.Тарковского и в музыке С.Губайдулиной, путь через собственные усилия человека: и молитвенные, и интеллектуальные, и душевные, и физические.

А.Свиридова

кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории и истории музыки, заслуженный работник высшей школы РФ

МУЗЫКА ДЖОРДЖА КРАМА (лекция студентки V курса Юлии Горбуновой)

Один из ярких американских представителей музыкального искусства второй половины XX века Джордж Крам, по определению М.Высоцкой, – «главный музыкальный мистик» эпохи. В лекции Юлии Горбуновой, состоявшейся в рамках НТСО 25 апреля 2012 года, были освещены его стилевые показатели: образный мир (Трагедия, Космос, Звук), нетрадиционные исполнительские приемы (игра смычком по краю тамтама, использование микрофона, трели маракасов, игра на струнах фортепиано, применение молотка, металлических линеек, металлических наперстков, ладони, вокализация – звуки, фонемы, слова, стон, свист...), богатый инструментарий (электрогитара, тибетские молитвенные камни, банджо, электрическая виолончель, японские церковные колокола, африканские барабаны...), полистилистика (музыкальные, сюжетносмысловые реминисценции, цитаты, синтез разных техник), оригинальная нотография (большие и малые круги, форманты креста, спирали, глаза...), формообразование и трактовка жанров (программные миниатюры, объединяемые в циклические структуры, прелюдия, соната, токката, пьеса, ноктюрн как фантастически мрачный жанр...).

Из лекции Юлии Горбуновой стало известно, что трагическое в музыке Крама представлено антитезой Жизнь и Смерть (произведения на стихи Ф.Г. Лорки: «Ночная музыка І», четыре книги «Мадригалов», «Песни, бурдоны и рефрены смерти», «Черные ангелы», «Эхо ІІ»). Космический звуковой мир нашел воплощение в разнохарактерных пьесах: «Ночь четырех Лун», «Звезда-дитя», четыре цикла «Макрокосмоса»...

В качестве доказательства своих суждений лектор приводила примеры в форме видеозаписей концертных исполнений произведений Крама: струнный квартет «Черные ангелы» (в интерпретации знаменитого «Кронос-квартета»), «Знак времени» для двух амплифицированных фортепиано (фортепианный дуэт А.Гиндина и Б.Березовского), «Голос кита» для флейты, скрипки и фортепиано, «Мадригалы IV» на стихи Ф.Г. Лор-

ки для сопрано, вибрафона и двойного баса, «Макрокосмос I» (№4 – «Распятие», №12 – «Спиральная галактика») для амплифицированного фортепиано, «Звезда-дитя» для солиста, смешанного хора и оркестра.

Способом объединения циклов в многочисленные сверхциклы, представленные в творчестве Крама, становятся образ, идея, тематика и средства выразительности. Так, религиозная тематика связана с группой пьес «Макрокосмоса II». Четыре первые пьесы («Утренняя музыка», «Мистический аккорд», «Вариации смертельного дождя», «Солнца – Близнецы») ассоциируются, с точки зрения Юлии Горбуновой, с Первой Книгой Ветхого Завета - «Бытие», а вторая часть (№№5-8: «Приведение...», «Горгульи», «Тора! Тора! Тора!», «Пророчества Нострадамуса») – с «Откровениями Иоанна Богослова» (Новый Завет), следующие четыре части - с освоением Космоса («Космический ветер», «Голос из Короны Борея», «Литания галактических колоколов», «Агнец Божий»). Таким образом, идейно-образная сфера двух циклов - «Макрокосмоса I» и «Макрокосмоса II» - связана с проблемой взаимосвязи познания (наука, прогресс) и духовности (религия) – необузданные стремления человека к познанию есть греховность, ведущая к гибели человечества. «Макрокосмос III» - созерцание внешней природы Космоса («Звуки ноктюрна», «Скиталец», «Появление» первых космических объектов, «Музыка звездной ночи -Гимн рождения звездного младенца», «Миф») и философское раздумье о нем. Пьесы «Макрокосмоса IV» (Вечность – движение космических тел) поделены на четыре кубических квадранта и носят названия самых ярких звезд: Alpha Centauri (созвездие Центавра), Beta Cygni (созвездие Лебедя), Gamma Draconis (созвездие Дракона), Delta Orion (созвездие Ориона).

Слушая музыку «Макрокосмоса», убеждаешься в том, что видимая нами часть Галактики, несомненно, конечна. Одно дело – соотнести эту сущностную конечность в ее протяжении во времени и пространстве с тем, как она созерцается с Земли, осознается человеком. Другое – Крам, согласно, с верой Священного Писания, стремится доказать, что при всех последующих изменениях видимого мира уничтожен он не будет. После второго пришествия Христа Земля перейдет в иное качественное состояние, но земной мир, как плод деяния Божия, сохранится. В этом смысле он будет векторно бесконечен, как бесконечен Космос.

Композитор предлагает в «Макрокосмосе» оригинальные решения формы, принципы изложения и развития музыкальных идей, метамор-

фозы звуковых образов в процессе восприятия и показа пути развития (эволюции) человеческой жизни («Макрокосмос I», «Макрокосмос II») и природы («Макрокосмос III»). Используемые Крамом средства музыкальной выразительности способствуют конкретизации образов: «темной мистерии» («Первобытные звуки»), Атлантиды – идеального материка («Пастораль»), мистического призрака («Призрак Гондольера»), источника жизни («Весенний огонь»), зарождающейся тверди («Мистический аккорд»), «властителей жизни» («Солнца – Близнецы»), рождения антихриста («Горгульи»), космического пространства («Космический ветер», «Голос из Короны Борея», «Литания галактических колоколов») и т.д.

Чтобы облегчить восприятие новаторских и «космических» звучностей, Юлия Горбунова давала яркие аннотации к исполняемым сочине-

ниям, снабдила слушателей символьной нотацией (партитура в виде определенного символа, способ расположения нотоносцев на странице): «знак знаков» – крест (символ распятия Христа), круг – «первичный символ единства и бесконечности», спираль – символ Времени, смен фаз времен года, рождения и смерти, глаз (око) – символ «видящего суть», два круга – символ близнецов (Солнце и Луна как его отражение) и другие.

Для многих студентов просмотр видеозаписей сочинений Крама был премьерным, следовательно, пополнил их слуховой «багаж» авангардной музыкой американского композитора, а, возможно, вызвал профессиональный интерес.

А.Свиридова

кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории и истории музыки, заслуженный работник высшей школы РФ

«МУЗЫКА ДЖОРДЖА КРАМА» (О ЛЕКЦИИ В РАМКАХ НТСО)

На состоявшемся 25 апреля 2012 года НТСО слушателям был предложена лекция о творчестве современного американского композитора Джорджа Крама. Лекция, подготовленная студенткой V курса кафедры теории и истории му-

зыки Юлией Горбуновой (научный руководитель - кандидат искусствоведения, старший преподаватель В.О. Петров), включала в себя весьма подробную информацию, касавшуюся не только собственно творческих устремлений и основ мировоззрения Крама, но также и биографические сведения, что очень важно, поскольку его имя только-только начинает приобретать широкую известность в России. Помимо теоретической лекционной части, в видеозаписи (так как сочинения Крама необходимо не просто слушать, а смотреть) было представлено несколько наиболее ярких произведений автора с последующим их обсуждением. Присутствующие на НТСО студенты и педагоги разных кафедр могли (преимущественно, впервые в стенах нашего вуза) познакомиться с музыкой таких опусов, как «Голос кита» для флейты, виолончели и фортепиано, «Макрокосмос I» для фортепиано, «Мадригалы» для сопрано, вибрафона и двойного баса, «Звезда-дитя» для сопрано, детских голосов, говорящего хора, колоколов и камерного оркестра, «Черные ангелы» для струнного квартета и «Знак времени» для двух фортепиано. Музыка всех прозвучавших сочинений монументальна по содержанию, проста по форме и очень интересна по звучанию.

Итак, кто же такой Джордж Крам и каковы его взгляды на музыку, на искусство, на мир? Крам родился в Чарльстоне в 1929 году, получил классическое музыкальное образование, долгое время занимался преподаванием в университете

Пенсильвании (30 лет), где и проживает по сей день. В общем и целом значение Крама в музыке невозможно переоценить. Он, по словам Ю.Горбуновой, — «один из самых ярких американских новаторов второй половины XX века в области музыкального искусства». В его творчестве можно увидеть огромное разнообразие техник, стилей и форм воплощения музыкальных композиций: это и алеаторика, и минимализм, и черты хеппенингов. Однако, в то же время его творчество можно назвать «неоромантическим».

Автор лекции отметила, прежде всего, глубокую индивидуальность стиля Крама и выделила ряд основных компонентов с точки зрения новаций.

В первую очередь, это образное содержание сочинений композитора. В них, действительно, философия в ее тотальном смысле представлена достаточно широко. Например, особой философичностью обладают «Мадригалы». Космос также привлекает Крама, его влечет «мир, полный едва уловимых шорохов и долгих пауз». Следующее, на чем сфокусировала внимание Ю.Горбунова, – насыщенность музыки Крама оригинальными исполнительскими приемами и необычайной звучностью вообще. Композитор использует и традиционные музыкальные инструменты, и значительно расширяет акустические рамки за счет применения древних национальных инструментов. Помимо этого, Крам развивает приемы звукоизвлечения, насыщает их, использует максимально возможности того или иного инструмента, что, например, было продемонстрировано использованием флейты в I части цикла «Голос кита». Безусловно, все эти многообразные приемы призваны Крамом с целью осуществления наибольшего расширения средств музыкальной выразительности, поскольку композитор на протяжении всего своего творческого пути ищет новые средства для воплощения новой музыки и новых идей.

Возможно, с этой же целью, Крам создал свою оригинальную нотацию. В качестве приме-

ров Ю.Горбунова продемонстрировала партитуры таких сочинений, как «Звезда-дитя» (круговая нотация), «Макрокосмос» (крест, два круга, спираль, пасифик - один из самых значимых символов XX века, символ мира, приобретший статус международного), «Эхо времени и реки» (круги, отражающие «пульсацию» водного пространства), «Знак времени» (пьеса «Царство Морфея» имеет символьную нотацию). Особенно интересной показалась партитура пьесы «Спиральная галактика» из цикла «Макрокосмос»: она выполнена в виде закручивающегося в спираль нотного стана. Возможно, и, скорее всего, вращение партитуры, которое должен производить пианист в процессе исполнения данного сочинения, призвано позволить ему еще более глубоко вникнуть в эту «закрученную» концепцию. Автор лекции называет эту и подобную этой партитуры «мобильными партитурами».

О творчестве Джорджа Крама нельзя судить лишь с одной точки зрения. Как и в отношении музыки XX-XXI веков вообще, в оценке творчества Крама следует избегать однобокости суждений. XX век – век тайн и власти человеческого подсознания, это время экспериментов и ярких, необычных идей, новых концепций. Творчество Крама – целая веха в развитии даже не столько музыки как таковой, сколько вообще мысли. И его воззрения, формирующие оригинальное видение таких явлений, как философия, космос, и символика, пронизывающая буквально все, - есть отражение тех идей, которые витали в воздухе во второй половине прошлого века. И пусть для кого-то непонятными останутся его знаки, неуслышанными - те послания, что он пытается донести через свои партитуры и свою музыку, в целом же, и в этом нет никакого сомнения, они оставят свой след в сознании поколений, которых коснулось и еще коснется его искусство.

> *М.Голованёв*, студентка II курса кафедры теории и истории музыки

О КОНФЕРЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-МУЗЫКОВЕДОВ – 2012

Стало традицией в рамках НТСО конце каждого учебного года проводить научную конференцию студентов — музыковедов Астраханской консерватории. Такого рода мероприятия способствуют не только расширению кругозора самих выступающих и присутствующих на конферен-

циях, но и позволяют выявить тенденции научных интересов наших студентов. Очередная конференция состоялась 16 мая 2012 года. На конференции прозвучали доклады студентов III—V курсов, явившиеся результатом написания дипломных работ и курсовых работ по истории зарубежной музыки, инструментовке. Предлагаем вниманию читателей журнала «Камертон» фотоотчет о проведенной конференции.

Юлия Горбунова

(V kypc) научный руководитель (специальный класс) кандидат искусствоведения, старший преподаватель В.О. Петров

«"Макрокосмос" Джорджа Крама как сверхцикл»

Ангелина Голованёва

(III курс)

научный руководитель (курс истории зарубежной музыки) - старший преподаватель С.Г. Алеева

«Поэзия У.Блейка в вокальных произведениях западных композиторов XX века»

Ания Малаева

(V kypc) научный руководитель (специальный класс) доктор искусствоведения, профессор Л.В. Саввина

«Творчество Софии Губайдулиной: между Западом и

Ирина Лагода

(III курс) научный руководитель (курс истории зарубежной музыки) – старший преподаватель

С.Г. Алеева

«Кантата "Засуха" Ф.Пуленка: содержательноинтонационный анализ»

Востоком»

Ксения Силова

(IV kypc) научный руководитель (курс инструментовки) - старший преподаватель С.Г. Алеева

«Некоторые особенности инструментовки балета Е.Глебова "Маленький принц"»

Мария Белова

(III курс) научный руководитель (курс истории зарубежной музыки) старший преподаватель С.Г. Алеева

«Концерт F-dur для фортепиано с оркестром Гершвина: сочетание классических и джазовых черт»

(IV курс) научный руководитель (курс инструментовки) – старший преподаватель С.Г. Алеева

«Инструментальная концепции симфонии "Путь к Олимпу" В.Артемова»

В.Петров кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории и истории музыки

ИНТЕГРАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И КОНЦЕРТНОЙ ПРАКТИКИ

Концерты современной музыки в рамках цикла музыкально-исторических дисциплин – курса «Современная музыка» для исполнительских факультетов (старший преподаватель Алеева С.Г.) и заседаний НТСО (руководитель кандидат искусствоведения Петров В.О.) – проводятся ежегодно. Став отражением не только творчества отечественных авторов, концерт, состоявшийся 25 октября, сплел «музыкальный венок» из композиций 10 стран мира – Польши, Гватемалы, Монголии, Латвии, Чили Мексики, Бельгии, Финляндии, Аргентины. В предыдущих концертах были представлены Германия, Вьетнам, Куба, Индия, Италия, Япония, Нидерланды (см. об этом Камертон, вып. 9).

Панорама стилевых направлений и техник отечественной музыки предстала через презентацию трех сочинений: Et expecto - «В ожидании» (соната для баяна, ч.І, ІІ, ІІІ, IV) Софии Губайдулиной в добротном исполнении Ашота Бабаянца, «Вариации для фортепиано» студента музыкального колледжа Ивана Портового, которые с настроением сыграла Алина Месхишвили и премьера опуса студента композиторского факультета Николая Захарова «Слеза» на тексты Александры Килейниковой (исполнители: вокальный квартет - Анастасия Афонина, Мария Мелюкова, Валерий Казанцев, Николай Захаров; Анжела Соколова – фортепиано). «Соревноваться» с мэтром отечественной музыки (каким является Софья Губайдулина) – недостижимая задача из-за «разных весовых категорий», но тем приятнее отметить непростое по музыкальному языку «постмодернистским» привкусом сочинение молодого композитора: «трогательные» сонористические звучности вокального ансамбля, гетерофонно-полифоническая «вязь» голосов, минималистическая графика сопровождающего инструмента...

В связи с численным превосходством студентов-вокалистов из 15 прозвучавших номеров

7 представляли жанр вокальной миниатюры. На текст **польского** поэта Т.Мичиньского прозвучали 2 романса — звукопастельная «акварель» Людомира Ружицкого (исполнители: Алиса Алатарцева — вокал; Виктория Хулхачеева — фортепиано) и яркий по вокальному богатству «Надо мною ветер с моря» Кароля Шимановского (исполнители: Дмитрий Ким — вокал и Анжела Соколова — фортепиано). Созвучно было все: и текст и музыка, позволившие ощутить красоту вокальных мелодий и колоритные возможности инструмента.

Вокально-инструментальный ансамбль – Евгения Чачина (вокал) и Анастасия Трофимова (фортепиано) — сумел оказать персонифицированное воздействие на слушателя, «зрительно» представить ситуацию в лицах, «разыграть» сюжет: психологически углубленный замысел в виде вопросо-ответного диалога матери и дочери в романсе «Возвратилась девушка с прогулки» (сл. И.Рунеберга) Яна Сибелиуса — «пионера» финской музыки.

Фантазию «Три сестры» по А. П. Чехову для 2-х фортепиано **латышского** композитора И.Земзариса озвучили Мария Голованева и Светлана Кузьмина. Характеристика образносмыслового содержания фантазии точно определена Раффи Хараджаняном: «Хрупка, по-осеннему элегична и необычайно интеллектуализирована». Исполнительский стиль дуэта – вдохновенное высказывание, в котором, по аналогии с разговорной речью, есть запятые, точки, двоеточия, восклицательные и вопросительные знаки... Прекрасная музыка, яркое воплощение!

Несколько слов о новинках с того берега Атлантики. **Мексику** представлял Мануэль Понсе. Прозвучали три романса широкой образной палитры на стихи Жозе де Фриаса — «Луна», «Дождь» (исполнители: Вероника Макарова — вокал; Анастасия Трофимова — фортепиано) и «Эстрелита» в камерном ансамбле Екатерины Мифтаховой (вокал) и Алины Месхишвили (фортепиано).

Эмоционально, с «иллюзией простоты и естественности» была исполнена шуточная **чилийская** песня «Мудрый судья» (русский текст Т.Сикорской) в интерпретации Виктории Янченко (вокал) и Алисы Алатарцевой (фортепиано).

Аргентину представляли Хуан Баутиста Масса и Астор Пьяццолла: первый – как автор вокальной миниатюры «Презрение» (сл. Э.Лугонеса), которую исполнили Полина Ковалева (вокал) и Виктория Хулхачеева (фортепиано), второй – в традиционном амплуа «короля нового танго». Исполненное Любовью Езерской (скрипка) и Викторией Хулхачеевой танго «Чао, Париж» никого не оставило равнодушным: красивая мелодия танца, темпераментная латино-

американская ритмика, тонкая и гибкая нюансировка привлекательна для всех слушательских аудиторий.

Песню «Едет возок в Авилес» из цикла «Испанские песни» Мигеля Сандоваля – композитора из **Гватемалы** исполнили Оксана Жуковская – вокал и Екатерина Поминова – фортепиано.

Состоялась премьера двух камерных миниатюр – осовремененная звукопись природы – бельгийского композитора Коэна Дежонга: «Ночная музыка», «Утренняя музыка» (исполнители: инструментальное трио в составе Сергея Скорнякова – кларнет, Анастасии Романовой – виолончель и Алины Месхишвили – фортепиано).

Монголию представляла «Песня о Хангае» Мяансурана на слова Цедендамбы (исполнители: Султание Муртазаева – вокал и Анжела Соколова – фортепиано).

Концерт подарил слушателям массу впечатлений от знакомства с малоизвестными сочинениями. Исполнение каждого номера вызывало положительные эмоции в виде аплодисментов. Главное – подобного рода мероприятия способствуют формированию ЛИЧНОСТИ, ее нравственно-эстетических идеалов, когда «сердце бьется сильнее, голова мыслит острее» (Э.Патлаенко), осознанию факта наличия национальных особенностей композиторских школ разных стран. Поскольку музыка – общий язык для всех, она

связывает народы друг с другом, побуждает любить те, к которым мы не принадлежим.

Заставить авторитарно студента выступить в концерте можно, а можно авторитетно. Авторитет Светланы Геннадиевны Алеевой рос из года в год: она учит вдумчиво слушать и воспринимать нетрадиционные стили, диссонантные звучания, открывать их непривычную красоту, аргументированно спорить на «злободневные» музыкальные темы, знакомить с экспериментами в области «химии» звуков, нестандартными техническими приемам игры и нотографией. Поэтому включение в творческий процесс сочинений мировой музыкальной культуры и с авангардной техникой, и богатым арсеналом приемов традиционной музыки важно с точки зрения мировоззрения, толерантности, формирования широкого этнического кругозора, этических и эстетических идеалов: благородной гармонии чувств, красоты, духовности, любви, сострадания, бескорыстия... Не случайно первые пять букв древнеславянского алфавита Аз – Буки – Веди – Глаголь – Добро в современном переводе читаются: «Я, книгочий, знаю слово Добро!».

А.Свиридова

кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории и истории музыки, заслуженный работник высшей школы РФ

ОНИ ПРОЖИЛИ ЖИЗНЬ В МУЗЫКЕ

Научно-творческая деятельность студентов как неотъемлемая часть вузовского образования представлена в рефератах, курсовых, рецензиях, дипломных работах, выступлениях на радио, телевидении, конкурсах, олимпиадах... Упорядочивает теоретическую подготовку будущего специалиста НТСО.

24 сентября в рамках первого его заседания прошел просмотр видеозаписи оперы «Детский альбом» П. Чайковского и мюзикла «Кошки» Э.Ллойда Уэббера в исполнении детского театра «Сказка» под управлением Глеба Александрова-Цейхенштейна, г.Минск.

Во вступительном слове старший преподаватель кафедры историко-культурного наследия Беларуси ГУО «Республиканский институт высшей школы», член Союза композиторов СССР и РБ Александрова Наталья Владимировна рассказала о династии Цейхенштейнов: скрипачи, дирижеры, педагоги Гавриил Семенович и его сын Глеб Гавриилович.

Старший Цейхенштейн принимал самое активнейшее участие в событиях музыкальной жизни города: дирижировал «Евгением Онегиным», приуроченным к 100-летию со дня рождения П. Чайковского (1940), операми «Фауст» (1941), «Пиковая дама», «Тоска», «Русалка», «Риголетто», «Травиата», «Паяцы» (1942), опереточными спектаклями «Баядера», «Сильва», «Жрица огня» (1942), массовыми хоровыми и оперными сценами из опер «Ночь перед Рождеством», «Майская ночь», «Золотой петушок», приуроченными к 100-летию со дня рождения Н.Римского-Корсакова (1944), спектаклями «Свадьба в Малиновке», «Роз-Мари», «Ярмарка невест», «Коломбина» (1945), осуществляя общее музыкальное руководство Астраханской оперы.

В 1951 году при филармонии был организован симфонический оркестр в составе 40 человек, которым руководил Гавриил Семенович. Симфонический оркестр подготовил две программы: «Творчество М.Глинки» (увертюра, танцы из оперы «Руслан и Людмила», Камаринская, Вальсфантазия, финал из оперы «Иван Сусанин» с участием солистов-певцов); «Творчество П.Чайковского» (публичное исполнение не состоялось из-за финансовых проблем филармонии).

В 1958 году в Астрахани был создан самодеятельный оперный коллектив. В числе энтузиастов был Г.С. Цейхенштейн. Триумфальные премьеры «Паяцев» на сцене филармонии, а затем клуба им. 15 лет Октября, «Демона» (1959), «Травиаты» (1960) вдохновили на постановки «Кармен» (1961), «Тихого Дона» (1962), «Пиковой дамы» (1964). За 4 месяца была подготовлена опера А.Холминова «Анна Снегина».

В сезон 67/69 годов студенческий музыкально-театральный коллектив рыбтвуза совместно с педагогами и учениками музыкального училища показал «Аиду». В этот раз за дирижерским пультом стоял Глеб Гавриилович Цейхенштейн. За постановку «Аиды», «Трубадура» и «Пиковой дамы» (1980) оперный коллектив Астррыбтвуза был удостоен звания народного, а также Лауреата Всероссийского смотра художественной самодеятельности.

Глеб Гавриилович Цейхенштейн (Александров) долгое время преподавал в музучилище (вел

класс скрипки, инструментоведение), ярко проявил себя в сфере профессионального музыкального искусства. Наталья Владимировна Александрова преподавала историю зарубежной музыки с момента открытия АГК.

После отъезда из Астрахани семья Цейхенштейнов проживала в Уфе, а затем переехала в Минск. Детищем Глеба Гаврииловича в столице Белоруссии стал детский музыкальный театр «Сказка». «Детский» не предполагал детский репертуар (детские проблемы), а лишь факт участия детей на сцене. Театр шесть раз занимал призовые места на фестивалях-конкурсах театральных коллективов.

Творческая инициатива, нестандартность мышления, увлеченность дирижерской профессией позволили руководителю коллектива Глебу Александрову из литературного источника (В.Набоков, либретто А.Петров), фортепианных пьес (П.Чайковский) создать новый жанр — оперу «Детский альбом», где переплелись в оживших воспоминаниях взрослого человека эпизодыкартинки детства, отрочества, юности...

Музыкальное решение фортепианных пьес П. Чайковского поражает не только роскошью оркестровой фактуры, но и многообразием исполнительского состава и жанровых решений: инструментальный эпизод («Игра в лошадки»), хореографический номер («Баба Яга»), батальная сцена («Марш деревянных солдатиков»), вокализ («Болезнь куклы»), бытовые картинки («Мужик на гармонике играет», «Камаринская»), сцена светского бала («Вальс», «Мазурка»), массовые хоровые сцены («Хор», «Русская песня»), портрет («Мама»), детские воспоминания («Сладкая греза») и т.д.

Мюзикл Э.Ллойд Уэббера «Кошки» был написан в 1981 году, представляет собой «очеловеченный» групповой портрет самых грациозных созданий природы. «Строительный материал» для музыкально-сценического представления о четвероногих обитателях улиц, крыш, подвалов – это арсенал рока, джаза, ритм-энд-блюза, попу-

лярных песен-баллад, светских танцевальных ритмов и даже академической музыки (сонорный комплекс = заклинание, произносимое таинственным шепотом собравшихся в круг кошек).

Заслуга Глеба Гаврииловича в том, что он нашел единомышленников (взрослых и детей), чтобы исследовать духовную жизнь ребенка, богатство, одухотворенность, гуманистическую возвышенность (а значит, и красоту) его чувств и мыслей, прожить на сцене поступки, эмоциональные состояния персонажей прозы и поэзии прославленных литераторов, star's story, библейские, политические события, ориентируясь на гармонию атрибутов музыкально-творческой деятельности: «слышу – вижу – думаю – чувствую - действую». Отсюда проистекает потребность в самореализации: ребенок выражает свое отношение к нравственно-эстетическим идеалам, заявляет о себе как о творческой личности (придумывает содержание и развитие образа, ищет его характерные особенности, отбирает формы воплощения в процессе «освоения» роли).

Творчество детей анализировать очень непросто, но то, что демонстрировал музыкальный театр «Сказка» под управлением Глеба Гаврииловича Александрова – заслуживает восхищения и потому очень жаль, что после смерти инициатора его создания коллектив распался.

Просмотр видеозаписей оперы «Детский альбом» П. Чайковского и мюзикла» Кошки» Э.Ллойда Уэббера — дань памяти неутомимому пропагандисту музыкального искусства, дирижеру, уроженцу нашего города Глебу Гаврииловичу Цейхенштейну-Александрову, продолжившему дело своего отца.

А.Свиридова

кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории и истории музыки, заслуженный работник высшей школы РФ

О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «САРАТОВСКАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ В КОНТЕКСТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ»

В рамках празднования 100-летия со дня основания Саратовской государственной консерватории (академии) им. Л.В. Собинова в стенах ВУЗа 21 и 22 ноября 2012 года прошла Международная научно-практическая конференция «Саратовская консерватория в контексте отечественной художественной культуры». Программа конференции включала в себя Пленарное заседание, работу четырех Секций, пять Мастер-классов.

21 ноября.

Пленарное заседание, проводимое кандидатом социологических наук, профессором, проректором по научной работе СГК О.Б. Красновой, как и первые две Секции («Саратовская консерватория: научные и педагогические шко-

лы» (ведущая О.Б. Краснова), «Саратовская консерватория: исполнительские традиции. Современные проблемы музыкальной педагогики» (ведущая – профессор А.Н. Гольденберг)), было посвящено истории консерватории. Среди докладов Пленарного заседания – «Саратовская консерватория: горизонты исследовательской деятельности» доктора искусствоведения, профессора СГК А.И. Демченко, «Специфика функционирования провинциальных Отделений Императорского Русского Музыкального общества (на примере Саратовского отделения ИРМО)» кандидата искусствоведения, доцента Московского государственного университета культуры и искусства Т.Ю. Зимы. Доклады, прозвучавшие на первых двух Секциях, можно разделить на мемориальные, адресованные отдельным личностям, повлиявшим на научный и исполнительский «облик» Саратовской консерватории и всего российс-

кого музыкального пространства, и исторические, посвященные становлению и развитию композиторских и исполнительских школ, кафедр, иных структурных подразделений СГК. К первым отнесем выступления доктора искусствоведения, профессора Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Л.А. Скафтымовой («Вспоминая незабываемое»), доктора искусствоведения, профессора СГК **О.И. Кулапиной** («Вспоминая учителей»), кандидата искусствоведения, доцента, заведующей кафедрой теории музыки и композиции СГК **Н.В. Ивановой** («Л.М. Рудольф в воспоминаниях его учеников»), кандидата искусствоведения, профессора Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова **Н.А. Бергер** («Идеи Л.Христиансена, А.Должанского, А.Островского: взгляд со стороны практики»), кандидата искусствоведения, профессора СГК **Т.Ф. Малышевой** («Б.Л. Яворский о мироздании А.Н. Скрябина и С.И. Танеева

(по материалам саратовских архивов)»), кандидата искусствоведения, профессора СГК Л.А. Вишневской (Елена Владимировна Гохман. У истоков новых традиций преподавания гармонии в Саратовской консерватории), доктора искусствоведения, профес-

сора СГК **И.В. Полозовой** («Жизнь и творчество Николая Ивановича Бахметьева в контексте русской культуры XIX века»). Ко вторым — доклады доцента СГК **А.Н. Гольденберг** («Из истории кафедры струнных инструментов»), доцента СГК **Ю.А. Гусева** («100-летие класса тромбона Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова»), доцента **А.Д. Марьенко** «Из истории исполнительства на ударных инструментах в г. Саратов»).

В этот же день состоялись два Мастер-класса – доктора искусствоведения, профессора СГК А.И. Демченко «Художественная культура российского региона как объект всеобщего искусствознания» и кандидата искусствоведения, доцента МГУКИ Т.Ю.

Зимы «Деятельность Саратовского Отделения

Императорского Русского Музыкального Общества в контексте художественной культуры Поволжья в конце XIX – начала XX вв.».

22 ноября.

В этот день состоялись заседания двух Секций. Первая из них – «Проблемы теоретического

и исторического музыкознания» (ведущая Секции – Т.Ф. Малышева) – включала доклады доктора искусствоведения, профессора РГПУ им. А. Герцена, доцента Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова А.В. Денисова («"Текст в текс-

те" в музыкальном искусстве – в лабиринте скрытых и явных смыслов»), кандидата искусствоведения, доцента Астраханской государственной консерватории (академии) В.О. Петрова («Интертекстуальность опусов Маурисио Кагеля»), доктора искусствоведения, профессора СГК Т.В. **Карташовой** («Теория музыкально-культурной традиции в методологической системе Дж.К. Михайлова»), кандидата искусствоведения, профессора СГК Л.В. Севостьяновой («Пятнадцатый квартет Д.Д. Шостаковича: на пороге смерти»), кандидата искусствоведения, доцента Волгоградского института искусств им. П.А. Серебрякова М.А. Григорьевой («Musica reservata в Италии XVI века»), профессора Латвийской музыкальной академии им. Яз. Витола Е.В. Лебедевой («Музыка молодых композиторов Латвии»), преподавателя Тамбовского музыкальнопедагогического института им. С.В. Рахманинова **Н.В. Климовой** («На пути к новому слову. Композитор Александр Изосимов»), кандидата психологических наук, преподавателя колледжа искусств г. Сыктывкар Е.А. Толчинской («Коррекция психофизиологического состояния людей средствами музыки»), доктора искусствоведения, профессора и заведующего кафедрой теории и истории исполнительского искусства Государственной классической академии им. Маймонида Г.Р. Консона («Новое явление российской культуры: Национальный музыкальный портал "Красная звезда"»), студентки СГК М.М. Нестеровой («В.С. Мешле. Прелюдия «Памяти Ван Гога» для камерного оркестра»). Во второй Секции - «Проблемы художественной культуры» (ведущая Секции З.В. Фомина) – прозвучали доклады кандидата философских наук, доцента СГК С.В. Крючкова («Образы изменчивости и постоянства в кинематографе Андрея Тарковского»), доктора философских наук, профессора и заведую-

щей кафедрой гуманитарных дисциплин СГК **3.В. Фоминой** («Миф о теургийности искусства: судьба "евразийского уклонения в музыке"»), кандидата философских наук, доцента СГК **Р.Н. Гасилиной** («Творчество А.М. Ремизова в литературоведческом анализе И.А. Ильина») и ряда других ученых.

Завершили конференцию три Мастер-класса: доктора искусствоведения, профессора, проректора по научной и творческой работе Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского К.В. Зенкина («К изучения истории музы-

кальных стилей: методологические подходы»), доктора искусствоведения, профессора РГПУ им. А.Герцена, доцента Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова А.В. Денисова («Стратегии интертекстуального анализа в современной музыкальной науке»), доктора искусствоведения, профессора и заведующего кафедрой теории и истории исполнительского искусства Государственной классической академии им. Маймонида Г.Р. Консона (лекция-концерт, посвященная проблемам контртенорового репертуара).

В.Петров кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории и истории музыки

БИБЛИОТЕКА КОНСЕРВАТОРИИ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА...

В деятельности вузовских библиотек главными в последнее время стали два направления – автоматизация традиционных процессов при использовании АБИС (автоматизированные библиотечно-информационные системы) и внедрение новых компьютерных и информационных технологий.

Развитие рынка программного обеспечения, возможность приобретения программных модулей, позволило и нашей библиотеке приступить к автоматизации отдельных библиотечных сервисов, в первую очередь — создание электронного каталога. Приобретены два модуля «Каталогизатор» и «Администратор» программы Марк-SQL. Начав формирование базы данных электронного каталога, мы в перспективе сможем обеспечить быстрый и качественный поиск нужной литературы. Процесс создания электронного

каталога трудоемкий и не такой «быстрый» как нам хотелось бы. Но начало положено... Наряду с электронным каталогом, для удобства пользователей, будет сохраняться и традиционное описание на каталожных карточках. Освоение модулей даст возможность автоматически выполнять функции выдачи и приема литературы, регистрации читателя, контроля за сроком пользования, библиографического информирования.

Основной характеристикой современной библиотеки вуза становится не столько объем ее собственных фондов, сколько количество и разнообразие источников информации, доступ к которым она может предоставить.

Библиотекой, наряду с оцифровкой редких изданий и учебной литературы, планируется формирование научной и образовательной электронной библиотеки, создаваемой силами авторовсотрудников вуза. Вся учебно-методическая и

научная литература, прошедшая через редакционно-издательский отдел консерватории будет отражена на электронных и бумажных носителях для использования читателями, с согласия авторов.

С октября 2012 года появилась возможность предоставить доступ к электронно-библиотечной системе (ЭБС), которая стала существенным дополнением к информационному обеспечению образовательного и научного процесса в консерватории. Для этого приобретен в издательстве «Лань» ЭБС-ресурс, включающий в себя электронные версии книг издательств «Планета музыки» и «Композитор» (Санкт-Петербург). Подключаясь к ресурсу электронно-библиотечной системы, консерватория получает право неограниченного доступа для студентов и педагогов к выбранному тематическому пакету «Музыка и театр», осуществляемого посредством сети Интернет. Срок доступа к ресурсу составляет один год, по истечении которого договор может быть продлен. В целях защиты авторских прав, при работе с электронными изданиями существуют ограничения на копирование, но можно цитировать и конспектировать.

В ноябре приобретен еще один ресурс – электронно-библиотечная система «Книгафонд». В ней представлена литература по разным областям знаний, необходимая для обучения в вузах. В перечень книжных изданий включены лекции, учебные материалы, монографии... Основная задача ЭБС – предоставление возможности чтения книг и работы с ними онлайн, без скачивания на устройства. Доступно цитирование, для большинства книг – не более чем 10% страниц. Находясь на странице чтения книги, можно создавать конспект, записывая как свои мысли, так и фрагменты текстов книг (опция «Цитата»). Конспекты сохраняются в вашем личном кабинете. Обращение к ЭБС-ресурсам дает возможность студентам более эффективного и удобного использования времени самостоятельной внеаудиторной работы, в более комфортном круглосуточном режиме.

Следует отметить, что модернизация библиотек в системе образования проходит с высокой степенью риска. Наглядно это проявилось в использовании автоматизированных систем. Чтобы добиться большей эффективности работы с помощью новых методов, коллектив нашей библиотеки вынужден самостоятельно осваивать используемые программные продукты без той профессиональной поддержки, которую получают крупные вузовские библиотеки со стороны вычислительных центров...

Для нужд библиотеки приобретены новые компьютеры (7 штук), принтер, сканер. На сайте консерватории открыта страничка, где можно прочесть историческую справку о библиотеке, узнать о новых книжных поступлениях и увидеть виртуальные выставки книг, которые регулярно обновляются, просмотреть фотогалерею.

Надеемся, все это позволит вывести работу библиотеки на высокий уровень автоматизации, где ручные операции останутся только в области книгохранения, приведет к переосмыслению образовательной функции библиотеки в эпоху Интернета: от умения учиться, добывать информацию - к идее непрерывного образования. «Эта потребность обусловлена вхождением человечества в фазу информационного общества, часто именуемого «обучающимся обществом», поскольку для всех его членов возрастает потребность постоянного повышения квалификации, обновления знаний, освоения новых видов деятельности» (Гендина Н.И., Рябцева Л.Н. Решение ключевых задач информационной подготовки граждан и реализация образовательной функции библиотек эпохи Интернета// Библиотековедение. -2012. -№1. -C.39).

Л.Кучер заведующая библиотекой

ЗАКАДРОВОЕ ИСКУССТВО В МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

Первая Международная конференция по киномузыке «Закадровое искусство: история и теория киномузыки» проходила в стенах Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского в конце ноября уходящего 2012 года. Зрелые исследователи и начинающие молодые ученые собрались в Рахманиновском конференц-зале, чтобы поделиться накопленным материалом по наиболее актуальным вопросам в этой области.

С приветственным словом к собравшимся обратился доктор искусствоведения, профессор, проректор по научной работе главного музыкального ВУЗа страны К.В. Зенкин. Новым эстетическим воззрениям на музыку кино было посвящено выступление доктора искусствоведения, профессора Всероссийского государственного университета кинематографии им. С.А. Герасимова Т.К. Егоровой. Авторскую методологию анализа киномузыки представила доктор искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой музыкальных медиатехнологий Краснодарского государственного университета культуры и искусств Т.Ф. Шак. Явление «диалога» режиссера с музыкантом-интерпретатором К.А. Жабинский, старший библиограф Ростовской государственной консерватории, прокомментировал на материале баховской хоральной прелюдии «Ich ruf" zu Dir» в фильмах А.Тарковского «Солярис» и А. Кайдановского «Простая смерть». К проблеме интерпретации баховской музыки в картинах И.Бергмана обратилась Е.А. Калинина, кандидат искусствоведения, заведующая кафедрой теории

и истории музыки Государственной классической академии им. Маймонида. Слуховые загадки саундтреков к фильмам Тарантино предложила разгадать М.В. Карасева, Заслуженный деятель искусств РФ, доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории. К музыкальной партитуре Г.Попова в легендарном фильме братьев Васильевых «Чапаев» обратилась И.А. Скворцова, доктор искусствоведения, профессор, декан факультета повышения квалификации Московской консерватории. Приглашенный заокеанский музыковед Джеймс Вержбицкий (Сиднейский университет, Австралия) выступил с лекцией «Новые направления в изучении киноискусства: звуковой ряд как музыка». Первый день работы конференции оказался плотно заполненным: первое заседание 28 ноября завершилось в 20.30.

День второй оказался не менее насыщенным и богатым на впечатления. Утреннее заседание 29 ноября началось выступлением аспиранта Московской консерватории, кинообозревателя газеты «Известия» С.А. Уварова «Музыкальное путешествие Александра Сокурова и Иоганна Фауста». Преподаватель Казахской национальной консерватории им. Курмангазы В.Е. Недлина обозначила исторический вектор развития национальной казахской киномузыки. Проблему сотворчества режиссера и композитора доктор искусствоведения, доцент Казанского (Приволжского) федерального университета Т.С. Сергеева рассмотрела на примере фильмов А.Куросавы. К специфике звучания национального материала в киномузыке композиторов Азии обратилась доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории В.Н. Юнусова. О парадоксах восприятия киномузыки размышляла доктор искусствоведения, доцент Краснодарского государственного университета культуры и искусств А.Г. Алябьева.

Третье заседание, начавшееся во второй половине дня, открыл кандидат искусствоведения, доцент Московской консерватории Р.А. Насонов, представляя новых участников форума. Выс-

тупление доктора философских наук, профессора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» А.Л. Доброхотова касалось акустического пространства фильма Хикока «Убийство». Редактор Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского К.Н. Рычков обозначил четыре ипостаси современной киномузыки в виде кинопартитуры, медиатекста, саундтрека и концертных аранжировок. Особенности гармонического языка полунемого кино кандидат искусствоведения, доцент Московской консерватории Г.И. Лыжов преподнес на примере партитуры Шостаковича к фильму «Одна». Мое выступление, посвященное специфике партитур в жанре музыкально-биографического фильма, завершало очередной блок конференции.

На ее заключительном, четвертом, заседании выступили еще четверо докладчиков. Ю.В. Михеева, кандидат философских наук, заведующая отделом междисциплинарных исследований в киноискусстве Научно-исследовательского института киноискусства ВГИК, обозначила общую эволюцию и перспективы аудиовизуального контрапункта в кинофильме. Кандидат искусствоведения, доцент Московской консерватории

И.В. Вискова поделилась своими наблюдениями о картине Збигнева Прейснера «Таинственный сад». Очень необычный ракурс исследования представила Д.А. Журкова, кандидат культурологи, научный сотрудник Государственного института искусствознания. Ее героями стали обаятельные злодеи и коварные гении: музицирующие герои отечественного кинематографа 1990-х – 2000-х годов. Мифический мир картин Рустама Хадамова, его музыка и музы (Д.Вишнёва, Р.Литвинова, Э.Курмангалиев и другие) вновь представлял С.А. Уваров.

Первый опыт специфического форума, посвященного актуальному искусству киномузыки, позади. Он оказался весьма представительным и информационно мощным. Двадцать докладов самой широкой тематики обозначили современное поле исследований, интересное как для музыковедов, так и для философов, культурологов и киноведов. Хочется надеяться, что подобное сильное начинание в будущем будет иметь не менее достойное продолжение.

С.Севатьянова кандидат искусствоведения

КУЛЬТУРА НЕ НАСЛЕДУЕТСЯ БИОЛОГИЧЕСКИ, А ПРЕДПОЛАГАЕТ ОБУЧЕНИЕ...

Не нарушая традиции, во время студенческих каникул состоялась читательская конференция. Ее открыла заведующая библиотекой Людмила Евгеньевна Кучер, которая охарактеризовала 2012 год как знаменательный: началась модернизация библиотечного процесса. Приобретена автоматизировано-информационная библиотечная система, благодаря чему ведется работа по созданию электронного каталога и, учитывая, что фонд составляет 115 тысяч единиц хранения - потребуется определенное время на это. Модернизация – это не только автоматизация процесса, но и новые возможности в предоставлении источников информации. Это и ЭБС «Книгафонд», и «Лань», и собственная электронная библиотека, где будут оцифрованы работы наших педагогов. В перспективе – выход на региональную и межвузовские системы. Наряду с электронными будут сохранены и бумажные носители. В прошедшем году было куплено литературы (Кроме ЭБС на 105 тысяч) на 100 тысяч рублей. На периодическую печать – 1-е полугодие – более 47 тысяч руб. 2-е полугодие — 42 тысячи. Мы выписываем 28 названий, из них 20 по музыке. Во всех залах проведена инвентаризация, подготавливается к инвентаризации книгохранилище. Библиотека провела Дни кафедр. Это очень полезная форма работы, которая помогает анонсировать новую литературу, учитывать спрос и пожелания педагогов.

Кострюкова Г.Г. поделилась впечатлениями о книге в жанре эссе У.Эко. Основные идеи публицистики: искусство предчувствует то, что сбывается через 10-15 лет; чувство страха обостряется в период «стыка» тысячелетий (11 сентября, афганская, иракская войны); все войны на Востоке совершаются за доллар, поэтому США не допустит другой валюты (тем более золото!) для продажи ресурсов афро-азиатских стран; возврат к «крестовым походам» принимает вид войн за господство религий; постулат «назад к средневековью» уже проявляется в умственной отсталости молодого поколения, насилии в семье, массовых расстрелах и убийствах детей...

Гермашева Ж.И. выступала против чтения зарубежной литературы. По ее мнению, французская периодика пропагандирует деньги, постель, революции. Из прочитанной литературы Жанна Ивановна порекомендовала обратить вни-

мание на книги «Жизнь и судьба» В.Гроссмана, «Женщины Лазаря» М.Степновой, где в основе сюжетов переплетение судеб сотен тысяч людей, поднимаются вопросы этики, трагедии человека, преданности и предательства. «Вопрос, оставшийся без ответа»: почему в звериных условиях проявляются нежность и любовь и, напротив, в благополучной среде человек становится зверем? Особого внимания заслуживает книга А.Иличевского «Математик». Будучи наделенный этическими функциями, текст является «математической теологией», приводящей к познанию неживого. Книга проповедует главные ценности социума: ДОМ, СЕМЬЯ, ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ. Фундаментом, на котором строятся высшие моральные ценности - ЧЕСТЬ, ДОСТОИНСТВО, СОВЕСТЬ. Эти же проблемы в центре внимания рассказов Ф.Фицджеральда под общим названием «Новые мелодии для печальных оркестров», впервые вышедших в переводе.

Борисова Е.Б. рассказала о книге «Самопознание» – авторском осмыслении жизни, анализе категории творчества А.Бердяевым, обзоре идей русской интеллигенции, его трактовке проблемы Запада и России, феномена ценности «буржуазной цивилизации».

Франгулова Е.С. поделилась переполнившим ее восхищением перед ЛИЧНОСТЯМИ мирового масштаба – М.Растропвичем, Г.Вишневской, С.Рихтером, В.Дударовой, с которыми была лично знакома (подробности в журнале «Камертон», Выпуск 6, С. 65-71), подняла вопрос о том, за что и как выгоняют из Большого театра (Растропович, Вишневская, Кондрашин, Покровский), о публикациях, посвященных И.Бунину и С.Рахманинову, о Р.Гамзатове и его слово: «не теряйте своих друзей»...

Гонцов Ю.П. посетовал на незнание сту-

дентами вуза отечественной литературы — Н.В. Гоголя, А.Н. Куприна, Н.С. Лескова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского и многих других, не говоря о переписке М.Юдиной и ее вере «спастись через музыку».

Власенко Л.П. примкнула к мнению Ю.Гонцова, что студенты не знают русской классики, проявляют полное невежество по вопросам истории Отечества, эстетики, гуманитарных знаний; у них нет навыков правильного построения предложений в устной и письменной форме. Любовь Павловна выразила благодарность педагогам, выпускникам вуза, всем кто способствовал появлению коллективного сборника «Квартет «Скиф». 20 лет вместе», а также Н.Куликовой за содержательную, глубокую рецензию на эту книгу.

Моргун В.С. предложил сделать конкурс среди студентов на лучший вариант письма (другу, подруге, знакомым, родителям) Озабоченность вызвана тем, что люди разучились выражать свои мысли, чувства, «писать красиво», о чем свидетельствуют письма, обращения, реакция на события, помещенные на сайте интернета.

Как всегда выставка литературы давала повод для восторга любопытствующих и интересующихся ею. Ю.Гонцов был приятно удивлен, увидев в волгоградском сборнике статью И.Васирук — анализ своего сочинения для баяна.

Незаметно пролетело время. За горячим чаем со сладостями особенно остро ощущалась необходимость душевного тепла, взаимопонимания, терпимости к коллегам, сотрудникам, студентам нашего общего дома — ALMA MATER.

А. Свиридова кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории

и истории музыки,

заслуженный работник высшей школы РФ

ДОБРОЕ НАЧИНАНИЕ

В Астрахани состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Традиции и новаторство в культуре и искусстве: связь времен», организованная Министерством культуры Астраханской области, консерваторией (академией) и колледжем культуры. В конференции приняли участие более 50 человек: маститые ученые, аспиранты, педагоги вузов, колледжей, ДМШ и ДШИ, студенты старших курсов среднего и высшего звеньев музыкального образования из Воронежа, Саратова, Минска, Волгограда, Курска, Уссурийска, Камызяка, Самары, Ульяновска, Астрахани.

В оргкомитет вошли: Смиховская А.В. – директор колледжа культуры (председатель); Мостыканов А.В. – профессор, ректор консерватории; Порохнина Л.А. – зам. директора колледжа культуры; Саввина Л.В. – доктор искусствоведения, профессор, проректор по научной работе консерватории – члены оргкомитета.

Проблематика конференции затронула широкий спектр тем, что нашло отражение в названиях секций — «Культурное наследие: история и современность», «Народное художественное творчество как объект исследования», «Современное образование: проблемы и пути решения».

На пленарном заседании выступили Тарасова И.В. — министр культуры Астраханской области («Инновационное мышление руководителей учреждений культуры как объект социальнопсихологического исследования»), Ярешко А.С. — доктор искусствоведения, профессор, зав.кафедрой народного пения и этномузыкологии Саратовской консерватории (академии) им. Л.В. Собинова («Фольклор в современной культуре и исполнительском процессе»), Магазевская Л.М. — директор Астраханской юношеской библиотеки им. Б.Шаховского («Продвижение чтения в структуре библиотечного пространства»), Саввина Л.В. («Музыкальный текст в аспекте слушательского восприятия»).

В рамках конференции прошли мастер-классы: «Капустные посиделки» как часть традиционной русской культуры», «Духовные песнопения астраханских старообрядцев-липован», «Традиции песенной культуры астраханских казаков»,

выступления фольклорных ансамблей «Раздивье», «Веретено» (руководитель — С.Б. Тарнавчик, г. Астрахань), «Родник» (руководитель О.С. Васильева, г. Волгоград).

Конференция позволила ознакомиться и оценить новые идеи, технологии коллег-музыкантов из других городов, концепции ведущих современных ученых широкого профиля: музыковедов, культурологов, лингвистов, философов, этнографов, психологов, фольклористов, социологов, хореографов. Доброе начинание совместных конференций с участием педагогов всех уровней музыкального образования (школа – колледж – вуз) и культуры позволит объединить творческих людей и решить множество насущных проблем в науке, культуре, искусстве и педагогике.

А. Свиридова кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории и истории музыки, заслуженный работник высшей школы РФ

ВОЛГОГРАД. ВЕСНА 2012

Имя Павла Алексеевича Серебрякова особо почитаемо среди музыкантов Волгограда. Имя его, присвоенное поначалу Волгоградскому училищу (1989), сегодня гордо носит Волгоградский муниципальный институт искусств. Выпускник Царицынского музыкального училища (1923) и Ленинградской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (1929), Павел Серебряков не просто «сделал карьеру», став со временем ректором Ленинградской государственной консерватории, но и состоялся как прекрасный отечественный музыкант, виртуоз-пианист, крупный общественный деятель и педагог.

Профессор кафедры специального фортепиано крупнейшего музыкального ВУЗа страны, воспитавший немало сильных и интересных музыкантов, сам прославился как самобытный интерпретатор сочинений Чайковского и Рахманинова. Выступая на лучших концертных сценах мира, Серебряков не забывал о своей малой родине, об училище, давшем ему «путевку в жизнь» и находил возможность лично поддерживать творческие начинания Волгоградского училища искусств, помогая укреплять контакты с Ленинградской консерваторией. Неудивительно, что его имя позднее было присвоено также конкурсу молодых пианистов городов России, проводимому в Волгоградском институте искусств с 1993 года, а также ежегодным научно-практическим конференциям и даже стипендии, учрежденной Комитетом по культуре Администрации Волгоградской области.

Весной 2012 года Международный конкурс пианистов имени П.А. Серебрякова проходил в Волгограде уже в восьмой раз. На этот раз в нем приняли участие около сорока юных музыкантов из России, Китая, Литвы, Белоруссии, Болгарии и Кореи. Конкурс проводился в двух группах: в первую вошли учащиеся средних специальных учебных заведений, во второй – соревновались студенты ВУЗов. Первый отборочный (из

трех туров) рассматривался по видеозаписям, где в течение 15 минут требовалось показать классическое сонатное allegro и концертный виртуозный этюд. На втором туре в обеих группах участники должны были исполнить произведение западноевропейского композитора-романтика XIX – первой половины XX века, сочинение русского композитора XIX - первой половины XX века и композицию современного автора второй половины XX – начала XXI века. Последним туром значилось выступление в сопровождении Волгоградского симфонического оркестра. В младшей группе требовалось сыграть первую или вторую и третью части какого-либо концерта (в предложенном для выбора списке значились произведения Бетховена, Листа, Шопена, Шумана, Грига, Сен-Санса, Рахманинова и Прокофьева); в старшей – концерт должен был исполняться полностью.

Председателем жюри был избран заслуженный артист России, народный артист России, лауреат Международных конкурсов пианистов в Москве, Монреале, Лидсе и в Верчелли, член жюри многих Международных конкурсов, солист Московской филармонии, выступавший во многих городах мира и с сольными программами, и совместно с выдающимися оркестрами и дирижерами, доцент Московской консерватории, директор ЦМШ Владимир Павлович Овчинников. В рамках волгоградского конкурса состоялся его мастер-класс, на котором на глазах собравшейся аудитории произошли разительные изменения в виртуозном листовском этюде «Метель».

Форум «Piano Volgograd 2012 года» также включал в себя ценный семинар-практикум «Драматургия классической сонаты» профессора РАМ им. Гнесиных Веры Борисовны Носиной, на который устремились музыкально-педагогические силы города и области. Логику музыкально-риторических фигур исследователь раскрывала, обращаясь к сочинениям Ф.Э. Баха, Й.Гайдна, В.А. Моцарта и Л. ван Бетховена, удивляя

новыми знаками в опусах до боли знакомых, как например, «Патетическая соната».

Кроме того, в камерном зале состоялась V Международная научно-практическая конференция «Фортепианная музыка: век минувший – век нынешний». Большой интерес вызвало выступление доктора искусствознания, академика, члена Болгарской Академии наук и искусства, профессора, основателя и Председателя музыкального общества им. Ф.Шопена, Заместителя председателя общества Ф. Шуберта, соучредителя обществ Р.Вагнера, Учредителя и Почетного председателя обществ Рахманинова и Скрябина в Софии Атанаса Стефанова Куртева. Ученик П.А. Серебрякова, он вспоминал студенческие годы, проведенные в Ленинградской консерватории, занятия в фортепианном классе, подготовку к конкурсам, делился собственным видением космического пространства в последней фортепианной сонате Скрябина.

Вице-президент Международной Ассоциации педагогов-музыкантов, заведующая кафедрой специального фортепиано Московского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке, Заслуженный деятель Московского общества музыкантов В.Б. Носина на конференции вновь обратилась к важным для нее и для всех собравшихся проблемам музыкальной риторики.

Глубоким вопросам познания музыкальноисполнительского процесса было посвящено выступление профессора АГК, кандидата искусствоведения Г.Н. Бескровной. Тема «Фортепианное исполнительство и педагогика на рубеже XX – XXI веков: обретения и потери» привлекла внимание доцента кафедры фортепиано ВИИ, кандидата искусствоведения Н.Г. Драч. Преподаватель межфакультетской кафедры фортепиано МГК им. П.И. Чайковского, концертмейстер класса флейты МГДМШ №1 им. С.С. Прокофьева Н.Е. Белькова обратилась к специфике освоения вокального репертуара в концертмейстерском классе. О прошлом и настоящем фортепианного отдела ВИИ им. П.А. Серебрякова поведала преподаватель ПЦК «Фортепиано» Н.Д. Белькова. К психологическим предпосылкам управления техническим и исполнительским процессами фортепианной игры, вопросам успешности эстрадных выступлений пианиста обратился профессор кафедры специального фортепиано ВИИ В.И. Лесенко. Педагогические инновации в системе начального обучения игре на фортепиано на материале современных учебно-методических пособий комментировала преподаватель ПЦК «Фортепиано» ВИИ Н.М. Вяткина.

Не только модели и технологии фортепианного образования, но и проблемы музыкального содержания привлекли внимание участников конференции. Так, о юморе в классической сонате размышляла кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры истории и теории ВИИ М.А. Григорьева. Собственную оригинальную концепцию «своего» и «чужого» в прекрасном романсе С.В. Рахманинова представила кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры истории и теории музыки ВИИ Д.А. Рахимова. Музыкальный язык «Мимолетностей» Прокофьева стал темой сообщения концертмейстера кафедры вокального искусства ВИИ Е.Г. Скворцовой. Смею надеяться, что и мой материал о воплощении музыки Andante Четвертой фортепианной сонаты Прокофьева на экране стал неожиданным и приятным сюрпризом для аудитории.

К сожалению, не все заявленные участники смогли приехать. Конечно, было бы интересно познакомиться с материалом профессора Литовской академии музыки и театра В.Витайте о творчестве Владаса Шведаса. Стоило бы всем вместе задуматься над вопросами, поставленными кандидатом искусствоведения, доцентом кафедры теории и истории музыки АГК В.О. Петровым «Зачем пианисту петь и говорить на сцене?», узнать что-то новые о молодом пианизме Литвы, который исследовала доцент Литовской академии музыки и театра А.Звирбляте. Поэтому все с нетерпением ожидают выпуска сборника материалов, чтобы ознакомиться с актуальными направлениями современной научной мысли.

С.Севатьянова кандидат искусствоведения

<u>КАМЕРТОН Выпуск 12 (2012-2013 г.)</u> СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ КОНСЕРВАТОРИИ

ФЕСТИВАЛЬ «МУЗЫКА МИРА – ПРОТИВ ВОЙНЫ» ИЛИ «СТАЛИНГРАДСКИЕ» ВПЕЧАТЛЕНИЯ О НЕДАВНЕМ СОБЫТИИ

С 27 января по 3 февраля в Волгограде прошел Международный музыкальный фестиваль «Музыка мира — против войны», посвященный 70-летию Победы в Сталинградской битве. Хорошо известно, что она по размаху, длительности, напряженности и количеству участников стала одной из самых значимых в Великой Отечественной войне. В этом сражении погибло более шестисот тысяч советских воинов, более пятисот тысяч были ранены. А потери гитлеровцев составили около 1,5 млн. человек — убитых, раненых, пленных и пропавших без вести.

На время проведения этой грандиозной межгосударственной культурной акции, в Волгоград прибыло огромное количество гостей, среди которых самыми почетными, конечно же, были ветераны войны. Особым гостем фестиваля стал Президент России В.В. Путин.

Фестиваль «Музыка мира – против войны» открылся «Праздничной увертюрой» Д.Шостаковича в сводном исполнении симфонических оркестров Волгограда и немецкого города Оснабрюк под управлением народного артиста РФ Эдуарда Серова. В этом же концерте прозвучала «Lacrimosa» Р.Глиэра и премьера симфонической картины волгоградского композитора Ю.Баранова «Сталинград», ставшая посвящением всем жертвам оккупации города.

На протяжении фестиваля в городе-герое проходило множество праздничных мероприятий, связанных с этой великой датой. Так, состоялся премьерный показспектаклей «...И горела Волга» и «Украденное солнце» (режиссер — А.Серов). Уникальность этих постановок состоит в том, что в их сценариях были использованы цитаты из неотправленных писем немцев и воспоминаний очевидцев этих трагических событий — детей и подростков, оставшихся один на один с голодом и смертью...В областном краеведческом музее прошла выставка «Мы —Сталинградцы», в которой наглядно показан боевой и трудо-

вой подвиг советских людей, их бесценный вклад в Великую Победу.

Накануне главного дня праздника, 1 февраля, состоялась Международная научно-практическая конференция «Сталинградская битва в судьбах народов», в которой участвовали представители из 30 регионов России и 15 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Особой масштабностью отличались мероприятия 2 февраля, отмечаемого в календаре как День воинской славы – победы советского народа в Сталинградской битве. Во Дворце спорта состоялось торжественное собрание, в котором участвовало около пяти тысяч гостей. Настоящим подарком для них явилсяконцерт всемирно известного певца Дмитрия Хворостовского. В его блистательном исполнении, в сопровождении хоровой капеллы и симфонического академического оркестра Волгограда под управлением заслуженного артиста РФ Константина Орбеляна, прозвучали песни военных лет. После концерта на площади Павших бойцов было показано светопроекционное шоу и произведен артиллерийский салют. Апраздничный фейерверк над Мамаевым курганом явился ярким завершением этого незабываемого Дня!

«Изюминкой» фестиваля стало выступление симфонического оркестра из города Оснабрюк под управлением лауреата Германской дирижерской премии в Берлине Андреаса Готца. Программа выступлений этого замечательного коллектива состояла из произведений немецких композиторов: Гайдна, Бетховена, Шуберта, Брамса. Немецкие музыканты приехалипо приглашению Волгоградской областной филармонии. Как выяснилось, это было их вообще первым посещением легендарного города, ставшего символом несгибаемого мужества и жизнестойкости. Ведь город Оснабрюк также стал жертвой боевых действий во время Второй мировой войны, подвергаясь разрушительным бомбардировкам.

Заключительный концерт фестиваля стал

поистине знаковым событием. В первом отделении прозвучали «Симфоническая ария» для виолончели с оркестром Г.Попова и мировая премьера- пьеса современного композитора Е. Фирсовой «Ожидание» (на стихи А.Блока «Вот он, ветер...»), ставшая, по мнению автора, «маленьким реквиемом» попогибшим в битве на Волге. Знаменательно, что для исполнения этих произведений объединились силы волгоградского и оснабрюкского симфонических оркестров (дирижеры – народный артист РФ Э.Серов и А.Готц), сводного хора Волгограда – хоровая капелла (худож.рук. – А.Малый), студенческий хор ВИИ им. П.А.Серебрякова (рук. – Ю.Панфилов), Образцовый хор мальчиков ВИИ им. П.А.Серебрякова «Камертон» (худож.рук. – С.Лопатин) и Государственного хора Республики Калмыкия (худож.рук. - А.Цебеков). Управляли этим грандиозным ансамблем попеременно русский и немецкий дирижеры – Э.Серов и А.Готц.

Во втором отделении заключительного концерта этим же сводным составом, при участии певцов-солистов – Лины Лиу, Альмерии Делич, Сергея Гранквиста, Михаила Казанцева, виолон-

челиста Евгения Румянцева, а также всемирно известной альтистки Табеа Циммерман, прозвучала Девятая симфония Людвига ван Бетховена под управлением Э.Серова.

Дни празднования 70-летия Победы в Сталинградской битве запомнились участникам торжеств не только массовыми акциями, но и личными встречами и непосредственным общением друг с другом. Мне посчастливилось участвовать в фестивале (в составе Гос. хора Республики Калмыкия) и общаться с музыкантами. Так, удалось познакомиться с певицей Линой Лиу (Китай), солировавшей в финале Девятой симфонии Л.Бетховена. Ее артистизм, невероятное обаяние и коммуникабельность сразу же расположили к себе слушателей. Пообщавшись с ней на английском языке, мы, обмениваясь впечатлениями о фестивале, пришли к выводу, что событие получилось грандиозным и значимым и для России, для Германии. По ее словам, программа была посвящена именно теме мира между двумя народами: «Я надеюсь, что это событие сыграет свою роль и уменьшит вероятность конфликта двух стран в будущем, и войны как таковой», - заявила наша гостья. Сейчас она сотрудничает с оснабрюкским музыкальным театром, живет в Германии, а лето проводитв родном Китае.

Данный проект явился точкой отсчета культурных событий, связанных с празднованием года Германии в России. В свою очередь, уже волгоградский симфонический оркестр посетит город Оснабрюк в ближайшем будущем.

П. Чучаева студентка 2 курса кафедры хорового дирижирования Астраханской консерватории

ВЗГЛЯД ИЗ КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА НА «ВЕСЕННЮЮ РАПСОДИЮ»

4 марта в Большом зале Астраханской государственной консерватории состоялся концерт «Весенняя рапсодия», который прошел накануне праздника, как вы уже догадались, посвященного весне и всем женщинам. Программа вечера состояла из популярных джазовых, романтических и классических музыкальных произведений, это: «Танец гадитанских дев» из балета «Спартак» А.Хачатуряна, «Венгерские танцы» И.Брамса, «Вальс» из кинофильма «Мой лаской и нежный

зверь» А.Доги, «Галоп» из оперетты «Сын клоуна» И.Дунаевского, «О, Sole Mio» и «Возлюбленный солдат» Э. ди Капуа, «Дуэт Кошек» Дж.Россини (все произведения прозвучали в исполнении студенческого оркестра консерватории под управлением заслуженного деятеля Удмуртии Игоря Сметанина), кульминацией концерта стало исполнение «Рапсодии в стиле блюз» Дж.Гершвина (солист — Юрий Эльперин, дирижер — Леонид Егоров). Как видите, программа очень романтическая, она действительно навевает весеннее настроение, ведь если быть честными, то с наступлением весны хочется танцевать, танцевать и еще раз танцевать, ну и любить, конечно.

Несмотря на звучащую прекрасную музыку, слушатели отреагировали на каждое произведение по-разному. Так, Хачатурян и Капуа (по данным нашего социологического наблюдения) не были оценены слушателями по достоинству, вина в этом не зрителей, как вы понимаете. Хачатурян прозвучал первым номером, что, возможно, повлекло за собой не подготовленность к прослушиванию произведения зрительным залом, да и оркестр исполнил его словно «раскачиваясь» и «разыгрываясь». Прекрасно прозвучала известная неаполитанская песня «О, Sole Mio» у Александра Тюпы, это вызвало восторженное одобрение зала. Жаль только, что следом исполненный им «Влюбленный солдат» так и не был услышан (оркестр заглушал солиста, на протяжении всего номера темп ускорялся до такой степени, что ему было просто трудно петь). Поэтому выражение искреннего любовного чувства не получилось у Александра.

Слушателями хорошо был «встречен» Брамс, хотя прозвучал он как-то без национальной «изюминки»—академично. Конечно, эти популярные танцы предполагают традиционность исполнения, но хотелось, чтобы оркестр смог синкопированными ритмами завести зал. Всех покорил своим лиризмом «Вальс» Доги, а оригинально исполненный классический «Дуэт Кошек» Россини в исполнении студенток Серафимы Сопильняк и Ольги Мартьяновой «заразил» веселой искрометностью слушателей, благодаря театральности и артистизму солисток.

Хотелось особо отметить удачное звучание произведений джазовой музыки на концерте – это сочинения Дунаевского и Гершвина. Оба произведения произвели настоящий фурор у публики. Особенно заключительный номер концерта – «Рапсодия в стиле блюз», вдохновенно исполненная солистом Юрием Эльпериным. Отметим, что и оркестр под управлением Леонида Егорова звучал, играя тембральными красками, легко и радостно. Это один из тех случаев, когда группа медных духовых звучала очень слаженно и гар-

монично. Виртуозное исполнение произведения пианистом технически сложного и оригинального произведения — еще один плюс вечера.

В целом, концерт прошел успешно: по социологическому наблюдению пять произведений из девяти произвели очень сильное впечатление на слушателя (овации и крики «Браво!»). Но были и неудачные моменты. На наш взгляд, программа концерта могла быть лучше скомпонована, в результате и Хачатурян, и ди Капуа не прозвучали должным образом. Несыгранность оркестра и отдельные технические «пробелы» звучания отрицательно сказались здесь. Вокалистов иногда подводило чувство сцены, ощущалась определенная скованность. Дресс-код солистов и музыкантов оркестра — это особый разговор.

У студенток вокального отделения костюмы были заранее удачно продуманы, они не только исполняли «кошек», но и одеты были в костюмы этих героев: ушки, хвостики, перчатки, кусочки шерсти, все это добавило веселого натурализма в номер. Дирижеры как всегда были одеты строго по классике, чего не скажешь о выпускнике нашей консерватории А.Тюпе. Его простая белая рубашка и черные брюки совсем не радовали публику. Оркестранты хотя и обощлись одной цветовой гаммой одежды, но сильно отличались разнообразием фасонов. Кто-то сидел в юбке в пол, кто-то в брюках, у кого-то было короткое платье (юбка), кто-то блистал открытыми плечами. Знаете, на Западе всем музыкантам на сцене, кроме вокалистов, запрещается одежда с открытыми плечами и руками. И пусть мы не Запад, но мы достаточно культурны, чтобы выполнить эту задачу.

Однако концерт был долгожданным, и в преддверии женского праздника, музыканты консерватории вновь порадовали астраханцев прекрасной музыкой, высоким уровнем исполнения, артистичностью (что встречается не всегда) и главное — концерт был очень разнообразным, скучать времени не было!

А.Голованёва студентка 4 курса кафедры теории и истории музыки

<u>КАМЕРТОН Выпуск 12 (2012-2013 г.)</u> МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА АСТРАХАНИ

«ПИКОВАЯ ДАМА» П.ЧАЙКОВСКОГО В АНТУРАЖЕ ПОЛОТЕН Р. МАГРИТТА

(о новой постановке Астраханского государственного театра оперы и балета)

23 и 24 июня 2012 года в Астраханском государственном театре оперы и балета состоялось - не побоюсь этого выражения - грандиозное событие – премьера оперы П. Чайковского «Пиковая лама». По своей значимости и степени новизны, обусловленной наличием сверхидеи и без того сверхидейного опуса композитора, явившегося одним из лучших достижений оперного жанра «всех времен и народов», эта постановка сравнима с лучшими образцами концептуального искусства, так стремительно ворвавшегося в область музыкальной режиссуры в конце XX столетия. Сверхидея постановки «Пиковой дамы» в Астраханском театре (постановка и сценография К.Балакина) базировалась на соотношении персонажей и образов, представленных в опере, с персонажами и образами картин бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта, полотна которого известны гиперболизированным, психологически-обостренным мировосприятием, не только отразившим основные черты сюрреализма как знакового направления 20-30-х годов прошедшего века, но повлиявшим в последующие десятилетия на становление так называемого готического мистицизма.

Постановщик в одном из своих интервью заметил: «На этот раз я решил обдать "Пиковую даму" холодом. Пучину страстей Чайковского захотелось рассмотреть под увеличительным стеклом. Возможно, поэтому возникли ассоциации с картинами Рене Магритта: падающие с неба "германы"; влюбленные в платках, закрывающих их лица; комната, заполненная распустившейся красной розой; скульптурные элементы в человеческих фигурах... Вроде бы обобщенные образы, но за каждым обобщением у Магритта всегда стоит индивидуальность. Так за фигурой человека в котелке мы

видим одного из толпы. И этот один противостоит толпе или даже пейзажу, в котором он размещен. Из сюрреалистического сочетания несочетаемого возникает парадоксальная игра на грани страстности и отстраненности, новая, простите за тавтологию, нереальная реальность. Еще в картинах Магритта есть хичкоковский саспенс: напряжение и тревога, переходящие в страх. На первый взгляд все спокойно, гармонично, но не покидает ощущение, что в любой момент может произойти катастрофа. Такое колоссальное психологическое напряжение, свойственное и Чайковскому и Магритту, привело меня к сценографическому решению нашего спектакля»¹. Действительно, в рамках представленной астраханской публике постановки художественные миры и мировосприятия Чайковского и Магритта оказались близки. Особенно – в плане символики. Например, Герман композитора был обличен в темный костюм, служащий средством стирания личностной персонификации на многих картинах художника. Художник по костюмам Е.Вершинина заметила: «Образ Германа лишен индивидуальности, он один из многих, вышедших из дождя. Такой "герман", стремящийся обрести власть над другими, может быть внутри каждого из нас»². Лиза тонет не в пучине Зимней канавки, а запутывается в чарах красной розы, ставшей на знаменитом полотне Магритта символом чрезмерной прекрасности, способной заполнить ум и пристанище любого человека, ищущего эту самую прекрасность. Графиня явилась обобщенным фантомным образом с распускающимися на сцене крыльями гарпии. Кто знает, может именно так и представлял этих персонажей Чайковский?

¹ Навязчивая идея «Пиковой дамы». Интервью О.Власовой с К.Балакиным // «Пиковая дама» П.Чайковского. — Астрахань: Астраханский государственный театр оперы и балета, 2012. С. 18.

² Пугающий мир «германов» // «Пиковая дама» П.Чай-ковского. – Астрахань: Астраханский государственный театр оперы и балета, 2012. С. 18. С. 22.

С одной стороны, новаторская трактовка оперы ожидалась местной публикой, поскольку новый состав труппы, новая администрация театра должны были произвести впечатление, показать и главное доказать свой творческий потенциал. С другой стороны, показанная «Пиковая дама» потрясла не только, как кажется, уникальным режиссерским решением, но и прекрасным музыкальным рядом, четкой спаянностью вокалистов и инструменталистов.

В итоге хочется пожелать коллективу Астраханского государственного театра оперы и балета, руководимого М.В. Астаниным и В.В. Ворониным, новых творческих достижений, может быть и не столь радикальных, но, безусловно, интересных и заслуживающих внимания с эс-

тетической и художественной точки зрения.

В.Петров кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории и истории музыки

МУЗЫКА БЕТХОВЕНА В ОПЕРНОМ ТЕАТРЕ

Ты яростным охвачен вдохновеньем, В оркестрах гроз и трепета громов. Поднялся ты по облачным ступеням И прикоснулся к музыке миров. И сквозь покой пространства мирового До самых звезд прошел девятый вал... Откройся, мысль! Стань музыкою, слово, Ударь в сердца, чтоб мир торжествовал!.. (Н.Заболоцкий)

Вся жизнь этого музыканта — величайший подвиг, подвиг человека, обреченного медиками на неизбежную глухогу, но одолевшего страшный недуг, разочарования, депрессию и продолжавшего творить до конца своих дней. Многие сочинения Бетховена опередили время — по-настоящему людям было дано оценить их значительно позже.

Литовская поэтесса Саломея Нерис, написавшая о нем,

«Ты необъятен, словно море,

Никто не знал такой судьбы... Иду сквозь слезы, кровь и горе Я с поколением борьбы»,

абсолютно точно обозначила временной вектор, столь важный в творчестве гения. Атмосфера эпохи Наполеона Бонапарта, Великой французской революции словно оживают в его партитурах. Уже в 19 лет Бетховен сочиняет «Песню свободного человека», текст которой весьма символичен: «Свободен тот, для кого ничего не значат преимущества рождения и титул». Мужественный Прометей, героический Эгмонт, отважная Леонора и трагический Кориолан в произведениях композитора выступают знаковыми фигурами. По словам Гёте, из современников лишь Бетховен мог бы написать музыку к «Фаусту».

Творческое наследие композитора охватывает все жанры, но исключительной ценностью обладают его инструментальные сочинения. «Чистая» музыка Бетховена — фортепианные, скрипичные и виолончельные сонаты, концерты, квартеты, увертюры, симфонии — сегодня звучит по всему миру. Музыкальный проект «Весь Бетховен», который взялся осуществить коллектив Астраханского театра оперы и балета, предполагает обязательное исполнение девяти его симфоний. В нем также прозвучат симфонические увертюры композитора, все пять фортепианных концертов и Тройной концерт для фортепиано, скрипки и виолончели.

В январе уже состоялся первый концерт этого цикла. Здесь заинтересованные почитатели Бетховена встретились с жизнерадостной Первой симфонией и масштабной патетической арией

«Аh, perfido» для сопрано с оркестром. Приятным сюрпризом стали озвученные шедевры «великих немцев», его преемников, в Астрахани звучащие крайне редко: экспрессивные вагнеровские фрагменты (увертюра «Тангейзер», Вступление и «Смерть Изольды» из оперы «Тристан и Изольда»), божественное медитативное Adagietto из Пятой симфонии Малера, хрупкий и утонченный опус Берга «Семь ранних песен для голоса с оркестром» (в редакции 1928 года), печальная ария страдающего Пьеро из оперы Корнгольда «Мертвый город».

Симфонический оркестр Астраханского музыкального театра оперы и балета под управлением главного дирижера Валерия Воронина, заявивший себя коллективом творческим и инициативным, неоднократно выступая в концертных программах с глубокими и сложными партитурами Рахманинова, Скрябина, Прокофьева, в полной мере подтвердил свой высокий исполнительский статус. Блистательно выступили солисты — лауреат международных конкурсов Елена Разгуляева (сопрано) и Александр Малышко (баритон).

В февральском концерте в исполнении ор-

кестра под управлением Сергея Гринева прозвучали увертюра «Эгмонт», Вторая и Четвертая симфонии Бетховена. Любимая композиторамиромантиками партитура Четвертой, которую Шуман называл стройной эллинской девушкой между двумя северными исполинами — Третьей и Пятой, ставшая источником творческого вдохновения для многих музыкантов, была преподнесена весьма поэтично и мягко. Напротив, в музыке Второй симфонии, особенно в финале, чувствовался мощный, пусть не столь уж сильно воплощенный оркестрантами, бетховенский юмор. Более всего убедительным и традиционным был героический «Эгмонт».

Масштабный проект, осуществляемый сегодня в Астраханском театре оперы и балета, предоставляет жителям нашего города уникальную возможность приобщиться к настоящему искусству, а на ближайшем концерте можно будет составить собственное суждение о многомерности и глубине бетховенского музыки, более двухсот лет радующей и восхищающей мир.

С.Севатьянова кандидат искусствоведения

«НА БЕРЕГАХ ТУМАННОЙ ТЕМЗЫ»

Программа филармонического концерта (04.03.2012) в рамках абонементного цикла «Музыка мира» была посвящена музыкальному искусству Англии и построена по принципу хронологической последовательности (XVI-XX века), что дало слушателю определенную систему исторических ориентиров, сменяющихся фаз развития.

Потух в зале свет — зажегся на сцене, вышли хористы, дирижер, ведущая... В начале прозвучало стихотворение, первая строчка которого: «Как Англия прекрасна», настроило на чарующую музыку полифонического мадригала Томаса

Морли «April is in my Mistress' heart» («Апрель в сердце моей дамы»). Известно, что Англия в конце XVI века создала свой мадригал, не сходный с итальянским. Просвещенный гуманист, автор учебника музыки, ученик Уильяма Бёрда Томас Морли как и его соратники Джон Уилбай, Томас Уилкс, Джон Дауленд заботился об интонационной красоте, полнозвучности имитационно-полифонической и аккордово-хоральной фактуры, изяществе форм, искренности настроений передаваемого поэтического образа. Жанровое многообразие мадригалов (лирические, драматические, сатирические, юмористические, пейзажные, философские, молитвенные) превратило его в жемчужину английского искусства шекспировской эпохи. Хор продемонстрировал безошибочное владение лексикой стиля.

Духовная аура текста и музыки молитвы «Ave verum corpus» укрепило мнение, что один из первосоздателей верджинельной школы, самый видный композитор второй половины XVI— начала XVII столетий Уильям Бёрд— великолепный мастер хоровой кантилены. «Камерная» манера письма, отличная «инструментовка», трогательная музыка, в которой как бы запечатлено «надвременное», «вечное»— такова характерис-

тика композиции Бёрда на канонический текст духовной поэзии.

Из 15 вошедших в программу концерта сочинений девять были исполнены хором а'сарреlla, три – полным составом участников концерта (хор – дирижер Татьяна Рекичинская, струнный квартет Ars Nova — руководитель Татьяна Куршева, фортепиано — лауреат Международного и Всероссийского конкурсов Лариса Билецкая, саксофон, кларнет — Шамситдин Мирзоев), три — ансамблями: хор и фортепиано, хор и solo кларнета, хор и solo soprano.

Сильное впечатление оставило исполнение арии Дидоны («Плачь Дидоны» — пассакалия g-moll) из оперы «Дидона и Эней» Генри Пёрселла — «британского Орфея», автора более 100 песен, 50 хоров в народном стиле. Идея оперы, озвученная ведущей Юлией Скрипченковой — игра темных сил разрушения и человеконенавистничество, где ценой гибели влюбленных побеждает любовь — была глубоко прочувствована и передана солисткой Еленой Стрельцовой (дипломант Всероссийского конкурса) и камерным хором филармонии. Жизнь немыслима без негативных эмоций и состояний (скорбь, тоска, отчаяние, утрата веры), так как они переплавляются в свои антиподы (свет, добро, красота, любовь).

Как известно, предтечей пёрселловских опер было рождение «менестрельного шоу» (далекий прототип современной «массовой культуры») и постановки пьес Уильяма Шекспира в театре «Глобус» (1599). Музыка в шекспировских драмах, трагедиях, комедиях представляет как «искусство высокого этического назначения» (К.Розеншильд). Подтверждает это и В.Конен: «Социальные низы, мыслящие на основе простейших художественных приемов, дали жизнь музыкальным произведениям большой духовной значимости. Наглядное свидетельство тому — "елизаветинская баллада", негритянские спиричуэл и блюз, возникшие на самом "дне" человеческой жизни».

Популярным и любимым народным жанром была баллада, восходящая истоками к средневековому «лесному» циклу о добром разбойнике = заступнике Робине Гуде. Старинная английская песня «Greensleeves» («Баллада о зеленых рукавах»), которую У.Шекспир упоминает в «Виндзорских проказницах», была озвучена кларнетом и хором. Общеизвестны виртуозные, тембро-выразительные, динамические возможности кларнета: он может «петь» скорбные мелодии неразделенной любви; еле слышно, мягким, глубоким звуком «говорить» о чувствах, упрекать в непостоянстве; выражать сильным, полным звуком отчаяние. Солист Ш.Мирзоев играл вдохновенно, а хор показал сильные стороны аккомпаниато-

ра, не нарушающего баланса ансамбля.

Из бытовых английских песен самыми распространенными были святочные напевы — славления, так называемые corols. Программа концерта включила рождественскую песню «We wish you a merry Christmas» (агг. John Rutter) в традиционной куплетной форме, с аккордовой фактурой, экспрессивными каденциями (мажорные окончания куплетов, прерванный оборот перед заключительным разделом с ускоряющимся темпом).

XVIII век не дал Англии композиторов мирового значения, а конец XIX подарил Густава Холста (Хольста), Сирила Скотта («английский Григ») и целый «букет» представителей движения за возрождение национальной музыки — Г.Пэрри, А.Маккензи, Чарлз Стэнфорд, Уильямс.

Произведения позднего романтика Эдуарда Элгара (композитор, скрипач, дирижер, органист) «Привет любви» для скрипки и фортепиано получило всемирную популярность. В концерте оно прозвучало в новой исполнительской версии — струнного квартета Ars Nova, кроме того хор а' сарреllа исполнил песню «Му love dwelt is a Northern land» — «Моя любовь из северной страны» (№3) из цикла «3 Part-Songs» (ор.18).

XX век был представлен рок-музыкой, аннотациями ведущей о судьбах британских андеграундов 60-70-х годов. Попутно отмечу огромную роль в расширении слухового кругозора людей западной формации и Америки регтайма (первый жанр американской эстрады), всей порожденной им культуры и блюза («души джаза»), оказавшего исключительное воздействие на музыку XX века — Дебюсси, Равель, Онеггер, Гершвин, Веаtles, многочисленные разновидности экспериментальных форм рок-музыки.

Из ливерпульской четверки Джон Леннон («человек с тысячью лиц» по характеристике Рэя Конноли) и Пол Маккартни отличались особой разносторонностью дарований (музыка, стихи, рисунки), что нашло творческую реализацию в аранжировке (привлечение интонационных символов барочной и классической музыки), музыкальной форме (отход от песенно-куплетного стереотипа, образование строфических композиций), стилистике (англо-кельтская баллада, негритянский блюз, индийская рага, латиноамериканская румба, легкожанровая эстрада...).

Хор исполнил рок-композиции Д.Леннона и П.Маккартни: рэгги «Ob-la-di, Ob-la-da» и музыкальную фантазию «Yellow submarine» («Желтая подводная лодка»), солистка Дарья Козлова. Кроме того, прозвучала знаменитая «Yesterday» (агг. Воb Chilcott) в исполнении хора, струнного квартета, саксофона и фортепиано как ярчайший образец стиля, переосмыслившего американский

рок-н-ролл и негритянский блюз, ассимилировав их на почве самобытной балладно-песенной традиции Англии.

Обработка М.Серкова «Love is blue» («Любовь — печаль») А.Поппа в стиле английского мадригала оживила в памяти целую гамму забытых звуковых красок. В судьбе Поля Мориа 1968 год стал поворотным — записанная им пластинка «L'amour est bleu» («Любовь — печаль») разошлась по всему миру тиражом более шести миллионов экземпляров. За эту запись композитор получил Большую премию диска.

Пост-арт 80-х годов был представлен «Богемской рапсодией» из альбома «Ночь в опере» (1975) Фреди Меркьюри (переложение для смешанного хора Т.Рекичинской). Хотя проявления «арта» (вставки, коллажи, цитаты, предназначенные продемонстрировать «культурный уровень» композиций) чаще всего оказывались украшательством, в данном случае это образец высокого профессионализма (сложнейшая хоровая партитура со множеством контрастных разделов, часто меняющимся метром, разнообразной ритмикой), как и альбомы последних лет, в особенности «Barselona», где звучит удивительно гармоничный дуэт Фреди Меркьюри и Монсеррат Кабалье.

Великолепная музыка композиции «Shape of My Heart» («Сердце мое») Гордона Стинга (sting – «жало») прозвучало полным составом участников концерта (solo саксофона – Ш. Мирзоев). Два основных слагаемых пласта – роковый и «ренессансный» в широком смысле уживаются в органичном симбиозе, сосуществую на равных. Обработка А.Рындина позволила музыкальным идеям сделаться рельефными, фантазийно привлекательными и вдохновенными.

Завершили программу концерта сочинения известного английского композитора Ллойда Уэббера, лорда Эндрю – автора мюзиклов «Эвита» «Кошки», «Призрак оперы».

Хор исполнил «Попурри на темы рок-оперы "Иисус Христос — суперзвезда"» (аранж. В.Рябинина, переложение для хора а'сарреllа Т.Рекичинской) и арию «Ріе Jesu» («Благой Иисусе») из «Реквиема» (хор, струнный квартет, фортепиано, солисты Е.Стрельцова, Д.Козлова) — образец подлинной красоты и одухотворенности.

Итак, прозвучавшие в концерте сочинения образовали калейдоскоп ярких по тематизму композиций, написанных в разных стилях, и в этом проявилась великая черта русского исполнительского искусства – возможность понять душу другого народа. Диапазон исполняемой музыки огромен: фольклор (баллады, corol) профессиональная музыка (мадригал, молитва, ария из оперы, инструментальный ансамбль, многоголосная песня, рок – прото, арт, пост) в рамках четырех столетий. Публика бурно реагировала на этот музыкальный разностильный «фейерверк», тепло принимала каждое выступление участников концерта.

Профессия дирижера предполагает объединение в одном человеке различных качеств. Сфера деятельности Татьяны Рекичинской многопланова: руководитель камерного хора филармонии, автор многочисленных переложений, педагог кафедры хорового дирижирования консерватории. В ряде исполняемых сочинений в переложении Т.Рекичинской создана поистине оркестровая фактура: в ней можно услышать свингующий контрабас, ритмические узоры ударных, вибрато духовых инструментов...

Известно, что в мелосе рок-групп велика организующая роль ритмического импульса. Дифференциация хоровых партий рождает ритмический контрапункт, дает возможность разнообразного комбинирования и сочетания ритмоформул, фигурационных пассажей с «неудобной» для исполнения артикуляцией. Сложнейшая метроритмика требует особой тщательности воплощения, специального жеста, помогающего адекватно реагировать на метроритмическую запись хоровой партитуры. Отрадно, что дирижер постоянно следит за всем новым, что появляется в хоровой нотографии, не боится рискнуть, хотя каждая премьера сопряжена с определенным риском - судьба музыкального произведения в руках исполнителей, даже при частичной замене хористов.

Татьяна Рекичинская — отличный музыкант, дирижер с эмоциональным складом души, выразительными руками, поэтому для каждой хоровой композиции она находит особый звуковой колорит, тонкое ощущение стиля. Особо отмечу, что в дирижерской деятельности Татьяны Рекичинской продолжается школа профессоров Сергея Комякова и Любови Власенко, образуя яркое созвездие артистических светил хорового искусства Астрахани.

Руководитель и дирижер филармонического хора — неординарная харизматическая личность, обладающая обаянием, яркостью художественного видения воплощаемых творческих замыслов и просветительским амплуа. Возглавляемый ею хоровой коллектив постоянно участвует в абонементных концертах, выезжает с гастролями по Астраханской области. Именно такая система концертов позволяет раскрыть все богатство мировой музыки, представить широкую панораму исполнительских возможностей коллектива, сохранить число слушателей.

Программы концертов очень интересны: прошли «Под солнцем Италии», посвященная творчеству итальянских композиторов; «Венские сказки» – народная и профессиональная музыка Австрии и Германии; «На берегах туманной Темзы». Следующий концерт «Французские штучки» будет посвящен музыке Франции.

А. Свиридова

кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории и истории музыки, заслуженный работник высшей школы РФ

возвращение к ремарку

Сегодня, когда массовое читательское предпочтение отдано сагам о вампирах, фэнтези о мальчиках-волшебниках, бесчисленным (но далеко не всегда хитроумным) детективам, романы Эриха Мария Ремарка ждут своего часа на полках. А жаль!.. Но все же писатель-мыслитель, остро чувствующий боль своего времени, вновь становится актуальным. Именно к такому выводу приходишь после премьеры «Вальса белых орхидей».

О том, что этот спектакль был задуман как балет-размышление Константин Уральский, рассказал на пресс-конференции, проходившей незадолго до первого представления. По словам главного балетмейстера Астраханского театра оперы и балета, его сценарий не следует сюжету какойто одной из книг: «Это скорее мое личное восприятие образов и сюжетов Ремарка, обобщенное впечатление от многих его произведений. Герои балета проходят через картины спектакля, как герои Ремарка через время, к которому относятся его книги: тяжелое время для Европы, период между двумя мировыми войнами. Одиночество и любовь, неизвестность, неуверенность в завтрашнем дне определяют характер их жизни. Но они любят жизнь, как любит ее Ремарк».

Лично мне роман с весьма символичным названием «Жизнь взаймы» по ходу представления вспоминался не раз. Изысканный и утонченный, загадочный цветок любви и смерти, белая орхидея встречается во многих произведениях Ремарка. А для Лилиан Дюнкерк, молодой «узницы» пансионата для больных туберкулезом, ветка белых орхидей стала страшным знаком близкого конца. Весь ужас в том, что предприимчивые владельцы швейцарского крематория перепродали цветы вместо того, чтобы сжечь их вместе с покойницей, к телу которой они были положены той же Лилиан. И вот теперь эти прекрасные и страшные похоронные орхидеи возвращаются к ней в виде подарка от возлюбленного.

«Мне двадцать четыре года, – думала она, – столько же, сколько Агнесс. Но Агнесс умерла <...> Что я знаю о жизни? Бомбежки, бегство из Бельгии, слезы, страх, смерть родителей, голод, а потом болезнь из-за голода и бегства. До этого я

была ребенком <...> Счастье? Как сузилось это беспредельное слово, сиявшее некогда в моих мечтах <...> Должна же быть другая, не знакомая мне жизнь, которая говорит языком книг, картин и музыки, будит во мне тревогу, манит меня».

Поразительны и мысли вслух лихого автогонщика Клерфэра. «Я <...> вдруг понял, — признается он Лилиан, — что <...> почти все, чем мы владеем, нам дали мертвые <...> наш язык и наши знания, способность чувствовать себя счастливыми и способность приходить в отчаяние <...> я понял, что все, в чем мы считаем себя выше животных — наше счастье, более личное и более многогранное, наши более глубокие знания и более жесткая душа, наша способность к состраданию и даже наше представление обоге, — все это куплено одной ценой: мы познали то, что, по разумению людей, недоступно животным, познали неизбежность смерти».

Чувствуя смерть у себя за спиной, герои Ре-марка живут одним днем. Им хочется ощутить все и сразу — второго шанса может не быть! Так рождается их удивительная способность ценить каждое мгновение, а желание сделать жизнь максимально яркой ведет их в рестораны, кафе, кабаре и дома моделей.

«Когда были получены первые платья, Лилиан не стала прятать их в шкаф. Она развесила их по всей комнате. Бархатное повесила над кроватью, а рядом с ним –серебристое, так чтобы, пробуждаясь ночью от кошмаров, когда ей казалось, что она с приглушенным криком падает и падает из бесконечной тьмы в бесконечную тьму, она могла протянуть руку и дотронуться до своих платьев – серебристого и бархатного, – до этих спасительных канатов, по которым она сумеет подняться из смутных серых сумерек к четырем стенам, к ощущению времени, к людям, к пространству и жизни. Лилиан гладила платья рукой и ощупывала их ткань; встав с постели, она ходила по комнате <...>; временами ей казалось, что она в окружении

друзей: вешалки с платьями висели на стенах, на дверцах шкафа, а ее туфли на тонких высоких каблуках — золотые, коричневые, черные — выстроились в ряд на комоде. Она бродила ночью по комнате среди своих сокровищ, подносила парчу к бесплотному лунному свету, надевала шляпку, примеряла туфли, а то и платье; подходила к зеркалу и при бледном свете луны пытливо всматривалась в его тусклую, фосфоресцирующую поверхность. Она глядела на свое лицо и на свои плечи <...> Еще нет, — думала она. — Пока еще нет. И продолжала свою безмолвную призрачную игру».

Одиночество и разобщенность в современном мире, дефицит живого общения, угроза войны и ужас терактов вновь и вновь напоминают проблемы, описанные Ремарком. В свое время писатель всеми силами стремился заявить о невосполнимости и высочайшей ценности человеческой жизни, учил сострадать чужом горю.

Конечно же, совсем не случайно местом действия оказывается Париж, город влюбленных. Герой и Героиня — безымянные собирательные персонажи у Константина Уральского — встретились случайно и искренне полюбили друг друга. Странники по жизни, люди без будущего, они не в состоянии избавиться от призраков прошлого.

Балет начинается с изображения перрона железнодорожного вокзала, куда выходят приехавшие в город. Отсюда же в конце спектакля отправляется в путешествие новый потенциальный герой. Выступления бродячих уличных артистов, пение ресторанного шансонье, спонтанные пересечения жизненных путей оказываются более чем символичными в пространстве привокзальной площади.

Никита Ткачук в художественной постановке этого спектакля выразительно и метафорично оформил сценическое пространство. Так, тоскливый слякотный пейзаж создается хмурыми небесами и многочисленными зонтиками. Вспыхивающие сигнальные красные огни, самолеты-истребители, прорезающие затянутое облаками небо, страшная черная бездна, в которую в финале удаляются Герой и его спутница звучат трагическим и неодолимым предсказанием мировой катастрофы.

Радостные, кричаще яркие, «светофорные» краски «заряжены» в костюмах уличных артистов. Изящный стиль art nouveau исходит от главной героини, прекрасной дамы. Нарочито эффектно преподнесено дефиле от кутюр, неожиданно демонстрирующее окопные моды, и жутковато смешливо – представление клоунов кабаре с символичным расчленением скульптуры манекена. Танцующие орхидеи – живые цветы, в костюмах которых неразрывно сливаются роскошь и уязвимость. Маску соблазнительного Элегантного ухажера, заигрывающего со всеми, носит в спектакле Смерть.

Хореография «Вальса белых орхидей» объединила разные балетные стили. Безусловно, доминантный уровень связан с современным танцем, градации которого завораживают. Чего стоят дра-

матично порывистые пантомимы-размышления главного героя или акробатически виртуозный вальс Мима с инвалидным креслом!

«"Вальс белых орхидей" – спектакль очень западный в своей подчеркнуто отчетливой структурированности, выверенности темпоритма, разработанности психологической партитуры. "Вальс белых орхидей" – спектакль очень русский, необыкновенно близкий отечественной традиции – театральной, литературной, кинематографической и, конечно, балетной. Традиции, освещенной и насыщенной теплом души, щедрой искренностью эмоций и глубокой человечностью», – эта оценка культурно-художественного феномена балета, данная Еленой Луцкой, представляется исключительно точной

Симфоническая партитура балета, представляющая собой компиляцию из произведений Мориса Равеля и французского шансона, на редкость гармонична. Антивоенный месседж литературных сочинений Ремарка нашел органичное продолжение в произведениях Равеля. Музыка его трио, фортепианных концертов и, конечно же, «Вальса» естественно переливается с ностальгическими высказываниями типа «J'attandrai». Оркестровка песен французских шансонье и трио Равеля была выполнена петербургским композитором Сергеем Дягилевым (мл.). Нежный вокал и камерный ансамбль на сцене, певучий тембр аккордеона и богатый красками оркестр под управлением Валерия Воронина наполняют хореографическую новеллу особым трепетным дыханием.

Танцовщикам, воспитанным на классическом репертуаре, пришлось перестраиваться, читать романы Ремарка, привыкать к новой музыке. В результате современный танец в исполнении Натальи Коробейниковой и Марии Стець (Героиня), Александра Зверева (Элегантный), Максима Мельникова (Герой), Даниила Сокола (Друг) и Хаято Нисидзима (Мим) получился не только виртуозным, но и психологически глубоким. Даже персонажи массовых сцен здесь словно имеют свою историю. Это не просто кордебалет-массовка, а эпизодические герои со своим прошлым, настоящим и будущим.

Астраханский спектакль — новая версия постановки, показанной труппой Камерного балета на сцене «Новой Оперы» в Москве в 2003 году. Отдельные сцены балета исполнялись в США, их можно было увидеть и в сборных концертах «Вечеров артистов балета» на Астраханской сцене. Астраханская версия — фактически новый спектакль с иными костюмами, декорациями, изменившейся хореографией, органичной ровной и стильной партитурой. Балет «Вальс белых орхидей» не может оставить равнодушным зрителя. Новому спектаклю, адресованному самой широкой аудитории, определенно принадлежит будущее.

С.Севатьянова кандидат искусствоведения

НАШИ ПЕДАГОГИ: СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ, ЖИЗНЬ, ТВОРЧЕСТВО

«СЕРГЕЙ КОМЯКОВ. ТВОРЧЕСТВО КАК СМЫСЛ ЖИЗНИ»

Несомненно, исполнительско-педагогическая деятельность мастеров хорового искусства заслуживает широкого освещения, чтобы наглядно показать многотрудный путь к творческим вершинам и сохранить память о достижениях, ставших неотъемлемой частью отечественной музыкальной культуры. Мастером хорового дела является и профессор Астраханской консерватории, заслуженный артист России Сергей Евгеньевич Комяков. Мое многолетнее знакомство с его творческой деятельностью – исполнительской, педагогической, научно-методической - дает основание считать, что это специалист высокого класса, дирижер-интерпретатор, исследователь хорового вокала и дирижерского управления хором. Полвека работы с хоровыми коллективами - профессиональными, учебными, любительскими – бесценная практика, в процессе которой совершенствовалось мастерство дирижера-хормейстера, формировались методические взгляды исполнителя-педагога, которые легли в основу созданной им в условиях Астрахани хоровой школы. Хор консерватории под руководством С.Е. Комякова покорял вершины русской и зарубежной музыки, исполняя мессы и реквиемы Баха, Гайдна, Моцарта, Верди, кантаты Танеева, Рахманинова, Шостаковича, Свиридова, духовные концерты Бортнянского, Гречанинова, Архангельского, Чеснокова. Созданный им совместно с заведующей кафедрой хорового дирижирования Л.П. Власенко муниципальный камерный хор «Лик», которым он руководил в 1994-2008 гг., воплотил лучшие традиции отечественной хоровой школы, которым следует С.Е.Комяков на протяжении всей своей жизни. Репертуар этого коллектива отличался широтой охвата жанров и стилей музыки пяти столетий - от полифонических сочинений эпохи Возрождения (мессы Жоскена Де Пре, Палестрины, мадригалы и шансон Лассо, Монтеверди) и образцов древнерусского знаменного пения (в известных расшифровках и изложениях и собственных гармонизациях) до произведений современных композиторов (Бернстайн, Щедрин, Фалик, Ларин). Под руководством талантливого дирижёра обрели концертную жизнь и новые сочинения астраханских авторов, в исполнении которых он нередко объединял студенческий хор и камерный хор «Лик», развивая отечественные традиции двухорного звучания акапелльной музыки («Духовные песнопения» Блинова, «Всенощное бдение» Рындина). В поисках «своего» репертуара хормейстер-патриот нередко обращался к астраханскому песенному фольклору, а также к популярным авторским песням, создавая оригинальные обработки и переложения для хоров различных составов (сборники С.Е. Комякова «Десять астраханских народных песен в обработке для хора a'cappella и с сопровождением» и «Из песен войны и мира в обработке и переложении для хора a'cappella и с conровождением», изданные Астраханской консерваторией в 2009-2010, показывают мастерское владение хоровой фактурой и композиторский дар автора. Опубликованная Астраханской консерваторией в 2010 г. книга «Сергей Комяков. Творчество как смысл жизни» (к 75-летию со дня рождения и 50-летию творческой деятельности педагога-исполнителя, работающего здесь со дня открытия вуза в 1969), подготовлена авторским коллективом во главе с редакторомсоставителем Л.П. Власенко. Объемная книга (480 страниц) состоит из пяти частей и приложения к ним подробных справочных материалов. В первой части, предваряемой словом ректора консерватории профессора А.В. Мостыканова, освещается дирижерско-хормейстерская работа С.Е. Комякова в различных хоровых коллективах. Во второй – размышления мастера о любимой профессии. В третьей - мозаика из музыковедческих «эскизов» к его портрету. В четвертой – избранные научно-исследовательские труды Комякова (обобщение практики работы с хором и аппаратурных наблюдений в области акустики и физиологии певческого голосообразования и дирижирования хором). В пятой – воспоминания выпускников Астраханской консерватории, занимавшихся под его руководством в классе дирижирования, хоровом классе, а также по другим

специальным дисциплинам (хоровая аранжировка, методика работы с хором, методика преподавания специальных дисциплин).

Представленная книга логично выстроена, читается с большим интересом. В числе авторов этого коллективного труда — не только музыковеды, но и композиторы, и дирижеры-хормейстеры, и педагоги, в статьях и воспоминаниях которых отражаются различные стороны творческой деятельности мастера хорового искусства. К тому же здесь дается богатый справочный материал и фотоиллюстрации текста. Поэтому

данный сборник можно рассматривать не только как ценный краеведческий труд, но и полезную книгу для студентов-хормейстеров высших и средних музыкальных учебных заведений нашей страны, а также для всех интересующихся вокально-хоровым искусством.

В. Успенский

народный артист РФ, профессор, зав. кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова

ВСПОМИНАЯ СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

Петербургской (Ленинградской) консерватории 150 лет! Трудно поверить в реальность этой даты. Я хорошо помню свои студенческий годы - они пришлись на вторую половину 50-х (прошлого века!), когда о столетии ВУЗа говорилось лишь в довольно отдаленной перспективе. И вот 150! Неужели более полувека прошло с той счастливой поры, когда единственной целью жизни было полное погружение в радостную стихию обретения знаний, умений, интеллектуальных и художественных прозрений и бесконечного, ничем не омрачаемого (даже суровыми условиями быта) общения с Великой Музыкой, великими музыкантами - моими учителями и теми, кого можно было слышать (и видеть, то есть воочию наблюдать за их творчеством) на сцене лучших концертных залов тогдашнего Ленинграда. Непостижимо, но сейчас, сквозь толщу прожитых десятилетий, все более реально видишь и отчетливее сознаешь, как повлияли годы студенчества на формирование твоих профессиональных и личностных свойств, насколько мощно простимулировали они движение к самосовершенствованию, самопознанию, самореализации. В этом, в первую очередь, заслуга моих дорогих, горячо почитаемых Учителей.

Подарком судьбы считаю то, что пять консерваторских лет я занимался по специальности в классе профессора Натана Ефимовича Перельмана. Воспитанник знаменитой петербургской пианистической школы Леонида Владимировича Николаева Н.Е. Перельман пользовался большой известностью как педагог и концертирующий пианист. Среди блестящей консерваторской профессуры Натан Ефимович занимал особое место. Многие студенты пытались попасть к нему в класс. Наш профессор ценил в учениках не только музыкальную одаренность, но прежде всего работоспособность, честность, ответственность и дисциплину. Он работал с людьми, наделенными интеллектом и фантазией, проявляющими инициативу и чуткость восприятия музыкальной речи, способными к поискам индивидуального звучания музыкального образа. Приветствовался осознанный подход к делу, поощрялось стремление студента к всестороннему развитию. Конечно же в этих особенностях педагогической системы Н.Е. Перельмана я стал разбираться позже, уже окончив консерваторию.

Описать в рамках небольшой статьи, чему и как учил нас профессор, невозможно и вряд ли нужно. Опыт своей работы Натан Ефимович великолепно изложил в известной книжечке, скромно названной им «В классе рояля». С 1970 года, когда книга вышла впервые, было опубликовано пять ее изданий, постоянно пополнявшихся автором. В 2002 году, когда Натана Ефимовича не стало, книга вышла в последний раз.

Читая и перечитывая в который раз эту книгу, будто возвращаешься в знакомый класс «под крыло» своего педагога. Слышишь его замечания, советы. Поражаешься мудрости, наблюдательности, остроте мысли творца. И с грустью сознаешь невозвратимость утраты человека большой души и оригинального таланта, пианиста с неповторимой творческой интуицией и мощной фантазией, музыканта тонкого, вдохновенного, педагога требовательного и мудрого.

Бережно храню в памяти подробности встреч с профессором Львом Ароновичем Баренбоймом. Известный ученый, доктор искусствоведения, автор многих монографий и сборников статей, посвященных исследованию проблем истории и теории фортепианного искусства и педагогики, он вел у нас — пианистов курс методики обучения игре на фортепиано. Откровенно говоря,

еще с училищных времен я относился к этому предмету как к скучному, сухому, неинтересному. Лекции Льва Ароновича, его манера ведения занятий произвели переворот в моем сознании, заставили навсегда влюбиться в эту живую творческую дисциплину. Профессор увлекал эрудицией, полетом мысли, живой, образной речью, доступностью формулировок, ясностью, логичностью изложения материала. Мы слушали буквально не переводя дыхания, на лету схватывали слова, надолго запоминали примеры из практики и (о, чудо!) пытались делиться своими мыслями и наблюдениями.

С тех пор исследовательский подход к исполнительству и педагогике стал для меня основой в профессиональной работе. Стремление понять и объяснить закономерности фортепианной игры, разобраться в причинах неудач как собственных, так и своих учеников не только на интуитивном, но и научно-теоретическом уровне до последних лет не покидает меня и помогает достойно выходить из многих тупиковых ситуаций.

В конце 60-х меня увлекла идея, которая широко разрабатывалась в то время в сфере общей педагогики. Речь шла о развивающем обучении, о том, как обеспечить в ходе занятий с учащимися максимальные условия для интенсивного развития их способностей и личностных свойств. Работа над этой темой вновь привела меня к профессору Л.А. Баренбойму.

Те встречи, беседы, общение с ученым стали для меня настоящей школой научного мышления. Вспоминаю, как терпеливо правил Лев Аронович мои материалы, как учил логично и аргументировано выстраивать мысль, избегать лишних слов и выражений. До сих пор слышу его спокойный, мягкий голос, неторопливую речь и... строгую, подчас жесткую критику, сопровождаемую неизменной улыбкой, добродушной шуткой. Высочайшая интеллигентность, культура общения, умение поправить собеседника, не унизив, не оскорбив его – вот что определяло облик этого удивительного человека.

Признаюсь, в консерватории с педагогами мне повезло. Не припомню случая, чтобы когданибудь я уходил с занятий разочарованный или с чувством обиды за несправедливые упреки, не говоря уже об унижении. Случались серьезные деловые «разборки», сыпались суровые критические замечания, но никогда ничто не задевало самолюбия; чувство человеческого достоинства не бывало ущемлено. Приходилось работать и работать, чтобы быть на уровне требований педагогов.

Хорошо помню занятия в классе камерного ансамбля под руководством профессора Марии

Всеволодовны Карандашовой. Опытный педагог, прекрасная пианистка (воспитанница школы Н.И. Голубовской), многолетний партнер по ансамблю знаменитого скрипача Народного артиста РСФСР Михаила Ваймана, она подходила к работе со студентами с позиций высокой требовательности и бескомпромиссности. В каждом из нас она желала видеть зрелого музыканта и законченного пианиста. Ее показ поражал свободой, естественностью и совершенством, чего она безоговорочно требовала и от студентов.

Не скрою, на первых порах было почти невозможно удовлетворить требования профессора. Она могла, приветливо улыбаясь, так раскритиковать подготовленную программу, что оставалось только собрать ноты и вновь приниматься за работу.

В конце концов, занятия в классе М.В. Карандашовой принесли свои плоды. Однажды она даже доверила мне сыграть в ансамбле с М.И. Вайманом Пятую сонату Бетховена и, как мне показалось, осталась довольна «экспериментом». А самый большой успех пришел накануне окончания консерватории — весной 1959 года, когда на Внутривузовском конкурсе камерных ансамблей я занял первое место, исполнив Первую сонату С.С. Прокофьева.

Я с благодарностью вспоминаю Нину Николаевну Галанину, доцента кафедры концертмейстерского мастерства. Превосходная пианистка (воспитанница Л.В. Николаева), тонкий и, умный музыкант, великолепный партнер многих известных ленинградских певцов, она запомнилась мне как чуткий, внимательный педагог, сумевшая открыть провинциальному юноше многие секреты искусства концертмейстера. С какой настойчивостью и терпением она учила фактически основам техники аккомпаниатора; как мягко и тактично помогала избавляться от пробелов училищной подготовки.

Удивительным образом она высвечивала краски фортепианной фактуры, добиваясь убедительности звукового ансамбля. Я учился слышать партнеров, понимать закономерности певческой техники, разбираться в приемах вокального дыхания.

Как же пригодились уроки Нины Николаевны в моей работе над произведениями сольной программы в классе по специальности. Приведу наугад один лишь пример. Профессор Н.Е. Перельман говорил: «Фортепианной легатирующей лиге негоже быть длиннее своей прародительницы — вокальной лиги». Понять это можно было, только научившись слышать профессиональное пение.

Я многим обязан моим консерваторским учителям. И не только тем, о которых рассказал.

Все они в той или иной мере помогли мне успешно учиться в крупнейшем музыкальном вузе, создавали благодаря своей профессиональной и общечеловеческой культуре условия для овладения любимой профессией. Вообще, все, что связывалось тогда в моем сознании с консерваторией: ее история, ее аура, люди, работавшие в ней, — все это давало мне невероятный стимул для постоянной, повседневной работы. Хотелось быть достойным тех, кто был когда-то в этих стенах, работал здесь, кто ныне учит тебя, с кем постоянно встречаешься, буквально дышишь одним воздухом.

Предметы теоретического цикла вели известные ученые — музыковеды, профессора Н.П. Орлова, Г.Г. Тигранов, А.Н. Дмитриев. Курс гармонии преподавал Аарон Львович Островский. О нем, как об авторе популярного учебника сольфеджио я слышал, еще обучаясь в училище. Это был удивительный человек, обладавшей способностью слышать и читать музыку, словно открытую книгу. С непостижимой энергией, искренно и увлеченно он учил нас проникать в тайны гармонии и полифонии, разъяснял технику композиторского письма, показывал, какими приемами пользовался композитор, воплощая в музыкальных образах свой творческий замысел.

Никогда не забуду чудесного путешествия в мир музыки Глинки, Даргомыжского, Чайковского, Рахманинова, Шопена...

Самым удивительным поступком Аарона Львовича стало посещение им с нашей группой пианистов Русского музея. Несмотря на почтенный возраст и видимое недомогание он шествовал с нами от картины к картине, терпеливо объясняя, словно искушенный искусствовед особенности построения композиции каждого шедевра, учил нас понимать язык художественного изобразительного искусства. Он часто сравнивал технику живописи с аналогичными приемами в музыке. Тогда, например, я понял, что такое ритм и пространство в творениях художников и как те же явления предстают перед слушателем в музыкальных произведениях.

А какие ностальгические воспоминания связаны с концертами той поры?! Они постоянно проводились в консерватории и филармонических концертных залах. Иногда трудно было отдать предпочтение какому-то из них. Конечно, посещение концерта своего профессора было обязательным.

Его ждали, к нему готовились. Я хорошо помню выступления в консерваторском зале им. А.К. Глазунова наших профессоров – пианистов П.А. Серебрякова, М.Я. Хальфина, Н.И. Голубовской, В.В. Нильсена, В.Х. Разумовской, скрибовской, скри-

пачей В.Гутникова, М.Ваймана, органиста И.А. Браудо, вокалистов З.Лодий, Е.Флакса. Этот перечень можно было бы продолжать долго.

И еще. В недрах консерваторского «комбината» был удивительный «цех» — фонотека. В те 50-е годы там можно было услышать буквально все. Вообразите состояние выпускника провинциального училища, привыкшего слушать классику на хриплых, спотыкающихся грампластинках (которые надо было переворачивать и менять каждые 3-4 минуты) и вдруг попавшего в аудиторию, где полностью и беспрерывно звучали симфонии Брамса, Франка, Малера, оперы Вагнера, Верди, все фортепианные сонаты Бетховена, концерты Листа, Шопена...

А какое счастье я испытывал забираясь в недра нотной библиотеки или читального зала, где можно было сколько угодно штудировать то, о чем раньше знал только понаслышке.

И вот еще, что запомнилось особым надстроечным слоем, но что могло стать доступным благодаря тем студенческим годам. Концерты великих музыкантов и известнейших музыкальных коллективов. Они становились настоящими событиями. Сколько раз, я слышал С.Рихтера, Э.Гилельса, Д.Ойстраха! Помню концерты В.Софроницкого, Г.Нейгауза, А.Гольденвейзера, М.Гринберг, М.Юдиной, А.Фишер, американского скрипача И.Стерна, гастроли дирижеров Г.Абендрота, И. Маркевича, резонансные выступления лауреатов Первого Международного конкурса им. П.И. Чайковского, включая В.Клиберна. И конечно же концерты великого Глена Гульда в том числе его встречу с коллективом консерватории. Отдельный блок впечатлений связан с оркестром Е.А. Мравинского, с его фантастическим по совершенству звучанием, с поразительной манерой управления коллективом великого дирижера. И это еше не все!

С восторгом вспоминаю оперные и балетные представления в Кировском (ныне — Мариинском) и Малом оперном театрах, спектакли в Александринском (им. А.С. Пушкина), Большом драматическом (ныне им. Г.Товстоногова) и других театрах и студиях Ленинграда. Из этой лавины впечатлений навсегда врезались в память грандиозные фигуры Р.Нуриева (балет «Гаянэ») и И.Смоктуновского (спектакль «Идиот»).

Как далеко и невозвратимо то благословенное время, когда, по сути, «нищий студент» без ущерба для своего кошелька мог посещать такие эпохальные концертно-зрелищные мероприятия. Тогда для студентов были огромные льготы, скидки, существовала система входных (копеечных) билетов, бесплатных квот на посещение концертов филармонии и спектаклей Большой

оперы. Такое отношение власти, общества к духовному формированию молодежи не забывается. В то время оно принесло свои плоды. Неудивительно, что тот, сравнительно небольшой слой студенчества Ленинградской ордена Ленина государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, частичкой которого мне посчастливилось быть, дал отечественному музыкальному искусству имена Ю. Темирканова, В.Атлантова, Э.Хиля, композиторов Ю.Фалика и А.Репникова. Назову моих одноклассников-перельманцев Л.Гаккеля (известного музыковеда, доктора искусствоведения, профессора) и Ф.Брянскую - одного из авторов знаменитого пособия для маленьких пианистов «Путь к музицированию». Моя однокурсница С.Закарян-Рутстайн ныне профессор консерватории в г.Оберлин (США).

Как сладостны воспоминания о прошлом, которые тебя выпестовало!

Какие пожелания высказать родной alma mater по случаю юбилея? Скорее всего, оставаться достойной традиций, сложившихся в Ленинградской консерватории в канун ее столетия (о чем я скромно пытался рассказать). И уж, поскольку теперь Консерватория именуется Санкт-Петербургской, пусть живут и крепнут в ней истоки великого прошлого, связанного с именами А.Г. Рубинштейна, Н.А. Римского-Корсакова, А.Г. Глазунова.

С.Бакулев преподаватель Астраханского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского

ВЕРНОСТЬ ИЗБРАННОМУ ПУТИ ... (памяти Фарида Якубовича Сепкулова)

Чем дальше во времени уходит от нас образ заслуженного артиста России, профессора, дирижера Фарида Якубовича Сепкулова, тем ярче вырисовывается его фигура в летописи вуза, не теряет значимости дело, которому он отдал свою жизнь.

Профессия дирижера требует широкого комплекса знаний (эрудиции) и самоотверженности, поэтому лишь подлинные энтузиасты и подвижники посвящают себя этой профессии целиком.

Как дирижер-симфонист Фарид Якубович не признавал жанрового самоограничения, а тем более объяснения «особых пристрастий», преимуществ одного жанра перед другим. Он был «всеяден», выступая практически во всех жанрах, но безусловно, в центре внимания были крупные, масштабные формы. Это симфония, инструментальный концерт, фантазия, сюита... Именно

поэтому в репертуаре студенческого симфонического оркестр оказалось внушительное симфоническое разноцветье: Л.Бетховен. Симфонии №№ 3, 4, 5, 6, 7; Ж.Бизе. Симфония С-dur; А.Блинов. Симфония-постлюдия; А.Бородин. Богатырская симфония; И.Брамс. Симфония №4; А.Дворжак. Симфония №9 «Из Нового Света»; В.А.Моцарт. Симфония №40; С.Прокофьев. Симфония №7 (I часть); С.Франк. Симфония d moll; П.Чайковский. Симфонии №№ 1, 4 (финал), 5; Д.Шостакович. Симфонии №№ 1, 5, 9; Ф.Шуберт. Симфонии №№5, 8.

В последний раз Фарид Якубович встал за дирижерский пульт 17 декабря 2003 и поразил публику интерпретацией финала Симфонии №6 П. Чайковского – примирение с неизбежностью...

В творческом портфеле дирижера 25 концертов, среди которых концерты для скрипки с оркестром А.Блинова, И.Брамса, Ф.Мендельсона, П. Чайковского; для фортепиано с оркестром И.С. Баха (d-moll), Л.Бетховена (№№4, 5), И.Брамса, Ю.Гонцова (№№1, 2), Э.Грига, Ф.Мендельсона, Ф.Листа (№№1, 2), В.А.Моцарта (№20), С.Прокофьева (№3), К.Сен-Санса (№2), П.Чайковского (№1), Р.Шумана; для виолончели с оркестром А.Бабаджаняна, Л.Боккерини, Р.Шумана, тройной концерт C-dur Л.Бетховена; концерт для трубы с оркестром И.С.Баха, концерт для арфы и флейты с оркестром В.А. Моцарта. Солисты: Г.Бескровная, С.Егорова, Э.Камалов, Т.Ким, С.Кручин (лауреат Международного конкурса), Т.Курбанов, Н.Сидоренко, М.Юдкевич – фортепиано; Н.Захарян – виолончель; В.Лазаренко,

Я.Левицкий, В.Причепа — флейта; В.Пахомов — гобой; А.Сергеев — труба; Н.Дашевская, Б.Красильников, Е.Орлова, С.Романов, В.Шубный — скрипка. Все она владели в совершенстве техникой игры. Как не вспомнить слова П.Чайковского: «Нужна громадная талантливость, необходима сложная совокупность виртуозных качеств, чтобы привлекать внимание на эстраде с виолончелью в руках». Интонация Н.Захарян поражала математической чистотой, звук — благородством, игра — изумительной певучестью... Виртуозность, красота, полнозвучность, техническое совершенство отличало игру скрипачки Н.Дашевской. Среди пианистов лидером (по количеству выступлений) был Э.Камалов.

Под руководством Ф.Сепкулова студенческий коллектив активно обновлял репертуар, повышал исполнительский уровень, учился вслушиваться в музыку как в искусство звуков.

В репертуарном списке дирижера огромное количество сочинений - увертюр, поэм, сюит, фантазий: Л.Бетховен. Увертюра к опере «Кориолан», «Эгмонт»; К.Вебер. Увертюры к операм «Оберон», «Вольный стрелок», «Эвриманта», «Приглашение к танцу»; И.Штраус – к опереттам «Летучая мышь», «Цыганский барон»; Д.Шостакович. Праздничная увертюра, В.А. Моцарт. Увертюры к операм «Свадьба Фигаро», «Волшебная флейта», «Директор театра»; М.Кажлаев. Приветственная увертюра, Р.Вагнер. Увертюра к опере «Нюрнбергские мейстерзингеры», Н.Римский-Корсаков. Увертюра к опере «Царская невеста»; Дж.Россини. Увертюры к операм «Вильгельм Тель»; «Шелковая лестница»; А.Петров. Увертюра «Укрощение огня», П. Чайковский. Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», фантазии «Франческа да Римини» «Буря»; П. Чайковский. Сюита из балета «Щелкунчик»; Д.Шостакович. Сюита «Овод»; Ж.Бизе. Увертюра к опере «Кармен», сюита «Арлезианка»; П. Чонкушов. Калмыцкая сюита» И.С.Бах. Сюита №2 (h-moll) для флейты с оркестром; А.Хачатурян. Сюита из балета «Спартак»; Л.Ясонова. Токката, Ф.Лист. Венгерская рапсодия №14, симфоническая поэма «Прелюды»...

Необычайно широкий творческий диапазон Фарида Якубовича вместил интерпретации множества образцов классической музыки (партитуры мастеров прошлых столетий), современных произведений (новинки симфонической литературы) и опусы композиторов национальных школ: Ф.Ахметов Поэма памяти Ф.Яруллина, А.Бабаджанян Героическая баллада для фортепиано с оркестром, Р.Белялов Концерт-каприччио для фортепиано с оркестром, Дорджиев Симфония №2, Н.Жиганов Симфонические новелетты,

увертюра «Кафиса», К.Караев Сюита из балета «Семь красавиц», М.Кажлаев Сюита из балета «Горянка», З.Кодаи Сюита из оперы «Хари Янош», Р.Лагидзе «Сагидао», М.Музафаров. Концерт для скрипки с оркестром, О.Тактакишвили Симфоническая поэма «Мцыри», Ф.Яруллин Сюита из балета «Шурале» и др.

В своей многообразной деятельности Фарид Якубович, опираясь на опыт выдающихся дирижеров-современников Г.Рождественского, Н.Рахлина, К.Кондрашина, Е.Мравинского, Е.Светланова, нес эстафету дирижерских традиций — высокой культуры, безупречного вкуса и оправдал возлагавшиеся на него надежды. Он умел дирижировать всем, поэтому география его концертной деятельности вобрала Казань (27 концертов в двух отделениях), Барнаул, Грозный, Железноводск, Зеленодольск, Екатеринбург, Владикавказ, Омск, Кисловодск, Челябинск, Саратов и другие города России.

Однако симфонический оркестр – только одна грань творческой палитры дирижера. На протяжении более 30 лет он воплощал свои идеи в практику оперной студии, был внимателен к работе каждого студента еще на стадии разучивания партитуры, вникал в любые детали исполнительского образа. Имел колоссальное терпение, чтобы переубедить, перевоспитать, иногда сломать внутреннее сопротивление, которое проявлялось у молодых, неопытных вокалистов. Учебный процесс – это не траектория оперной звезды, а подвижнический труд в процессе подготовки ролей в классе, на концертной сцене, в часы работы над книгами, статьями, интервью...

С участием Фарида Якубовича были осуществлены постановки опер «Свадьба Фигаро» В.А. Моцарта; «Колокольчик» Г.Доницетти, «Севильский цирюльник» Дж.Россини, «Алеко» С.Рахманинова, «Риголетто» (2 действие), «Травиата» Дж.Верди, «Фауст» (2, 4 действия) Ш.Гуно, «Джанни Скикки» Дж.Пуччини, «Зори здесь тихие» К.Молчанова, «Кармен» (2,4 действия) Ж.Бизе, «Царская невеста» Н.Римского-Корсакова, «Пиковая дама», «Евгений Онегин», «Иоланта» П.Чайковского, «Не только любовь» Р.Щедрина, оперетты «Летучая мышь» И.Штрауса, «Сильва» И.Кальмана, «Званный вечер с итальянцами» Ж.Оффенбаха и другие.

43 студента-вокалиста, прошедшие оперную подготовку у Ф.Я.Сепкулова, получили квалификацию «оперный певец», занимают соответствующие должности в театрах оперы и балета, музкомедии, филармониях, концетных объединениях, госкомитетах по телевидению и радио Нальчика, Ижевска, Самары, Санкт-Петербурга, Красноярска, Саратова, Элисты, Тольятти, Воронежа, Сочи, Улан-Уде, Тюмени, Волгограда, Минска,

Казани. Михайлова Е. – заслуженная артистка РТ, РФ; Горохова Т. – дипломант Международного конкурса «Янтарный соловей» (г.Калининград), Горчаков В. – заслуженный артист РСФСР, Макарова М. – лауреат Международного конкурса оперных певцов им. Б.Рубашкина (г.Омск), дипломант Всесоюзного конкурса вокалистов им. М.И.Глинки, Антонов А. – лауреат премии Фонда Ирины Архиповой, заслуженный артист России, лауреат и призер международных конкурсов («Янтарный соловей» – Калининград, 1992; им. Б.Рубашкина – Омск, 1994; им. М.Глинки – Самара, 1997; им. С.Монюшко – Варшава, 1998; фестиваля им. Л.Собинова - Саратов, 1999; «Hans Gabor Belveder» – Вена, 1999; лауреат Всероссийского конкурса вокальной музыки им. Г.Свиридова – Курск, 2004), дебютант Театра на Елисейских Полях, Опера Бастиль – Париж; Авери Фишер Холл, Карнеги Холл – Нью-Йорк; постоянный участник Международного фестиваля «Басы XXI века».

Фарид Якубович дирижировал на двух Всероссийских смотрах-конкурсах вокалистов, проводившихся в Астрахани (1981, 1989), на трех фестивалях вокального искусства им. В.Барсовой и М.Максаковой: на втором была представлена «Травиата» Дж.Верди, на третьем «Званный вечер с итальянцами» Ж.Офенбаха, на четвертом — «Кармен» Ж.Бизе и «Севильский цирюльник» Дж.Россини с участием ирландки Р.Хенли, англичанина

Ф.Аллена, солистов Большого театра В.Пьявко, А.Бобыкина, О.Биктимирова. Он стоял за дирижерским пультом до 2009 года.

Симфонический оркестр и оперная студия как учебные дисциплины для Фарида Якубовича существовали на паритетных началах: во время репетиций дирижер - только работник, хорошо знающий свое ремесло. Лишь в момент исполнения он становится артистом-творцом, умеющим передавать свое вдохновение оркестрантам и певцам. Каждой из перечисленных ипостасей он отдал частицу своей души, в каждой добился убедительных успехов, а если сложить их вместе, то остается лишь восхищаться масштабом и содержательностью им совершенного. Добавлю совместные выступления со студенческим хоровым коллективом: В.А. Моцарт Реквием; Л.Бетховен. Фантазия для фортепиано, оркестра и хора; Г.Доницетти. Miserere; Ф.Шуберт Stabat Mater, свидетельствующие об исключительной музыкальности, тонком вкусе, безупречном чувстве стиля дирижера и «деликатности души» (М. Хрущева). Деятельность Фарида Якубовича Сепкулова – пример бескорыстного, честного, принципиального отношения к искусству.

А.Свиридова

кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории и истории музыки, заслуженный работник высшей школы РФ

УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ

...Прозвенел звонок. Статная красивая женщина встает перед пультом хорового класса. Беспорядочные звуки умолкают. Все внимание приковано к УЧИТЕЛЮ. Один взмах, и многоликая команда ее учеников превращается в единый

живой организм. Предстоит большая, где-то может быть рутинная работа: разучивание партий, спевки, внимание к выразительной стороне интонирования и многое другое. Но это не только технология. В этой работе заложен и большой процент творчества, поскольку все выученное и отрепетированное есть фундамент, на котором строится и раскрывается драматургия хорового сочинения. Прошло немного репетиционного времени и буквально все в классе стали участниками звукового раскрытия всей палитры хоровой партитуры!

Нинель Анатольевна мастерски структурирует и управляет процессом. Слово и Жест — мощное оружие, которым она уверенно владеет, завоевывая юные сердца! Ее жест выразительно пластичен, точен, эмоционально заряжен, а самое главное — осмыслен! Ее слово невероятно убедительно! Оно заставляет слушать и доверять ей без споров и возражений! У нее все хотят учить-

ся. Когда посещаешь ее репетиции, занятия, то забываешь, что ты тоже преподаватель. Чувствуешь себя студентом, потому что с первых и до последних минут ты в плену у этого МАСТЕ-РА. Ее уроки не подчинены строгим методическим канонам. Здесь всегда царит творческая, и в то же время деловая обстановка. В чем успех? Да, во многом: и в увлеченной работе над поэтическим словом, и филигранной технике интонирования, и удивительном сочетании чувства с интеллектуальным началом. Словом, она «режиссирует музыкой». Н.А.Никитина педагог известный в регионе. Вся ее жизнь неразрывно связана с Астраханским музыкальным колледжем, где она более 20 лет руководит отделением «Хоровое дирижирование». Компетентность, высочайший профессионализм, активное творческое сознание, а самое главное - глубокое уважение к профессии и бескорыстное служение своему делу – это те качества, которые характеризуют Нинель Анатольевну как УЧИТЕЛЯ с большой буквы. Именно с большой буквы, потому что сегодня в нашей профессии мало работать хорошо и качественно. Сегодня нужно побудить у студентов не только уважение к своей специальности, необходимо заразить их ЛЮБОВЬЮ к музыке, ЖЕЛАНИЕМ заниматься ею. Своим отношением к работе, своей заботой и заинтересованностью, выдумкой и творчеством Нинель Анатольевна мотивирует учеников, пробуждая у них серьезное и ответственное отношение к делу. Ее авторитет незыблем! Она - «вестник духа», полпред культуры! За многолетнюю педагогическую жизнь Нинель Анатольевна выпустила огромное количество выпускников, которые увлеченно работают и в системе музыкального образования – ДМШ, ДШИ, средних и высших профессиональных учебных заведениях, а так же театрально-концертных организациях, органах управления культуры. Она научилась жить радостями и огорчениями своих учеников, гордиться их успехами, переживать неудачи. Она научила своих студентов ТРУДИТЬСЯ, потому что учеба – это серьезный труд, испытание, закалка характера, воли. Именно трудом и преодолением молодые люди открывают дверь во

взрослую жизнь. Никитина давно стоит на позиции активного участия студента в образовательном процессе. Несколько лет подряд преподаватели и студенты отделения «Хоровое дирижирование» успешно участвуют в профессиональных конкурсах, фестивалях, где неоднократно завоевывали призовые места (многие из них являются лауреатами и дипломантами международных, российских, областных и городских конкурсов). Мудрость и опыт талантливого руководителя отделения помогают молодому поколению совершенствовать свое профессиональное мастерство. Конечно, высокие результаты, достигаются тогда, когда преподаватель владеет не только теорией и методикой, но и творчески использует арсенал педагогических средств, способен обобщать и распространять собственный опыт. В течение многих лет Нинель Анатольевна щедро делится своими профессиональными достижениями в формате открытых уроков, мастерклассов, педагогических чтений. Ее педагогическое кредо - «Уча, учусь». А суть педагогического мастерства - сплав знаний, кругозора, личной культуры с совершенным владением приемами обучения и воспитания. И наконец, качественным показателем всей учебно-творческой и организационной деятельности Н.А. Никитиной являются концертные выступления хора Астраханского музыкального колледжа, которым она бессменно руководит 28 лет. Сегодня этот творческий коллектив является одним из самых ярких в нашем городе и области, с большим опытом творческой деятельности, имеющий свою историю и традиции. И конечно всем успехам, признанию со стороны публики и профессионалов, хор обязан художественному руководителю - заслуженному работнику культуры РФ, кавалеру ордена русской православной церкви «Святой равноапостольной княгини Ольги» Н.А. Никитиной. Вот уж воистину, счастлив тот, кто избрал своей профессией любимое дело!

> **Л.Малова** преподаватель Астраханского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского

<u>КАМЕРТОН Выпуск 12 (2012-2013 г.)</u> ХРОНИКА СОБЫТИЙ:

НАУЧНАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСЕРВАТОРИИ

СВЕДЕНИЯ О НАУЧНОЙ И ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ, СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ АСТРАХАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ (МАРТ 2012 г. – МАРТ 2013г.)

Премии

- **Л.А. Круглова** премия им. А.Каппа Министерства культуры Астраханской области (Астрахань, декабрь 2012);
- **К.В.** Гузенко премия им. А.Каппа Министерства культуры Астраханской области (Астрахань, октябрь 2010).

Лауреаты и дипломанты

- **В.М. Усольцева** диплом I Открытого Всероссийского конкурса-фестиваля «Серебряного века силуэт» в номинации «Академическое пение» за профессионализм в педагогической работе (Волгоград, май 2012);
- **Т.В. Рекичинская** диплом милосердия Астраханской региональной благотворительной общественной организации «Поможем детям» за вклад в реализацию благотворительных программ помощи детям-инвалидам и детям-сиротам (Астрахань, август 2012);
- **К.В. Гузенко** диплом милосердия Астраханской региональной благотворительной организации «Поможем детям» за вклад в реализацию благотворительных программ помощи детям-инвалидам и детям-сиротам (Астрахань, сентябрь 2012);
- **Кафедра хорового дирижирования** специальный диплом VII Межрегионального смотраконкурса письменных творческих работ по отечественной хоровой музыке «1150 славных лет» (к 1150-летию российской государственности) «За творческое сотрудничество» (Саратов, февраль 2013);
- **Л.Н. Егоров** диплом I степени IX Международного конкурса вокалистов «Орфей» (дирижирование оперными сценами в исполнении студентов АГК) (Волгоград, апрель 2012);
- Г.А.Дунчева диплом Минкультуры Астраханской области за участие в XII Международном фестивале вокального искусства им. Барсовой и Максаковой. (Астрахань, 20-24 апреля 2012);
- **Н.Е.Муравьева** диплом Открытого Международного конкурса-фестиваля исполнителей на

народных инструментах «Каспийская волна» за высокое исполнительское мастерство (Астрахань, ноябрь 2012);

- **К.В. Гузенко** диплом лауреата Областного фестиваля любительского театрального движения Министерства культуры Астраханской области и Областного методического центра народной культуры за домашний театр «Балаган-чик» (Астрахань, ноябрь 2012);
- **И.Воробьева** диплом лауреата III степени III Международного конкурса-фестиваля «Осенняя соната» (Астрахань, ноябрь 2012);
- **Е.Иноченко** дипломант I степени Международного детского и юношеского конкурса-фестиваля «Волга в сердце впадает моё» (Астрахань, май 2012);
- **К.В. Гузенко** диплом I степени XX областного телевизионного фестиваля-конкурса юных маэстро «Золотой ключик» в номинации «Художественное слово, театр I степени» (руководитель домашнего театра «Балаган-чик») (Астрахань, ноябрь 2012);
- **К.В.** Гузенко диплом II степени Областного хоровых и вокальных коллективов «Поет село родное» в номинации «Фольклор» награжден фольклорный ансамбль «Бударочка» (Астрахань, ноябрь 2012).

Всего 12 лауреатов и дипломантов

Почетные грамоты

- **Г.М. Волковой** почетная грамота за подготовку участника II Всероссийского конкурсафестиваля музыкального исполнительства «Серебряная лира» (Пенза, февраль 2013);
- **К.В.** Гузенко почетная грамота Президиума Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов за активную общественную деятельность по развитию ветеранского движения (Астрахань, май 2012).

Благодарственные письма

- **М.А.** Бесценной благодарность Волгоградского института искусств имени П.А. Серебрякова за проведение мастер-класса на высоком профессиональном уровне (Волгоград, март 2012);
- **О.А. Калмыковой** благодарность Астраханского колледжа культуры за организацию и проведение концерта фортепианной музыки (Астра-

хань, май 2012);

- **В.О. Петрову** благодарственное письмо ДМШ №16 п.Володарский за мастер-класс «Современная музыка и ее функции в обществе» (п.Володаровский, май 2012);
- **Т.В.** Рекичинской благодарственное письмо Астраханской региональной общественной организации «Союз композиторов» за большую помощь в подготовке и проведении авторского вечера композитора А.Рындина (Астрахань, февраль, 2012);
- **Р.Ю. Бураковой** благодарность Международного конкурса-фестиваля детского и молодежного творчества «Преображение» за содействие в организации фестиваля (Санкт-Петербург, март 2012);
- **Л.В.** Саввиной благодарность Пензенского музыкального колледжа им. А.А. Архангельского за участие во Всероссийской научно-практической конференции «Силуэты серебряного века» (Пенза, март 2012);
- **А.В.** Свиридовой благодарность Пензенского музыкального колледжа им. А.А. Архангельского за участие во Всероссийской научно-практической конференции «Силуэты серебряного века» (Пенза, март 2012);
- **В.М. Усольцевой** благодарность Центра поддержки и развития культуры, туризма, фестивальных и конкурсных программ «ЛАУКАРАЗ» за помощь в организации и проведении Межрегионального фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «А значит, нам нужна Победа…!» (Волгоград, май 2012);
- Г.М. Волковой благодарственное письмо Ивановского музыкального училища (колледжа) за концерт фортепианного дуэта с Е.Б. Жегловой (Иваново, октябрь 2012);
- **К.В.** Гузенко благодарность администрации муниципального образования «Енотаевский район» за активное участие в работе жюри Межрегионального фестиваля-конкурса «Казачье Поволжье» (Астрахань, август 2012);
- **Е.С. Франгуловой** благодарность Русского концертного агентства за прекрасную педагогическую работу и подготовку победителя I Всероссийского конкурса исполнителей классической музыки (Сочи, октябрь 2012);
- **К.В.** Гузенко благодарность Астраханской региональной благотворительной общественной организации «Поможем детям» за участие в долгосрочной благотворительной акции «От сердца к сердцу» (Астрахань, ноябрь 2012);
- **М.Г. Хрущевой** благодарность за участие в IV Всероссийских научных чтениях памяти Л.Л. Христиансена «История, теория и практика фольклора» к 45-летию кафедры народного пения и этномузыкологии (Саратов, октябрь 2012);
 - К.В. Гузенко благодарность Муниципаль-

- ного казенного учреждения культуры «Централизованная городская библиотечная система» за благотворительную помощь в пополнении книжного фонда библиотеки (Астрахань, сентябрь 2012);
- **К.В.** Гузенко благодарность Астраханского казачьего войска за создание документального фильма «Станицы Астраханского казачьего войска» (Астрахань, январь 2013);
- **Г.М. Волковой** благодарственное письмо II Всероссийского конкурса-фестиваля музыкального исполнительства «Серебряная лира» за активное участие в качестве члена жюри (Пенза, февраль 2013);
- **К.В. Гузенко** благодарность Астраханского казачьего войска за организацию выставки фотографий «На параде Победы», посвященной празднованию 67-й годовщины Победы (Астрахань, май 2012);
- **К.В. Гузенко** благодарность Внегосударственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования для детей и молодежи за помощь в организации концерта «Славься ты, русская земля» (Астрахань, сентябрь 2012);
- А.Ж. Кургановой благодарственное письмо Астраханской региональной общественной организации популяризации музыкально-танцевального искусства и спорта «Страна детства», Астраханское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» за плодотворную работу большой личный вклад в музыкально-эстетическое воспитание (Астрахань, апрель 2013);
- **А.В. Мостыканову** благодарственное письмо ректора Саратовской консерватории им. Л.В. Собинова за подготовку студентов кафедры хорового дирижирования участников VII Межрегионального смотра-конкурса письменных творческих работ по отечественной хоровой музыке «1150 славных лет» (к 1150-летию российской государственности) (Саратов, февраль 2013);
- **М.А. Бесценной** благодарность фонда поддержки детского и юношеского творчества «Новое поколение» за участие в качестве члена жюри на III Международном конкурсе-фестивале «Весенний перезвон» (Саратов, март 2013);
- **А.Ж. Кургановой** благодарственное письмо Фонда поддержки детского и юношеского творчества «Новое поколение» за активную подгоговку к участию в ІІІ Международном конкурсе-фестивале «Осенняя соната» (Астрахань, ноябрь 2012);
- **К.В. Гузенко** благодарность Министерства сельского хозяйства Астраханской области за активное участие и профессионализм в проведении тожественных мероприятий, организованных Министерством сельского хозяйства Астраханской области (ноябрь 2012);
- **Т.В. Рекичинской** благодарственное письмо Астраханского регионального общественного благотворительного фонда «Марии Максаковой-Инген-

бергс» за активную поддержку молодых талантов и детского творчества (Астрахань, апрель 2013);

А.В. Мостыканову — благодарственное письмо администрации ГКУАО «Астраханский областной социально-реабилитационный центр «Русь» за возможность посещения молодыми инвалидами — сотрудниками СРЦ «Русь» музыкального абонемента «Магическое пространство» (Астрахань, апрель 2013);

Астраханской консерватории (академии) – благодарственное письмо Фонда поддержки и развития детского творчества «Планета талантов» за помощь в организации Международного детского и юношеского конкурса-фестиваля «Волга в сердце впадает моё» (Астрахань, май 2013);

- **Н.Ю. Хатунцевой** благодарственное письмо администрации ГКУАО «Астраханский областной социально-реабилитационный центр «Русь» за возможность посещения молодыми инвалидами сотрудниками СРЦ «Русь» музыкального абонемента «Магическое пространство» (Астрахань, апрель 2013);
- **К.В. Гузенко** благодарность Муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная городская библиотечная система» за активное участие в социально-культурной акции «Ночь в библиотеке на улице Шаумяна (Астрахань, апрель 2013);
- **Т.В. Рекичинской** благодарственное письмо Министерства культуры Астраханской области за добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником Днем работника культуры (Астрахань, март 2013);
- **К.В.** Гузенко благодарственное письмо Астраханского государственного объединенного историко-архитектурного музея-заповедника за передачу в фонды музея уникальной коллекции записей теле- и радиопередач о культурной жизни Астраханского региона (Астрахань, февраль 2013);
- **К.В.** Гузенко благодарственное письмо отдела по делам культуры, молодежи и спорта АМО «Камызякский район» за помощь в подготовке и проведении районного праздника «Масленица» (Камызяк, апрель 2013);
- **К.В. Гузенко** благодарность Астраханского казачьего войска за создание документального фильма «Станицы Астраханского казачьего войска» (Астрахань, январь 2013);
- **Р.Ю.** Бураковой благодарственное письмо Фонда поддержки и развития детского творчества «Планета талантов» большой вклад в музыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения и сохранение национальных культур (Астрахань, май 2013).

Сертификаты

К.В. Гузенко – сертификат участника мастеркласса по театральному творчеству «Характерные

особенности современного театра. Процесс создания художественного образа. Место актера в многоступенчатой системе спектакля» в рамках юбилейных мероприятий ОАОУ ДОД «Областной центр развития творчества детей и юношества» (Астрахань, ноябрь 2012).

Мастер-классы

В Астраханской консерватории состоялись мастер-классы заслуженного артиста России В.Ямпольского (Москва), лауреата международных конкурсов М.Цинмана (Москва), лауреата международных конкурсов Н.Савиновой (Москва), солистки Венской оперы Э.Коэльо (Испания) (сентябрь 2013), солиста оркестра г. Хайфа, музыкального руководителя струнного квартета «Замир» (Израиль) В.Р. Шмуленсона (ноябрь 2012), мастер-классы С.И. Нестерова (скрипка) (Москва) (декабрь 2012), Ямадзо Миха, профессора школы Кото (Япония, февраль – март 2013), мастер-класс профессора Э.Г. Камалова для преподавателей и студентов АГК: Бах - Концерт d-moll, I ч. (12.10.2011), мастер-класс профессора Э.Г. Камалова для преподавателей и студентов АГК: Бах Концерт d-moll, II-III ч. (14.10.2011), мастер-класс профессора Э.Г. Камалова для преподавателей и студентов АГК: *Моцарт* – Соната D-dur, K. 311, I ч. (14.03.2012), мастер-класс профессора Э.Г. Камалова для преподавателей и студентов АГК: Moyapm – Соната D-dur, К. 311, II-III ч. (16.03.2012), мастер-класс профессора Э.Г. Камалова для преподавателей и студентов АГК: *Шостакович* – Концерт №2 F-dur, I ч. (21.03.2012), мастер-класс профессора Э.Г. Камалова для преподавателей и студентов АГК: Дебюсси – 4 прелюдии (28.03.2012), мастер-класс профессора Л.А. Кругловой для преподавателей ДМШ и муз. училищ на областных педагогических чтениях (Ульяновск) (10.2011), мастер-класс профессора С.А. Усольцева для участников Межрегионального фестиваля-конкурса «А, значит, нам нужна одна победа!...» (Волгоград), мастер-класс профессора Е.С. Винокуровой для преподавателей фортепианного отделения ДШИ №7 с.Началово и ДМШ №16 пос.Володарский, мастер-классы профессора Л.Б. Леонтьевой для преподавателей ДМШ и ДШИ Астрахани и области – слушателей курсов повышения квалификации учебно-методического центра Министерства культуры Астраханской области и для преподавателей фортепианного отделения ДМШ №1 г. Астрахани, мастер-класс профессора А.В. Мостыканова в Майкопском музыкальном колледже (май 2012), мастер-класс заслуженной артистки России И.Ромишевской - меццо-сопрано (Москва), лауреата международных

конкурсов Л.Скворцовой-Геворгизовой — фортепиано (Москва) (апрель 2013), мастер-класс заслуженного артиста России В.Ямпольского — камерный ансамбль (Москва), мастер-класс лауреата международных конкурсов Н.Савиновой — виолончель, мастер-класс Серджио Дельмастро (кларнет) (Италия) (апрель 2013), мастер-класс Карло Леви-Минци (фортепиано) (Италия) (апрель 2013), мастер-класс И.Ромишевской (меццосопрано), Л.Скворцова-Геворгизова (фортепиано).

<u>Лауреаты и дипломанты</u> студенты и аспиранты

Давыдова Е. — II премия и диплом «За артистизм», Сертификат на право проведения сольного концерта в Большом концертном зале Маклецкого III Международного конкурса пианистов «Русский сезон в Екатеринбурге» (класс профессора Л.Б. Леонтьевой) (Екатеринбург, апрель 2012);

Горбунова Ю. – дипломант XXII Международного конкурса научно-исследовательских работ студентов в области музыкального искусства — 2012 (руководитель – кандидат искусствоведения, и.о.доцента В.О. Петров) (Москва, РАМ им. Гнесиных, апрель 2012);

Залетова Е. – диплом лауреата I премии IX Международного конкурса молодых вокалистов «Орфей» (класс заслуженного работника высшей школы РФ, профессора И.Я. Маколовой) (Волгоград, апрель 2012);

Рубцова Д. – диплом I степени в номинации «народное сольное пение» Международного конкурса вокалистов «Балтийская феерия» (класс народной артистки РФ, профессора Н.К. Тарасовой) (Санкт-Петербург, сентябрь 2012);

Кузьмина С. – диплом лауреата III степени Международного конкурса-фестиваля детского и молодежного творчества «Преображение» (класс доцента Р.Ю. Бураковой) (Санкт-Петербург, март 2012);

Кузьмина С. – диплом за участие в фестивале-конкурсе исполнительского мастерства «Играем Слонимского» (класс доцента Р.Ю. Бураковой) (Санкт-Петербург, апрель 2012);

Котоян А. – диплом лауреата I степени в номинации «Инструментальное исполнительство» II Всероссийского конкурса-фестиваля «Серебряная лира» (Пенза, февраль 2013);

Михайленко А. – диплом лауреата I степени в номинации «Инструментальное исполнительство» II Всероссийского конкурса-фестиваля «Серебряная лира» (Пенза, февраль 2013);

Ефименко М. – диплом участника VII Межрегионального смотра-конкурса творческих работ по отечественной хоровой музыке «1150 славных лет» (к 1150-летию российской государственности) (научный руководитель – заслуженный артист РФ, профессор С.Е. Комяков) (Саратов, февраль 2013);

Афонина А. – диплом участника VII Межрегионального смотра-конкурса творческих работ по отечественной хоровой музыке «1150 славных лет» (к 1150-летию российской государственности) (научный руководитель — заслуженный деятель искусств РФ, профессор Л.П. Власенко) (Саратов, февраль 2013);

Кузьмина С. – диплом участника VII Межрегионального смотра-конкурса творческих работ по отечественной хоровой музыке «1150 славных лет» (к 1150-летию российской государственности) (научный руководитель – заслуженный деятель искусств РФ, профессор Л.П. Власенко) (Саратов, февраль 2013);

Шматко Д. – диплом лауреата IV степени XIX Международного студенческого конкурса вокалистов Лидии Абрамовой «Bella voce» (класс народной артистки РФ, профессора Н.К. Тарасовой) (Москва, март 2013);

Кузьмина С. – диплом лауреата III степени в группе «высшие учебные заведения» VII Межрегионального смотра-конкурса творческих работ по отечественной хоровой музыке «1150 славных лет» (к 1150-летию российской государственности) (научный руководитель – заслуженный деятель искусств РФ, профессор Л.П. Власенко) (Саратов, февраль 2013);

Кузьмина С. – диплом лауреата III степени III Международного конкурса-фестиваля «Осенняя соната» в номинации «инструментальная музыка (фортепиано)» (класс доцента Р.Ю. Бураковой) (Астрахань, ноябрь 2012);

Голованёва М. — диплом лауреата III степени III Международного конкурса-фестиваля «Осенняя соната» в номинации «инструментальная музыка (фортепиано)» (класс доцента Р.Ю. Бураковой) (Астрахань, ноябрь 2012);

Сомов А. – дипломант I степени III Международного конкурса-фестиваля «Осенняя соната» в номинации «инструментальная музыка (труба)» (класс доцента В.Я. Алатарцева) (Астрахань, ноябрь 2012);

Меркулов С. – дипломант I степени III Международного конкурса-фестиваля «Осенняя соната» в номинации «инструментальная музыка (труба)» (класс доцента В.Я. Алатарцева) (Астрахань, ноябрь 2012);

Аубекеров А. — диплом Областного смотраконкурса хоровых и вокальных коллективов «Поет село родное» в номинации «Народное пение» (руководитель — старший преподаватель К.В. Гузенко) (Астрахань, ноябрь 2012);

Горяева О. – диплом лауреата III степени III Международного конкурса-фестиваля «Осенняя соната» в номинации «инструментальная музыка (фортепиано)» (класс преподавателя М.В. Журы)

(Астрахань, ноябрь 2012);

Горяева О. – диплом и звание дипломанта Открытого Международного конкурса-фестиваля исполнителей на народных инструментах (ёчин) «Каспийская волна» (Астрахань, ноябрь 2012);

Эрднеева Э. – диплом и звание дипломанта Открытого Международного конкурса-фестиваля исполнителей на народных инструментах (ёчин) «Каспийская волна» (Астрахань, ноябрь 2012);

Кузьмина С. — диплом лауреата I степени Международного детского и юношеского конкурсафестиваля «Волга в сердце впадает моё» в номинации «Ансамбли. Малые формы» (класс доцента Р.Ю. Бураковой) (Астрахань, май 2013);

Сомова Н. — дипломант I степени Международного детского и юношеского конкурса-фестиваля «Волга в сердце впадает моё» в номинации «Ансамбли. Малые формы» (класс доцента Р.Ю. Бураковой) (Астрахань, май 2013).

Всего 23 лауреата и дипломанта

Гранты, премии, именные стипендии

Кравцова Т., студентка V курса (класс старшего преподавателя И.С. Михайлова) — лауреат Премии Главы Республики Калмыкия, Президента ФИДЕ К.Илюмжинова «За особые достижения в учебной и творческой деятельности»;

Давыдова Е., студентка V курса (класс профессора Л.Б. Леонтьевой) – стипендиат Губернатора Астраханской области;

Трофимова А., студентка II курса (класс профессора Л.Б. Леонтьевой) — стипендиат Правительства Астраханской области.

Благодарственные письма

Сомову А. – благодарность Руководства и коллектива Астраханского суворовского военного училища МВД России (Астрахань, ноябрь 2012);

Нигмировой Е. – благодарность Элистинского училища искусств им. П.О. Чонкушова за участие в концерте «Музыка для ударных» (Элиста, май 2012);

Петухову В. – благодарность Элистинского училища искусств им. П.О. Чонкушова за участие в концерте «Музыка для ударных» (Элиста, май 2012);

Григорьевой М. – благодарность Элистинского училища искусств им. П.О. Чонкушова за участие в концерте «Музыка для ударных» (Элиста, май 2012);

Горяевой О. – благодарность Элистинского училища искусств им. П.О. Чонкушова за участие в концерте «Музыка для ударных» (Элиста, май 2012);

Шуваловой А. – благодарность Астраханс-

кого колледжа культуры за организацию и проведение концерта фортепианной музыки (Астрахань, май 2012);

Сопильняк С. – благодарность Астраханского колледжа культуры за организацию и проведение концерта форгепианной музыки (Астрахань, май 2012);

Беглецовой А. – благодарность Астраханского колледжа культуры за организацию и проведение концерта фортепианной музыки (Астрахань, май 2012);

Алатарцевой А. – благодарность Астраханского колледжа культуры за организацию и проведение концерта фортепианной музыки (Астрахань, май 2012);

Ковалевой П. – благодарность Астраханского колледжа культуры за организацию и проведение концерта форгепианной музыки (Астрахань, май 2012);

Голованевой М. – благодарность Петрозаводской консерватории (академии) им. А.К. Глазунова за участие в конферебнции «"…и Моцарт в птичьем гаме": проблемы интерпретации в искусстве» (Петрозаводск, март 2013);

Ивановой К. – благодарность Петрозаводской консерватории (академии) им. А.К. Глазунова за участие в конференции «"...и Моцарт в птичьем гаме": проблемы интерпретации в искусстве» (Петрозаводск, март 2013);

Оваевой М. – благодарность Ставропольского краевого колледжа искусств за высокий профессиональный уровень исполнительского мастерства (класс преподавателя М.В. Жура, концертмейстер Е.Ф. Ситникова) (Ставрополь, апрель 2013);

Нимгировой Е. – благодарность Ставропольского краевого колледжа искусств за высокий профессиональный уровень исполнительского мастерства (класс преподавателя М.В. Жура, концертмейстер Е.Ф. Ситникова) (Ставрополь, апрель 2013);

Горяевой О. – благодарность Ставропольского краевого колледжа искусств за высокий профессиональный уровень исполнительского мастерства (класс преподавателя М.В. Жура, концертмейстер Е.Ф. Ситникова) (Ставрополь, апрель 2013).

Грамоты

Трофимова А. – грамота III Международного конкурса пианистов им. А.Скавронского «Вдохновение» за лучшее исполнение произведения П.Чайковского (класс профессора Л.Б. Леонтьевой) (Волгодонск, июнь 2012).

Конференции

Международная научная конференция «Музыкальное искусство и наука: параллели и взаимодействие» (ноябрь 2012 г.);

Ежегодная библиотечная конференция (январь 2013);

Всероссийская научная конференция «Традиции и новаторство в культуре и искусстве: связь времен» совместно с училищем культуры (март 2013).

Конкурсы

Второй Всероссийский конкурс вокалистов им. М. Максаковой (ноябрь 2012);

Международный конкурс исполнителей на народных инструментах «Каспийская волна» (ноябрь 2012).

Фестивали

X Международный фестиваль «Дни современной музыки в Астрахани» (октябрь 2012).

Концерты

- 1. Концерт вокально-инструментальной музыки. Исполнители: выпускники АГК Хамит Алиев (артист Мариинского театра), В. Усольцева, М. Бесценная, А. Дудина, Ю. Эльперин (Большой зал консерватории, сентябрь 2012);
- 2. Трио имени Рахманинова и друзья (Большой зал консерватории, сентябрь 2013);
- 3. О, музыка дыхание небес. Концерт, посвященный Дню музыки (Большой зал консерватории, октябрь 2012);
- 4. Концерт кафедры духовых инструментов (Большой зал консерватории, октябрь 2012);
- 5. Старинные сонаты для флейты и клавира Денис Туманов (флейта) Маргарита Яковлева (фортепиано) (Большой зал консерватории, октябрь 2012);
- 6. Литературно-музыкальная композиция «И клятву верности сдержали мы в Бородинский бой» (вспоминая 1812 год) Хор АГК, симфонический оркестр консерватории, солист театра А.Фролов, С.Кичигин (Большой зал консерватории, октябрь 2012);
- 7. Музыкальный абонемент «Не может быть» (Большой зал консерватории, октябрь 2012);
- 8. Музыкальный абонемент №2 «Нужна ли нам классическая музыка?» (Большой зал консерватории, октябрь 2012);
- 9. Концерт фортепианного дуэта Галина Волкова, Екатерина Жеглова (Большой зал консерватории, ноябрь 2012);
- 10. Концерт кафедры народных инструментов Оркестр русских народных инструментов дир. Е.Серединцева (Большой зал консерватории, ноябрь 2012);
- 11. К 100-летию Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова. Вечер современной музыки (Большой зал консерватории, ноябрь 2012);
- 12. Концерт в рамках научной конференции Григорий Консон (контр-тенор) (Большой зал консерватории, ноябрь 2012);
 - 13. Торжественное открытие конкурса «Кас-

- пийская волна» Концерт сводного оркестра русских народных инструментов АГК и русского оркестра АГФ им. Махова, квартет «Скиф» (Большой зал консерватории, ноябрь 2012);
- 14. Закрытие конкурса «Каспийская волна» Концерт лауреатов (Большой зал консерватории, ноябрь 2012);
- 15. Вечер камерной музыки В.Шмуленсон (скрипка) (Большой зал консерватории, ноябрь 2012);
- 16. Торжественное открытие Второго Открытого Всероссийского конкурса вокалистов имени Марии Максаковой (Большой зал консерватории, ноябрь 2012);
- 17. Музыкальный абонемент №1 «Театрализованный концерт» (Большой зал консерватории, ноябрь 2012);
- 18. Музыкальный абонемент №2 «Король приглашает на танец» Органная музыка и старинные танцы (Большой зал консерватории, ноябрь 2012);
- 19. Закрытие Второго Открытого Всероссийского конкурса вокалистов имени Марии Максаковой Концерт лауреатов (Большой зал консерватории, ноябрь 2012);
- 20. Вечер камерной музыки В.Шмуленсон (скрипка) (Большой зал консерватории, ноябрь 2012);
- 21. Вечер вокальной музыки (концерт кафедры общего фортепиано и кафедры сольного пения) (Малый зал, декабрь 2012);
- 22. Творческий вечер заслуженной артистки России М.Бесценной (Большой зал консерватории, декабрь 2012);
- 23. Музыкальный абонемент №1 Сказка с оркестром «Приключения Пиноккио» (Большой зал консерватории, декабрь 2012);
- 24. Музыкальный абонемент №2 Сказка с оркестром «Приключения Пиноккио» (Большой зал консерватории, декабрь 2012);
- 25. Концерт-экзамен аспирантки (кафедра народных инструментов) (Большой зал консерватории, декабрь 2012);
- 26. Концерт-экзамен аспирантки Давиденко (кафедра струнных инструментов) (Большой зал консерватории, декабрь 2012);
- 27. Концерт-экзамен аспирантки А.Киселевой (Большой зал консерватории, декабрь 2012);
- 28. Концерт студентки 4 курса кафедры народных инструментов Александры Михеевой (кл.профессора Б.М. Стуса) (Большой зал консерватории, декабрь 2012);
- 29. Концерт камерной музыки Исполнители: Э.Такаева, О.Карпасюк, М.Яковлева (Большой зал консерватории, декабрь 2012);
- 30. Музыкальный абонемент №1 «Путешествие в Танцград» (концерт с участием учащихся музыкальных школ) (Большой зал консерватории, февраль 2013);
 - 31. Музыкальный абонемент №2 «Тайны ста-

- рой Вены» (фортепианная и ансамблевая музыка композиторов Вены) (Большой зал консерватории, февраль 2013);
- 32. «А в Японии весна» Ямадзи Михо (Большой зал консерватории, февраль 2013);
- 33. Музыкальный абонемент №1 «Карнавал животных» (музыка К.Сен-Санса, переложение для органа) (Большой зал консерватории, март 2013);
- 34. Музыкальный абонемент №2 «В гостях у органа» (Большой зал консерватории, март 2013);
- 35. Концерт камерной вокальной музыки (Большой зал консерватории, март 2013);
- 36. Концерт НТСО (Большой зал консерватории, март 2013);
- 37. Концерт фортепианной музыки Лейла Сулейманова (Большой зал консерватории, март 2013);
- 38. Концерт кафедры струнных инструментов (кл. И.А. Барабановой) (Большой зал консерватории, март 2013);
- 39. «Песни сердца» Концерт еврейской музыки (хор АГК и АГФ) (Малый зал консерватории, март 2013);
- 40. Концерт (Малый зал консерватории, март 2013);
- 41. Концерт кафедры струнных инструментов (Малый зал консерватории, март 2013);
- 42. Концерт (студ. совет) (Малый зал консерватории, март 2013);
- 43. Концерт класса преподавателя А.А. Калинина (гитара) (Малый зал консерватории, апрель 2013);
- 44. Прослушивание к конкурсу (колледж культуры) (Малый зал консерватории, март 2013);
- 45. Концерт в рамках «Дня открытых дверей» (Малый зал консерватории, апрель 2013);
- 46. Открытие XVI смотра-конкурса «Оркестровые струнные инструменты», «Инструменты народного оркестра». Концерт ОРНИ Астрах. муз. колледжа (музыкальный колледж) (Малый зал консерватории, апрель 2013);
- 47. Музыкальный абонемент №1 «Музыкальный календарь» (Оркестр русских народных инструментов) (Большой зал консерватории, апрель 2013);
- 48. Музыкальный абонемент №2 «Поле музыкальных чудес» (ансамбль «Скиф») (Большой зал консерватории, апрель 2013);
- 49. Закрытие XVI смотра-конкурса Гала-концерт лауреатов (Большой зал консерватории, апрель 2013);
- 50. Концерт Камерного оркестра АГФ солист лауреат международных конкурсов Д.Шаповалов (в рамках конкурса) (Большой зал консерватории, март 2013);
- 51. Концерт органной музыки «Аве Мария» (Большой зал консерватории, апрель 2013);
- 53. Концерт Е.Давыдовой (фортепиано) кл. профессора Л.Б. Леонтьевой (Большой зал консер-

- ватории, апрель 2013);
- 54. Концерт дипломников кафедры народных инструментов (Большой зал консерватории, апрель 2013);
- 55. «Ярмарка вакансий» Концерт коллективов, солистов и студентов АГК и Астраханского муз. колледжа (Большой зал консерватории, апрель 2013);
- 56. Концерт класса О.А. Калмыковой (Большой зал консерватории, апрель 2013);
- 57. Концерт студентов кафедры специального фортепиано (Большой зал консерватории, апрель 2013);
- 58. Концерт Сергей Усольцев (фортепиано) (Большой зал консерватории, апрель 2013);
- 59. Концерт Е.Евтушенко (Большой зал консерватории, апрель 2013);
- 60. Концерт дипломников кафедры камерного ансамбля (Большой зал консерватории, апрель 2013).

Новые издания

- 1. Камертон, вестник Астраханской консерватории. Вып. 10. Астрахань, 2011. 92 с.
 - 2. Камертон. Вып. 11 Астрахань, 2012. 128 с.
- 3. Музыкальное искусство и наука в современном мире: параллели и взаимодействие. Сборник научных статей. Астрахань, 2012. 258 с.
- 4. Музыкальное исполнительство и педагогика. Сборник научных статей. Вып.1. – Астрахань, 2013. – 160 с.
- 5. Традиции и новаторство в культуре и искусстве: связь времен. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Астрахань: ГАОУ АО ДПО «АИПКП», 2013. 176 с.
- 6. П.Сладков Учебник сольфеджио для 1-3 классов детских музыкальных школ и детских школ искусств. Астрахань, 2011. 116 с.
- 7. М.Хрущева Полифонический практикум: простая фуга (методическое пособие: материалы к учебному курсу полифонии). Астрахань, 2011. 152с.
- 8. П.Сладков Учебник сольфеджио для 4-5 классов детских музыкальных школ и детских школ искусств. Астрахань, 2012. 99 с.
- 9. Петров В.О. Анализ музыкальных произведений (методические рекомендации студентам оркестровых народных инструментов). Астрахань, 2010. 26 с.
- 10. Гузенко К.В. История русской музыки (методические рекомендации для студентов-музыковедов). Астрахань, 2011. 43 с.
- 11. Казанцева Л.П. Анализ музыкальных произведений (методические рекомендации студентам-музыковедам). Астрахань, 2011. 27 с.
- 12. Хрущева М.Г. Полифония (методические рекомендации для студентов специальности 070111 «Музыковедение») Астрахань, 2010. 27 с.
 - 13. Хрущева М.Г. Полифония (методические

- рекомендации для студентов специальности 070101 «Инструментальное исполнительство. Фортепиано») Астрахань, 2010.-27 с.
- 14. Хрущева М.Г. Полифония (методические рекомендации для студентов специальности 070111 «Музыковедение», 070105 «Хоровое дирижирование») Астрахань, 2010. 51 с.
- 15. Сладков П.П. Курс истории, теории и методики сольфеджио (методические рекомендации студентам-музыковедам). Астрахань, 2012. 19 с.
- 16. Петров В.О. Анализ музыкальных произведений для студентов хорового дирижирования. Астрахань, 2012. 26 с.
- 17. Поповская О.И. Редактирование (методические рекомендации для студентов специальности 070111 «Музыковедение»). Астрахань, 2012. 30 с.
- 18. Алеева С.Г. История джазовой музыки (методические рекомендации для студентов специальности 070107 «Композиция», 070111 «Музыковедение»). Астрахань, 2012. 26 с.
- 19. Алеева С.Г. Инструментовка (методические рекомендации для студентов специальности 070111 «Музыковедение»). Астрахань, 2011. 31 с.
- 20. Гузенко К.В. Фольклорно-этнографическая практика (методические рекомендации для студентов специальности 070107 «Композиция», 070111 «Музыковедение»). Астрахань, 2011. 27 с.
- 21. Петров В.О. Анализ музыкальных произведений для студентов хорового дирижирования . Астрахань, 2010. 26 с.
- 22. Гузенко К.В. Народное творчество (методические рекомендации для студентов специальности 070105 «Хоровое дирижирование»). Астрахань, 2011. 15 с.
- 23. Винокурова Е.С. Методика обучения игре на фортепиано (методические рекомендации для студентов специальности 070101 «Инструментальное исполнительство. Фортепиано»). Астрахань, 2010. 27 с.
- 24. Винокурова Е.С., Леонтьева Л.Б. Специальный инструмент. Фотепиано (методические рекомендации для студентов специальности 070101 «Инструментальное исполнительство. Фортепиано»). Астрахань, 2012. 15 с.
- 25. Гермашева Ж.И. Прикладная этика (методические рекомендации для студентов) – Астрахань, 2011. – 31 с.
- 26. Винокурова Е.С. Методика обучения игре на фортепиано (методические рекомендации для студентов специальности 070101 «Инструментальное исполнительство. Фортепиано»). Астрахань, 2011. 27 с.
- 27. Казанцева Л.П. Теория музыкального содержания (методические рекомендации для студентов специальности 070111 «Музыковедение»). Астрахань, 2009. 23 с.
- 28. Казанцева Л.П. Теория музыкального содержания (методические рекомендации для студентов). Астрахань, 2011. 23 с.
- 29. Казанцева Л.П. Методика преподавания элементарной теории музыки и гармонии (методи-

- ческие рекомендации для студентов специальности 070111 «Музыковедение»). Астрахань, 2009. 12 с.
- 30. Севастьянова С.С. Чтение оркестровых партитур (методические рекомендации для студентов). Астрахань, 2012. 47 с.
- 31. Севастьянова С.С. Видеокурс экранного музыкального театра (методические рекомендации для студентов). Астрахань, 2012. 39 с.
- 32. Поповская О.И. История отечественной музыки (методические рекомендации для студентов). Астрахань, 2012. 19 с.
- 33. Казанцева Л.П. Методика преподавания музыкальной литературы (методические рекомендации для студентов специальности 070111 «Музыковедение»). Астрахань, 2009. 11 с.
- 34. Казанцева Л.П. Анализ музыкальных произведений (методические рекомендации для студентов специальности 070101 «Инструментальное исполнительство. Форгепиано»).—Астрахань, 2011.—19 с.
- 35. Алеева С.Г. Массовая музыкальная культура (методические рекомендации для студентов) Астрахань, 2012. 43 с.
- 36. Круговова В.П. Архивно-библиографическая практика (методические рекомендации для студентов специальности 070111 «Музыковедение»). Астрахань, 2009. 7 с.
- 37. Бабаян А.Г. Анализ музыкальных произведений (методические рекомендации для студентов специальности 070105 «Хоровое дирижирование»). – Астрахань, 2009. – 23 с.
- 38. Петров В.О. История зарубежной музыки (методические рекомендации для студентов специальности 073700 « Искусство народного пения»). Астрахань, 2011. 35 с.
- 39. Лучинина О.А. Музыкальная психология и исполнительство (методические записки для аспирантов). Астрахань, 2011. 11 с.
- 40. Лучинина О.А. Психология и педагогика высшей школы (Психологический практикум. Методические записки для аспирантов). – Астрахань, 2011. – 7 с.
- 41. Калиниченко Н.Н. История русской музыки (методические рекомендации для студентов специальности 070111 «Музыковедение»). Астрахань, 2012. 43 с.
- 42. Гузенко К.В. История русской музыки (методические рекомендации для студентов специальности 070105 «Хоровое дирижирование»). Астрахань, 2011. 15 с.
- 43. Сладков П.П. Сольфеджио (методические рекомендации для студентов). Астрахань, 2012. 7 с.
- 44. Садыков В.Х. Физическая культура (методические рекомендации для студентов). Астрахань, 2013. 15 с.
- 45. Борисова Е.Б. Социология музыки (методические рекомендации для студентов). Астрахань, 2013. 31 с.

Л. Саввина проректор по научной работе

КАМЕРТОН Выпуск 12 (2012-2013 г.) ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ

ЮБИЛЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ ИЗ ЧИСЕЛ, ДАТ, ИМЕНИ, СОЗВЕЗДИЙ, ПЛАНЕТ...

Вся жизнь человека проходит под влиянием чисел: номер на руке в роддоме, свидетельство о рождении, нумерация гардероба детского сада, школьного журнала, паспорта, ИНН, дома, квартиры, в которых он живет, телефона, машины (если она есть) и... участка, где находят вечный покой тленные останки.

Для выявления характера человека, его наклонностей, способностей и недостатков, жизненного Пути важны многие составляющие — день, месяц, год рождения, имя, отчество, фамилия, созвездия...

Дата рождения **27.06.1947** (Л.В. Саввиной), редуцированная к одноцифровому числу, соответствует цифре 9 (9+6+21=9+6+3=9+9=18=9). Управляющими планетами являются Марс (9), Венера (6), тропинка жизненного Пути – 9.

Люди Марса готовы все завоевать своими силами, обладают мужеством и сильной волей и, благодаря этим качествам, добиваются больших успехов. Эти лидеры по натуре полагаются только на себя, часто не взвешивают груз и не распределяют его рационально. Обладают организаторскими способностями, но категорически не выносят подчиненного положения (см. об этом: Бакшевникова А.Ф. Звезды и судьбы. – М., 1991).

Значение суммы чисел, составляющих число 9, — важнейшая часть в расшифровке кода судьбы. 9 (6+3): дом, семья и раскрытие тайны (работа следователя, ученого, изучение Космоса, занятия оккультизмом). Возможно, ваш партнер — гражданин другой страны или имеет другое вероисповедание (см. об этом: Хигер Б.Ю. Нумерология имен. Расшифруй код судьбы. — М., 2007. С. 330).

9 является магически числом, поскольку в нем представлена сила «Троицы» (9=3x3; 9=3+3+3). Это число завершает ряд чисел. С точки зрения нумерологии: 9 — число совершенства (с момента зачатия до момента рождения человека проходит 9 месяцев), выражает высшие духовные и интеллектуальные достижения, это число «инициации», конец одной стадии духовного развития и начала нового этапа (последняя из единиц, после чего следуют десятки).

Натуры этого числа могут быть эгоцентричными, ибо любые операции с этим числом возвращаются к исходному числу 9 (2x9=18=1+8=9; 3x9=27=2+7=9; 1+2+3+4+5+6+7+8+9=45=4+5=9 и т.д.).

Мистерия, дошедшая до нас со времен магических предсказаний вавилонских жрецов, помогает разобраться с проблемой совместимости в кругу друзей. Для этих целей необходимы имя и фамилия: Людмила (2853921) Анастасова (121 8 9 1 8 5 3 1). В имени и в фамилии недостающими цифровыми эквивалентами букв являются 4, 6, 7. Поскольку цифры 6 и 7 повторяются дважды, их информация аналогична. Если отсутствует шестерка: Вам неприятно вступать в контакт с людьми, отличающимися от тех, с которыми встречаетесь повседневно. Поэтому Вы часто оправдываетесь своими домашними обязанностями и занятостью на работе. Попытайтесь завязать знакомство с этими подозрительными «чужими» и получите массу неожиданных приятных сюрпризов. Если отсутствует семерка: Вы земной, трезвый, рациональный человек, но вынуждены скрывать свое подлинное «Я», которое, как Вы считаете, легко уязвимо. Если отсутствует четверка: Ваше равнодушие к неприятностям поистине поразительно, поскольку сочетается со способностью избегать их, обходить стороной.

По таблице Пифагора сильные сочетания букв в имени определяют информацию о характере и наклонностях (Людмила = 2 8 5 3 9 2 1):

147

2 5 8 по горизонтали = уравновешенность эмоциональная гармония, доброта

3 6 9 по диагонали – 159 = воля, решительность, выдержка.

Числовая азбука перевода имени и отчества, согласно древней науке (ономантия, ономасиология), также дает представление о данной личности: Людмила $-20\,800\,5\,30\,9\,20\,1=885$, Владимировна $-3\,20\,1\,5\,9\,30\,9\,70\,50\,3\,40\,1=241.\,885+241=1126=1000+100+20+6$). Цифра 6 означает труд, свободолюбие, успех; цифра 20 — печаль, строгость; 100 — политическую деятельность, стремление к выгодам; 1000 — поэзию, любовь, самостоятельность.

С точки зрения каббалы расшифровка чисел соответствует ряду: 6+2+1+1=10 — добродушие, справедливость, красота души (см. об этом: Чародейство, волшебство, знахарство. — М., 1916).

Все цифры имени делятся на три группы: в первую входят числа $1\,5\,7$ – числа интеллекта и интуиции, аналитической мысли, так называемые *умные числа*. Во вторую – $3\,6\,9$ – числа творческого вдохновения, *артистические числа*. Люди, у которых в нумерологической карте присутствуют эти числа, лучше всего проявляют себя в искусстве, театре, развлекательной индустрии, в шоу-бизнесе. В третью – $2\,4\,8$ – числа власти и денег.

Кром того, Людмила Владимировна родилась в пятницу (см. таблицу вечного календаря), следовательно, ее планетным покровителем является Венера. Рожденные в пятницу аристократичны, с развитым чувством красоты, цвета и форм. У большинства из них отличный слух и голос, среди них часто бывают музыканты – инструменталисты, певцы, композиторы. Искусство во всех своих проявлениях привлекает и становится их судьбой – актеры, художники, дизайнеры по одежде и благоустройству домов, архитекторы, искусствоведы, музейные работники.

Совокупность двенадцати созвездий, расположенных вдоль большого круга небесной сферы, по которому Солнце совершает свой путь в течение года, названа древними греками Зодиаком или поясом Зодиака. Число созвездий равно числу месяцев в году и каждый месяц обозначается знаком созвездия, в котором Солнце в этот месяц находится. С незапамятных времен созвездия отражали черты характера человека, рожденного под ним: храброго Овна, осторожного и трудолюбивого Тельца, обидчивого Рака (зодиакальный знак Людмилы Владимировны), противоречивых Рыб...

Двенадцать знаков Зодиака распределены в виде четырех тригонов, соответствующим четырем стихиям (Огонь, Земля, Воздух, Вода) и темпераментам (холерик, меланхолик, сангвиник, флегматик). Рак, Скорпион, Рыбы входят в тригон Воды. Как известно, Вода всюду проникающая, все растворяющая, бесформенная. Людей этого типа объединяет высокая чувствительность, эмоциональность, они живут сердцем, а не разумом, способны на сочувствие, самопожертвование (Рак – ради своих близких, Скорпион – чтобы уничтожить врага, Рыбы – во имя идеи). У них сильная интуиция, телепатическая связь с людьми; чутко реагируют на индивидуальные и коллективные биополя, подобно воде, принимающей форму сосуда, легко попадают под чужие влияния – и хорошие, и плохие (кроме Скорпиона).

Существует известное из астрологии важное качество планет – их господство над зодиакальны-

ми знаками. Солнце является управляющим для Льва, Юпитер – для Стрельцов, Уран – для Водолея, Луна – для Рака и т.д.

Итак, один и тот же человек по часу рождения может быть Петухом, по месяцу, скажем, Кроликом (Котом), а по году — Быком...

По свидетельствам филологов, китайский язык сформировался в V-IV тысячелетиях до нашей эры, для счета времени использовали период смены фаз Луны (лунный календарь). Месяц длился столько, сколько нужно Луне, чтобы полностью сменить свой облик. Со временем Китай создал свой календарь, назвав поэтично астрологию «наукой небесных узоров». Согласно легенде Будда перед уходом в нирвану дал двенадцати животным в управление целый год. На жизнь человека оказывают большое влияние не только «животные» признаки года рождения, но и пять элементов (Вода, Дерево, Огонь, Земля, Металл), а два природных начала — инь и ян корректируют, окрашивают знаки Зодиака в красный, голубой, зеленый, желтый, белый цвета.

Люди, рожденные в год металла (1947), обладают непоколебимой решительностью, упорством и пробивной силой для достижения поставленных целей. Если не удается быстро преодолеть сопротивление, «металлисты» способны сокрушить все на своем пути. Остро воспринимают любую несправедливость, и готовы бороться с ней, невзирая на опасность. «Металл» управляет кожей, костями и легкими. Цвет элемента — белый по природному цвету, однако, с учетом пяти стихий, 1947 год был годом огненного (красного) кабана. Смена стихий происходит через каждые пять лет.

В восточной астрологии есть несколько вариантов для расчета точки начала месячного цикла. Самый популярный совпадает с началом нового года по восточному календарю. Это «плавающая» дата (как православная Пасха), связанная с лунным циклом. Однако примерно 100 лет назад китайские астрологи «синхронизировали» свой гороскоп с циклами классической европейской астрологии. Поэтому Людмила Владимировна родилась под знаком Кабана (по году) и Рыб (по месяцу).

Это преданные и чувствительные люди, способные хранить чужие секреты. У них огромная потребность в любви и защите. Миролюбивы и патологически честны. Начитаны, обладают глубоко памятью. Счастливый камень – рубин (изумруд и агат) (см. об этом: Китайская астрология: наука небесных узоров. Моя семья, № 12. С. 26).

По возрастному гороскопу каждое животное символизирует определенный период жизни человека: Петух — младенца, Обезьяна (от одного до трех лет) — возраст подражания, Козел (от трех до семи лет) — возраст лингвистической гениальности, ответственности, Бык (от двенадцати до семнад-

цати) – культ грубой силы, Крыса (от семнадцати до двадцати четырех) – возраст любви и т.д.

По возрастному гороскопу Людмила Владимировна – Дракон (от пятидесяти пяти до семидесяти) – время «директоров», поиска Бога. В возрастном гороскопе знак высочайшей воли – возраст Тигра (от восьмидесяти пяти и...), поэтому мало кому удается достигнуть этого возраста, но «металлисты» могут: Земля рождает Дерево, его сжигает Огонь, который тушит Вода...

Дорогая Людмила Владимировна, Желаю от души Добра, Успеха, Внимания, Тепла, Веселья, Смеха. Событий интересных, процветанья! Пусть все исполнятся Надежды и Желанья!

А.Свиридова

кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории и истории музыки, заслуженный работник высшей школы РФ

СЧАСТЬЕ ОБЩЕНИЯ

Судьба не часто дарует нам встречи с такими людьми, которые, как осмысливается гораздо позже, в процессе познания человека, долгого общения с ним, становятся не только близкими тебе морально, но и непосредственно влияют на тебя, твое становление своими положительными действиями, поступками, примерами, эмоциями, «зарядами». Встреча с Людмилой Владимировной в, казалось бы, далеком 1996 году оказалась одной из таких — самых что ни на есть знаковых в моей жизни.

Заочно – из воспоминаний моей бабушки, у которой Людмила Владимировна училась в школе, моей мамы, которая жила с ней в одном дворе еще в детские годы – я знал о Людмиле Владимировне и ее семье много хорошего. Однако, готовясь к поступлению в консерваторию по рекомендации проводившего незадолго до этого аттестацию теоретического отделения Астраханского музыкального училища профессора М.А. Этингера, идя на первую с ней встречу, меня вдруг охватил страх: чем я, обычный студент смогу удивить Людмилу Владимировну? А ведь так этого хотелось! А вдруг не получится? Несмотря на то, что так, скорее всего, и произошло, я был поражен стремлением Людмилы Владимировны заинтересовать, прибегнуть к совершенно новой для меня методике (тогда я впервые услышал из ее уст знаменитую фразу: «Так! И раз, Владик! И раз!», что означало – время не ждет, пора быстро сосредотачиваться и двигаться дальше, например, при игре модуляций или при гармоническом анализе конкретного произведения). В эту же встречу Людмила Владимировна покорила меня не только своей требовательностью, но и своей благосклонностью, улыбкой и оптимизмом, как потом оказалось, явившихся отличительной чертой ее натуры в целом.

Первоначально Людмила Владимировна была для меня учителем: ее хотелось всегда слушать, концентрировать свое внимание на мельчайших подробностях рассматриваемых произведений на ее уроках по современной гармонии. Нас, студентов моего курса, подражала ее научная высота, если так можно выразиться, четкость, аргументированность, знание и умение донести сложный материал с многочисленными примерами из практически неизвестной тогда нам музыки, способность выражать предельно ясно сложные мысли. И нам, конечно же, хотелось знать все, охватить необъятное! Иногда перечитывая уже пожелтевшие страницы сохраненных (а время, к сожалению, сохраняет далеко не все!) лекций Людмилы Владимировны, вспоминаешь, как впервые на таком уровне из ее уст услышал о серийной технике, о методе сериализма, об алеаторике, о ряде имен – композиторах, которых потом фактически причислил к своим личным «музыкальным Богам». Именно благодаря такому всеобъемному расширению музыковедческого кругозора, произошедшему тогда, на тех самых занятиях, во мне проявился интерес к современной музыке, к новым жанрам и формам бытования искусства. Особенно, помню, меня поразило то, в какой стилистической манере, с каким вдохновением Людмила Владимировна рассказывала нам об А.Скрябине, о Д.Шостаковиче, о додекафонии, о новациях А.Шёнберга, А.Веберна, А.Берга. В общем, о той музыке, которая была мне и моим сверстникам еще не знакома в той степени, чтобы оценивать ее в положи-

тельном ключе (наше поколение в школах и училище не приучили к диссонантности, не говорили о возможности существования по сути «параллельного» музыкального мира, полного стремлений к неожиданным концептам, к сонористическому мышлению). Лишь только потом, начав заниматься самостоятельной научной деятельностью и обратившись к изданным трудам своего педагога, я понял, чем было обусловлено это вдохновение: Людмила Владимировна – специалист именно в этой музыке, в музыке XX века (отдельные ее работы как раз посвящены творчеству вышеуказанных композиторов и техник). Осталась в памяти и особая требовательность, предъявляемая ей ко всем ученикам. Эта требовательность была вполне аргументированной, ведь, как известно, чем больше педагог вкладывает свои знания и умения в учеников, тем больше он от них и требует, ждет непосредственного результата.

Затем Людмила Владимировна стала мне коллегой, заведующей кафедрой, на которой я неимоверно счастлив работать. Это иное общение, уже не просто в стадии «учитель - ученик», принесло для меня лично много новых открытий. Я понял, что Людмила Владимировна оптимистически настроенный человек: чтобы не случилось, какая бы помощь кому из нас не потребовалась, она всегда даст правильный совет, другим словом, поможет, чем сможет. Мало таких личностей в настоящее время! Также я понял, что Людмила Владимировна - человек бескомпромиссный в творческом и педагогическом аспектах: где необходимо, может проявить и строгость, «взорвать Вселенную» во имя достижения праведной цели. Это крайне положительное лично для меня качество, поскольку эта бескомпромиссность приносит удивительно нужные плоды, в первую очередь, благоприятно сказываясь на музыкальном образовании и на науке о музыке в нашей консерватории в целом. Жизнь Людмилы Владимировны сейчас проходит, в большей степени, в стенах консерватории, где она ведет курсы «Современная гармония», «Анализ музыкальных форм», «Музыкальная семиотика»; много студентов занимается у нее в специальном классе (ряд из них также преподает на кафедре -С.Г. Алеева, Т.В. Заикина). В этом – 2012 – году Людмила Владимировна впервые стала «научной бабушкой», поскольку закончила обучение в консерватории, защитив диплом, первая моя студентка — музыковед Юлия Горбунова. Она находится в видимом «коловращении», уделяя внимание каждому, кто просит об общении, что-то рекомендует, направляет, а иногда и провоцирует «непровоцирующихся» на определенные действия. Помимо этого, Людмила Владимировна постоянно посещает всевозможные концерты, фестивали современной музыки, конкурсы, находясь в курсе всех новаторских исполнительских и композиторских тенденций, что также помогает ей в научной деятельности.

С 1996 года прошло немало лет: мне посчастливилось заниматься у Людмилы Владимировны первоначально по гармонии (индивидуальные занятия), затем — в ее специальном классе, работая над дипломом и кандидатской диссертацией, стать ее коллегой по кафедре, побывать вместе с ней на конференциях в Саратове, Воронеже. Это — время незабываемого общения, полного не только разговоров о музыке, о жизни, но и конструктивных замечаний, рекомендаций, советов. Хочется, чтобы это общение было вечным!

Дорогая Людмила Владимировна, позвольте пожелать Вам крепчайшего здоровья, неисчерпаемого оптимизма, безграничного счастья, покорения новых творческих и научных высот! Хотя, как кажется, Вы уже покорили все, что только возможно - за последние пять лет и стали доктором, и получили звание профессора, и зарекомендовали себя, по меткому замечанию Александра Ивановича Демченко, как грант-дама, выигрывающая гранты на проведение мероприятий разного уровня в стенах нашей консерватории - конкурсов, конференций, олимпиад для студентов средних музыкальных учебных заведений, издали в качестве главного редактора огромное количество сборников научных статей, собственных трудов, явились создателем Вестника Астраханской государственной консерватории «Камертон»! Конечно, проделано немало! Но, «заразившись» от вас оптимизмом, хочется сказать, что все самое интересное и важное у Вас еще впереди!

В.Петров кандидат искусствоведения,

доцент кафедры теории и истории музыки

С ОЧЕРЕДНЫМ ПЯТИЛЕТИЕМ!

Мы 42 года вместе на одной кафедре, пережито вместе много и горестного, и радостного. И мне есть, что сказать в день юбилейного для рождения.

Людмиле Владимировне Саввиной еще только 65 лет! Возраст в годах и возраст души у нее явно разнятся. Конечно, уже накоплены основательный опыт, знания, но молодое стремление к восхождению, «рефлекс цели», постоянное обновление души заложены в нашу Людмилу Владимировну генетически.

Что привлекает в ней, прежде всего, - это особый талант быть Человеком, настоящей Женщиной, что и определяет гармоничность духовной и телесной жизни. Интенсивная интеллектуальная жизнь, дар не просто музыканта, но музыканта-исследователя реализуется Людмилой Владимировной в самых разных сферах жизнедеятельности, которые связаны и, в целом, посвящены Астраханской консерватории. Но я постоянно удивляюсь еще и еще раз - с какой силой в ней просто взрывается тихо накопленная творческая, научно-интеллектуальная, организационная энергия! За прошедшую «пятилетку» (от 60 до 65 лет) Людмила Владимировна защитила докторскую диссертацию, утверждена ВАК в ученой степени доктора искусствоведения и в ученом звании профессора, провела ряд солидных конференций с публикацией сборников материалов, научных статей, издала несколько выпусков журнала «Камертон», – и это при огромной занятости изучения и сотворения массы постоянно поступающих документов из министерств, координации научной и научно-методической работы всех кафедр, чему обязывают не только должность заведующей кафедрой теории и истории музыки, но и должность проректора по научной работе. И при этом Людмила Владимировна умудряется еще вести свою личную научную жизнь о чем свидетельствуют уже опубликованные труды (а еще более - пока неопубликованные) и не теряет присущего ей оптимизма, а даже его усиливает!..

Я это для себя уже назвала «феномен Людмилы Саввиной», который еще ждет своих комментариев (но не своей разгадки!...). А ведь только лишь «дискретные точечки» приводят информируемых творческих и действенных коллег и даже просто случайных собеседников в удивление и скрытое и явное восхищение. Причем нет никакой «закрытости в собственной раковине»: Людмила Владимировна всегда открыта для делового сотрудничества, разного рода помощи, понимания, просто душевного сочувствия. И не случайно у нее много друзей и просто огромное количество выпускников-дипломников, ибо к Людмиле Владимировне Саввиной «примагничивают» коллег и студентов ее терпеливость, способность к со-существованию (но не к симбиозу!), истинная ответственная доброта и справедливость, а не только интеллект, синергичность и профессиональность музыковеда и педагога-Учителя, которые удивительным образом столь гармонично сочетаются, что их не разделить, все как-то разумно взаимосвязано и взаимообусловлено.

При этом хочу подчеркнуть еще одну черту характера Людмилы Владимировны: чувство юмора! Её не боишься обидеть какой-то шуткой, фразочкой, даже «розыгрышем»: в ответ всегда будет смех от души и удовольствие! А память на смешные ситуации у неё хорошая (иногда вспомним, при случае, наши жизненные «забавности» и повеселимся снова...).

Что мне кажется очень важным в любом человеке, – а Людмила Владимировна Саввина тому прекрасный пример, - это приоритет бескорыстной памяти о добре. (Когда-то, еще в середине 80-х годов, работая в зимние каникулы в фольклорных архивах Ижевска, и, естественно, включившись в удмуртскую жизнь, случайно написала пьесу «Senteni» – была реальная ситуация, которая и дала сюжет, характеры. И главной мыслью этой пьесы было ощущение-понимание пространств Добра и Зла, ибо если мы не творим Добро, то это пространство тут же занимает Зло). И сейчас я просто констатирую факт: Людмила Владимировна Саввина живет в «поле»/пространстве Добра и всей своей творческой, консерваторской, женской, просто Человеческой жизнью раздвигает и множит это «поле» Добра, сама и вместе со своими учениками.

М.Хрущева

кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории и истории музыки

АЛЛЕ ДУДИНОЙ ПОСВЯЩАЕТСЯ

«ПОЭМА»

Солнце ярче засияло, Праздник у России всей: Человек хороший – Алла – Отмечает юбилей. На своем посту декана, Будто рыбочка в воде. Как проснется утром рано, Так и носится везде. Словно пчелка, наша Алла Может иелый день летать. Даже я, не самый вялый, Не могу ее догнать. Как любила раньше Алла С вокалистами играть! А сегодня чаще стала Их «по матери» ругать. Ей работа не мешает И семьей руководить: Между делом успевает Внучек в школу отводить. Мужа своего Сергея Алла любит горячо И всегда ему подставит Свое крепкое плечо. А плечо ее другое Предоставлено друзьям, Мы и радости и горе С нею делим пополам! Мы желаем тебе, Алла, Столько же еще прожить И великих дел немало Для искусства, для России, Для планеты соверш

Дела давно минувших дней, А может вовсе и недавних, Когда пел в роще соловей Иль фортепиано звук отрадный Пространство залы наполнял. Князь Анатолий пировал В кругу друзей рожденье девы И «хор врачей» ему внимал, И Анну славили меж делом. С крылами огненными Сарра Над колыбелию витала, Оберегая внучки сон Под рюмок светлый перезвон. Чтоб соблюсти обычай славный Малютку нарекают Аллой.

На торжество приглашены, (И все для улучшенья кармы), Три опытные грации - Веданы: Сирени фея, фея Роза И третия - принцесса Грёза.

Ум, красота, интеллигентность, И музыкальность, и эстетность, Серьезность, целеустремленность, И жизнестойкость и задор, И для фантазии простор. Ответственность и просветленность, Порядочность, и ум, и стать – Подарков всех не сосчитать. Один лишь гость, нахмурив брови, Остался списком недоволен: Нет, то не злая Карабос, А друг Боян, любимец муз. «Да, есть ли хоть один изъян»,-Проговорил в сердцах, Боян. «Для полноты существованья Хочу добавить милой Алле Наборы специй, взрывчатых веществ, Один ПЕРПЕТУУМ МОБИЛЕ, Чтоб Аллу от души любили. Иронию, задорный смех -(Ей гарантирован успех) И термоядерный реактор непременно. Шли годы. Бурь порыв мятежный Меняет прежние черты: Склероз Сирени, артрит у Розы, Гипертония у Мимозы, Бояна лысины видны -У каждого свои «дары». Но, ЧУДО! Алла, это ты? Еще звончее голос нежный, Еще игривей взгляд небрежный И столь же дивные черты, И девы сердце молодое -«Вы – гений чистой красоты». Достоинства полна, на троне, Почти что в англицкой короне Ты уважать себя заставила, Что жизнь всегда ведешь по правилам. Почетный член Синедриона, Домком, декан, доцент -Неисчерпаем, видит Бог, Твой умственный коэффициент. В твоих руках, Фемида ректората, Печать, стипендия – студенчества награда. Красота и сил исток Круг домашний обеспечил – Родственники и друзья (если что, – они и лечат). Муж - чаша мудрости глубокой На службе он алхимик строгий A дома он - водитель, дед, Философ, слесарь и поэт. Дочь – главная опора Президента, Краса Царьграда, ум, честь, совесть Континента,

И базис здравоохранения впридачу.
Она семейству принесла удачу —
Двух ангелов — путевку в вечность Алле.
Итак, открыта тайна младости ея!!!
Она в семье, опорой ей друзья!!!
Над Вами время не всевластно
Будь Алла, милая, прекрасна!!!

КАМЕРТОН Выпуск 12 (2012-2013 г.) ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ

Ангелину Григорьевну Бабаян

Аллу Анатольевну Дудину

Инну Яковлевну Маколову

Эрвина Григорьевича Камалова

Людмилу Владимировну Саввину

Александра Сергеевича Бабушкина

Жанетту Ивановну Гермашеву

Людмилу Павловну Казанцеву

Валентину Михайловну Усольцеву

Галину Георгиевну Кострюкову

Игоря Анатолевича Сметанина

Марину Александровну Бесценную

Ирину Дмитриевну Чаркину

Римму Юрьевну Буракову

Фирдаус Шарафислямовну Сайфутдинову

Александра Моисеевича Врублевского

Анатолия Ивановича Белова

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!
МЫ, ВАШИ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ, В ДЕНЬ СВЕТЛОГО ЮБИЛЕЯ ПРИНОСИМ ВАМ ДАР ЛЮБВИ И УВАЖЕНИЯ.
ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, НОВЫХ ТВОРЧЕСКИХ ПЛАНОВ, БЛАГОДАРНЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ УЧЕНИКОВ.

<u>КАМЕРТОН Выпуск 12 (2012-2013 г.)</u> ТВОРЧЕСКИЕ КОМАНДИРОВКИ

«ГАЛОПОМ ПО ЕВРОПАМ...» СНОВА В ШВЕЦИИ

Однажды герой романа Жюля Верна на спор отправился в кругосветное путешествие. Эксцентричный Филеас Фогт затратил на всю дорогу 80 дней. В 1872 году это, конечно, был рекорд, и своим сочинением знаменитый писатель сделал отличную рекламу современным ему транспортным средствам. Сегодня, чтобы одолеть такое расстояние, много времени не потребуется, а поездки на слонах, пакетботах, паровозах, шхунах и санях с парусом в век скоростей устроят, разве что, любителей экзотики! Скорее всего, лишь особые обстоятельства заставят нормального человека в спешке мчаться через Англию, Францию, Египет, Индию, Китай и другие страны, ведь кругом столько всего интересного!

Даже в третий раз, приехав в Стокгольм, я нашла для себя много увлекательного! В конце июля там по-прежнему было тихо и спокойно, но медитировали более всего те шведы, что должны были оставаться в городе в период массовых отпусков.

Многочисленные дотошные туристы спешили набраться впечатлений: они «атаковали» магазины, транспорт, заполонили улицы, кафе и рестораны — они были везде...

Знакомство с городом из окна автобуса — удел ленивых! Потому-то молодежь днем активно исследует Стокгольм с картой в руках, а вечерами штурмует бары. Самый престижный и дорогой из них — это кафе-бар Королевской Оперы, там всегда есть посетители, и те, кто может себе позволить дорогое удовольствие, весело и шумно встречают Новый год в ее залах.

Знатоки и ценители не спеша вкушают красоту в просторных и прохладных музеях. На сей раз все залы Национального музея были открыты, и тщательно отреставрированные павильоны заполнились выставками. Богатейшая сокровищница Стокгольма легко объединила высокую классику и современное искусство! Здесь меня ожидали аристократичные апостолы Эль Греко, измученные святые Лукаса Кранаха, трудолюбивые работницы Жана Шардена и праздная «золотая молодежь» Антуана Ватто, честный, без прикрас, автопортрет молодого Ребрандта и целый зал русских икон. Картины шведских живописцев (Андерса Цорна, Юхана Сергеля, Карла Ларссона, Карла Фредрика Хилла и Эрнста Юзефсона) пытались соперничать с современными им итальянскими романтиками и французскими импрессионистами.

Пограничное пространство конца XIX – начала XX века оригинально организовано: в небольшом зале демонстрируются микрофильмы старого немого кино, а по соседству располагаются афиши Тулуз-Лотрека и пастели Дега, на одной из которых лихо отплясывают украинский танец русские балерины, которых тогда в Париже было много. Рядом на крохотном экране беспрерывно движутся две беззвучные записи гопака и эвритмии, сделанные неизвестным режиссером. В серию музыкальных впечатлений я добавила поэтичные портреты Александра Кабанеля «Кристен Нильсен в роли Офелии в опере Тома "Гамлет"» и Карла фон Бреда «Тереза Вандони итальянская оперная певица в Королевской опере Стокгольма», жанровое полотно Джозефа Валандера «Свадебный танец викингов» и оригинальную шведскую модель рояля середины XX века.

По-разному впечатлили три выставки – «Карикатуры», «Медленное искусство», «Страдания и страсти». В лаконичной экспозиции первой – особенно ценными были работы Оноре Домбье.

По замыслу организаторов, произведения, представляющие «Медленное искусство», потребовали от их авторов кропотливого труда и длительного рабочего периода. Картины, скульптура, инсталляции, образцы прикладного искусства современных шведских мастеров - Кристофера Викини, Фредрика Линдера, Кастелло Хансена, Луис Хинтгавла, Дженни Ендлунда – разительно отличалась одна от другой. Удивительные белоснежные кентавры окружили необычный стол с причудливыми яствами (скульптура из фарфора). Изумрудную пейзажную зелень Сьюзи Стриндберг нужно было рассматривать через лупу, настолько ювелирной оказалась картина из мелкого стекла и камня. Прозрачное платье из мелких кусочков стекла и миниатюрные туфельки из легкой ткани, скрепленной иголками, Мафуни Гоньо - наряд, который подошел бы для современной Золушки.

Страданий оказалось значительно больше: экс-

позиция этой выставки – «Passions in Rembrand's paintings» - объединила произведения разных эпох! Сладострастное вожделение тициановских Адама и Евы, «Вакханалия на Андросе» Пауля Рубенса, чувственная плоть обнаженной Сафо (работа неизвестного художника) разительно противостояли «Распятию» К.Бартоломео, «Снятию с креста» А. ди Бартоло, физическим и духовным мукам Лаокоона (скульптурная копия древнегреческого шедевра Агесандра, Полидора и Афинодора) и Юдифи (полотна А.Грамматика, Б. Кавалино). Пронзительный Мунк был выставлен в виде литографии. Из произведений современных авторов особенно запомнились экспрессивно сильное мертвенно мрачное, залитое кровью полотно Богумила Кафки «Голова Иоанна Крестителя на бронзовом блюде» (1973) и кричащие видеоинсталляции Билла Виолы (2000).

Разумеется, мощный фонд Национального музея, насчитывающий около 16 000 полотен и скульптур, более 30 000 объектов художественного ремесла, включающий также и графическую коллекцию мирового значения, не выставляется в полном объеме, но и того, что доступно для посетителей, хватает с избытком.

В кирхе святого Якоба (S:t Jacobs kyrka) каждую пятницу в 17.00 меломаны собираются на органные концерты. Здесь мне вновь довелось попасть на баховскую программу. В исполнении Мартина Бломквиста прозвучали органные прелюдии и фуги в h-moll и G-dur, большая фуга gmoll и хоральная прелюдия «Von Gott will ich nicht lassen». Знаменитая токката и фуга d-moll традиционно завершила чудесный музыкальный вечер. Искушенные различными записями баховской органной музыки, мы вправе выбирать интерпретации, в большей степени нам близкие. Строгая, сдержанная манера М.Бломквиста, на мой взгляд, была слишком холодной. Непривычным было и ожидание аплодисментов, которые скромно прозвучали всего лишь раз. Вот когда вспомнишь наши концерты, на которых аплодируют и в начале, и в конце, и в середине выступления...

На мое счастье, в одну из суббот в центральном Королевском парке состоялся концерт авторской песни (на шведском и английском языках). Просто гитарной песней эти сочинения при всем желании назвать было бы неправильно, поскольку сопровождение в них любопытно варьировалось: в аккомпанементе в разных комбинациях с гитарой участвовали виолончель, электрическое пианино и блокфлейта. Жанровая палитра простиралась от тягучих тоскливых баллад до оптимистических кантри.

Спустя всего лишь полчаса на той же сцене можно было увидеть джазовый концерт. И хотя выступали ветераны, эмоциональный посыл их выступления был очень сильным, на что аудитория отзывалась тотчас же.

В начале августа в Стокгольме стало традицией проведение Рахманиновского фестиваля фортепианной музыки. В церкви святой Элеоноры (Hedvig Eleonora kyrka) уже в четвертый раз в течение недели исполняются четыре его фортепианных концерта и «Рапсодия на тему Паганини». Однако симфонический оркестр не звучит в церковных сводах: пианисты играют в сопровождении органа. Такое я даже не могла бы себе представить, но это оказывается возможно! Вот как замечательный русский музыкант, не раз выступавший в Швеции, снова вернулся в Стокгольм. Очень надеюсь, что и у меня будет возможность опять приехать в этот необыкновенный город...

НА РОДИНЕ КРАКОВЯКА

Будь же внимателен,
Не споткнись, с ритма не сбейся,
Подругу надежно веди,
Ритм обязателен.
Движенья прекрасны,
Улыбки ясны,
Весь мир как бы любовью напоен,
Мелодии страстны.
Краковяк – рок, чудный – урок,
Тела сплетались, взгляды встречались,
И как же мы в такт музыки плавно качались,
Временами скок - скок.

(Gorizont)

Польский национальный танец краковяк называется так по месту своего рождения. В Кракове его не только танцевали, но и пели. А еще краковяк (krakowiak) – короткие веселые свадебные стихи в народной поэзии (помимо национальной песни из коротких строф), очень похожие на русские частушки. История танца начинается в XIV веке. Сначала его танцевали только мужчи-

ны, причем один из них изображал рыцаря, а другой – его оруженосца. Позднее краковяк стал парным танцем, в котором партия дамы плавная и грациозная, а у ее партнера – мужественная, с резкими притопами. Своей торжественностью он походил на полонез, но по форме и ритму – более неожиданный, полный сюрпризов (в двудольном размере характерна синкопа на второй восьмой). В начале XIX столетия краковяк был особенно востребован у шляхты как часть праздничной бальной церемонии, но через некоторое время прочно вошел и в крестьянский быт. Почти все его движения построены на небольших прыжках и подскоках, они исполняются очень легко, чуть касаясь земли, как бы стремительно скользя вперед, в быстром темпе. Красивые, пластичные движения рук и позы строго выдерживаются. В танце много перестроений по кругам и диагоналям, но есть и соло отдельных пар.

На родине краковяка я оказалась в конце июля. Здесь было жарко (хорошо за $+30^{\circ}$ C), не то, что в Стокгольме, где можно расслабиться и блаженствовать (утром и вечером $+12^{\circ}$ C, $+15^{\circ}$ C, а днем $+20^{\circ}$ C, $+22^{\circ}$ C, точно как в Астрахани в октябре месяце). Системы охлаждения мало где работали, наверно потому и краковяк никто не танцевал — не сезон!

Времени на знакомство с городом было вполне достаточно, тем более что он не очень большой, а самая ценная его часть – расположенный в центре старый город. Вот туда все и стре-

мятся в первую очередь... Туристический бизнес отлично налажен: конные экипажи, такси, микроавтобусы, чего только нет — любая прихоть за ваши деньги! Молодые гиды предлагают экскурсии на многих языках! Основные маршруты — Рыночная площадь, Вавель, Еврейское гетто.

В 2005 году краковская рыночная площадь заняла первое место в глобальном рейтинге «Лучшие рыночные площади мира» организации Project for Public Spaces, которая уже тридцать лет занимается восстановлением городского общественного пространства. Рыночная площадь и сеть улиц района Старее Място были спланированы еще в 1257 году, когда Краков по Магдебургскому праву получил статус города. И сейчас местом бойкой торговли остаются Суконные ряды (Сукеннице). Здесь уже более ста лет находится одно из зданий Национального музея (музей национальной польской живописи и скульптуры), скромный костел святого Войтеха и величественный Мариацкий костел с возвышающимися над городом стрельчатыми башнями. Именно здесь расположен монументальный алтарь Вита Ствоша, ставший основным произведением его жизни.

Почти все дома вокруг Рыночной площади – памятники старины, которым сотни лет. В сентябре 2010 года под Рыночной площадью был открыт занимающий около 4 000 квадратных метров подземный музей с туристическим маршрутом на глубине 4 метров, представляющий современную, мультимедийную экспозицию «По следам европейской идентичности Кракова». Выставка бьет рекорды посещаемости, а само открытие музея победило в рейтинге исторических событий Польши 2010 года.

Второй город Польши (после Варшавы) в XIV-XVII веках был первым: в древней столице вплоть до XVIII века проходили церемонии коронации. Обязательное место туристического паломничества — Вавель — высокий холм и расположенный на нем архитектурный комплекс — могучий замок-крепость (бывшая резиденция польских королей), старинный собор святых Станислава и Вацлава (XIV век) с усыпальницей.

Сегодняшние постройки выполнены, в основном, в готическом стиле, но содержат и фрагменты романского. Современный вид здания получили, главным образом, в 1504-1535 годах, во времена королей Александра Ягеллончика (Aleksandr Jagiellonczyk; 1501-1535) и Зигмунта Старого (Zygmunt Stary; 1506-1548). Строительство замка в стиле ренессанс начали архитектор Еберхард Розенберг (Eberhard Rosenberg), отвечавший за строительство стен и Францишек Флорентчик (Francyszek Florentczyk), творением кото-

рого стали каменные декоративные элементы и внутренние галереи. Работу продолжили архитекторы Бенедикт (Benedykt) и Флорентчик (Floretczyk), Бартоломео Береччи (Bartolomeo Berecci). Вавельский замок – один из великолепнейших памятников ренессансной культуры в Европе стал общим творением этих мастеров.

Огромный колокол Сигизмунда бьет только в случае важнейших событий страны и города. В Кафедральном соборе хоронят польских монархов, величайших польских поэтов и видных политических деятелей (здесь покоятся Стефан Баторий, Август Сильный, Адам Мицкевич, Тадеуш Костюшко, Юзеф Пилсудский, трагически погибшие 10 апреля 2010 года в авиакатастрофе в Смоленске польский президент Лех Качиньский с супругой Марией). В замковых покоях посетителей ждут выставки военных трофеев, золотых королевских украшений, коллекция искусства Востока, уникальное собрание фламандских гобеленов, живописные полотна итальянских и голландских художников XV-XVII веков.

Вавель – символ Польши и место, имеющее особое значение для польского народа. Археологические раскопки показали, что уже в XI веке на месте Вавеля находилось укрепленное поселение племени вислян. Город расположен на левом берегу Вислы, тут река соединяется с Рудавой и становится судоходной, но половодья искать не приходится (Висла здесь очень похожа на один из многих астраханский затонов в городской черте). Так что, видимо, песенку, которую все когда-то играли в ДМШ («Гей ты, Висла голубая, лес вокруг») сочинили про другие места.

Но какие-то чудовища в древности, наверно, здесь водились, не случайно же, символом города стал дракон. По преданию, мифологический Вавельский дракон (smok wawelski) якобы жил в пещере, называемой Драконьей ямой, у подножия Вавельского холма. Раз в неделю дракону следовало приносить в жертву корову; если же он не получал ее, то пожирал людей. Легенда XII века, рассказанная историком Винцентием Кадлубеком, объясняет, что во времена правления короля Крака (легендарного основателя Кракова, по имени которого город и получил свое название) против ужасного монстра выступили два его сына Крак и Лех. Одолеть змея в поединке братья не смогли, поэтому пошли на хитрость: набили коровью шкуру серой, проглотив которую дракон задохнулся. Ян Длугош в своей хронике победу над драконом приписал самому королю, а третья версия, принадлежащая Мартину Бельскому, гласит, что чудовище победил сапожник Скуба. Он подбросил живоглоту барана, начинённого серой. Дракону, съевшему барана, начало так жечь в горле, что он выпил пол-Вислы и лопнул.

Сегодня у подножия Вавельского холма любимым развлечением детей и молодежи стал памятник дракону скульптора Бронислава Хромого (Bronisiaw Chromy). С 1972 года он извергает огонь каждые пять минут, вспышку пламени из пасти черного чудища можно также заказать через SMS по телефону 7168 с текстом «smok». И симпатичных зеленых пузатых дракончиковпушистиков в городе было полно: во всех магазинах, гостиничных киосках, на «раскладушках» в уличной торговле...

Еще более трагическая реальная угроза нависла над городом в конце второй мировой войны, когда фашисты решили взорвать город. Благодаря совместной операции Советской Армии и польской Армии Крайовой удалось скоординировать действия наступавших, и приказ о взрыве не смогли привести в действие. Совсем недалеко от Кракова находится «памятник» Злу с большой буквы - концлагерь «Освенцим». Среди огромного числа человеческих жертв этого «чистилища» есть и краковские ученые (нацисты арестовали их, пригласив на встречу с администрацией, и отправили их в лагерь смерти). В городе было создано Краковское гетто, изолировавшее евреев от «элитного общества». Знаменитая история, изображенная в фильме Стивена Спилберга «Список Шиндлера», происходила именно в Кракове, а музей Шиндлера - еще одно из мест современного паломничества.

Из каждого уголка Казимежа на Вас смотрит история польских евреев. Она чувствуется в планировке узких улиц и рынков, скрывается в маленьких домах, синагогах и еврейских кладбищах. Ключ к пониманию сегодняшней популярности Казимежа — его незаурядная, вековая терпимость: в этом месте испокон веков дружно жили два народа и две крупные религии — это здесь недалеко от синагог возвышаются костелы святой Катаржины и Божьего Тела, а целью торжественной процессии в день святого Станислава является костел отцов Паулинов «На Скалке». Казимеж — место, которое особенно ценится любителями антиквариата и старинных предметов.

В кафе, клубах и галереях Казимежа собираются те, для кого Рыночная площадь и ее окружение стали слишком «туристическими». Каждый раскрывает для себя необыкновенный характер этого района, где рядом с престижными гостиницами и ресторанами находятся мастерские ремесленников — мастеров кожгалантереи, сапожников или гравировщиков. Для того чтобы это испытать, стоит прогуляться окрестностями площади Нова, улицами Медовой и Юзефа, зайти

на Шероку (здесь каждый год проходит финальный концерт Фестиваля еврейской культуры).

Красочный внешне Краков не так богат живописными коллекциями. В Национальном музее собраны исключительно произведения польских художников и скульпторов. Из них самыми монументальными заслуженно считаются исторические батальные картины Яна Матейко. В музей Чарторыйских, который был, к большому сожалению, закрыт на ремонт, рвутся попасть, чтобы взглянуть на «Даму с горностаем» Леонардо да Винчи. Рядом «краковский Арбат», где на любой вкус можно выбрать себе картину современного польского автора.

Музыкальный Краков многолик. В церквах круглый год каждый вечер в 22.00 звучит высокая классика: органные концерты Баха, оратории Генделя, произведения Монтеверди, Вивальди, Шуберта. Много уличных музыкантов-студентов. В старом городе камерный ансамбль проникновенно играл Альбинони, у Мариацкой базилики четыре аккордеониста лихо выдавали «Танец с саблями» и «Полет шмеля», недалеко от церкви святого Сальватора грустно гудел старинный рог. Во дворцах на Рыночной площади ежедневно можно слушать Шопена. Свое желание я осуществила, но фортепианный концерт остался в памяти странными воспоминаниями. Мою убежденность, что в Польше обязательно нужно услышать Шопена, ничто не может сокрушить: это святое...

Но в таком количестве исполняемой прекрасной музыки качество пострадало: мы попали не на того Шопена, которого взлелеяли в своем воображении. Пришлось сделать скидку на возраст исполнительницы, которая пока что не доросла до настоящего, какого хранят записи Л.Оборина, В.Софроницкого, Я.Флиера, Э.Вирсаладзе, Б.Давидович, Ю.Богданова и многих других прекрасных музыкантов.

Шумный, громогласный и «жирно» запедаленный Шопен Вероники Кровски неприятно удивил и меня, и мою дочь. Пианистка была представлена как студентка Краковской музы-

кальной академии. Еще раньше в ее биографии был фортепианный класс музыкальной школы Франкфурта. В последнее время исполнительница стажируется у Маурицио Моретти в консерватории Барселоны. В ее портфолио международные фестивали и конкурсы, среди которых международный фестиваль современной камерной музыки в Кракове, Дни музыки Богуслава Мартину еtc. Возможно, широта репертуара, большое количество исполняемой авангардной музыки мешает пока что молодой пианистке (р.1984) «развести» полярные стили.

Более того, этюды, экспромты, мазурки мечтателя романтика постоянно перебивала более откровенная и чувственная музыка Гершвина, ресторанный вокалист радостно сообщал, что он «поймал ритм». По каменной мостовой цокали подковы прогулочных экипажей — трудно было сосредоточиться в таких условиях, но когда я просто закрыла глаза, произошло чудо: родился оригинальный микс, живой образец современной полистилистики.

Город считается столицей польского джаза. В конце июля там заканчивался один из многочисленных джазовых фестивалей. Открытые уличные кафе были богаты не только на блюда национальной и европейской кухни, но и «залиты» со всех сторон «живой музыкой». Здесь тоже играли джаз. Однако в последний день своего путешествия мы успели и нашли самое «злачное место»: в знаменитом музыкальном подвале «Ріwnica pod Baranami» дуэт (скрипач и пианист) Адам Балдак (Adam Baldach) и Доминик Ваниа (Dominik Wania) завершали летний фестивальный марафон. Этот был стильный элитный джаз с настоящим Стейнвеем. Настоящий подарок судьбы!

Три дня пролетели «со свистом»! Мы прощались с родиной Николая Коперника, Станислава Лема и Кшиштофа Пендерецкого. Уже поздно ночью мы возвращались в гостиницу, под ногами были «руки славы» в виде отпечатков Майкла Джексона и Люка Бессонна, а на берегу Вислу светилось чертово колесо, и старый гид рассказывал молодежи на идише сказку о Кракове. Уезжать не хотелось, но впереди ждало новое чудо — Прага!

СЮЖЕТ ИЗ ПРАГИ

Сила ощущений, оставленных Прагой, была самой мощной. И именно от города, его колоссальных размеров, обильной архитектуры, несчетного числа памятников и просто земли, которая вздымалась под ногами. Приходилось одолевать кручу за кручей, расходуя море физических

сил и душевной энергии! Как позже рассказал экскурсовод, по народным преданиям, место для чешской столицы выбирала легендарная Либуше и ее советники. Еще один комментарий показался мне интересным: имя правительницы — скорее нарицательное, чем собственное. Так называли пророчиц, способных предвидеть будущее. А чтобы оградить поселение от возможных невзгод, его возводили в мистическом пространстве — на девяти холмах. Слово «Прага» восходит к чешскому и старославянскому «праг» — порог. Вступая на ее землю, Вы словно восходите все выше и выше, порог за порогом.

Пороги в Праге не только на земле, но и под водой: Влтава – река коварная, глубиной местами до десяти метров, с воронками и плотинами. Образ города таинственного здесь лелеют, даже специальный экскурсионный маршрут для туристов имеется – «Прага с привидениями», во время проведения которого эффектный гид в одежде со светящимися костьми скелета заговорщицки не советует слушателям удаляться: неожиданные встречи с призраками обеспечены (фирма шок гарантирует)! На нашу долю из всех неожиданностей выпало только две: незаявленный синоптиками дождь (да где такого не бывает!) и большой паук в туалетной комнате ресторана «У чертовки»: если это была не запланированная провокация, то может его какая уборщица и просмотрела? Ведь народу в центре тьма...

Часто звучит русская речь и не только от туристов, здесь много проживающих временно и постоянно из России и Украины, но если в Польше по-русски больше говорят наши ровесники (во времена социалистического содружества в польских школах как иностранный изучался русский язык), то в Праге — это молодежь.

Первые упоминания о Праге относятся к X веку. Старе-Место, Градчаны, Нове-Место, Мала-Страна, Вышеград — главные районы современной Праги — в прошлом были отдельными городами разного статуса, систем подчинения, управления, финансов, зачастую враждовавших между собой, вплоть до настоящих военных действий, поэтому история чешской столицы складывается из историй ее городов-кварталов.

По существующему преданию, именно в Вышеграде легендарная княжна Либуше предсказала расцвет и мировую славу Чехии. Время расцвета Вышеграда настало при чешском правителе Вратиславе II из рода Пржемысловичей: в 1070 году Вратиславом II был основан самостоятельный капитул, не зависящий от пражского епископства, при нем же были заложены базилика святых Петра и Павла и ротонда святого Мартина.

В эпоху Карла IV именно из Вышеграда начиналось коронационное шествие чешских королей и продолжалось далее по Нове-Месту, Старе-Месту и Мала-Стране, ведя в Пражский Град. В «Коронационном кодексе чешских королей» Карл IV определил, что каждый правитель накануне своей коронации должен поклониться в Вышеграде их общему предку — Пржемыслу-Пахарю, основателю династии Пржемысловичей. Здесь хранились принадлежавшие Пахарю сума и лыковые башмаки — символы королевского рода. Таким образом, короли (теперь уже из династии Люксембургов) должны были помнить о простом происхождении их далекого предка.

Национальное кладбище Вышеграда – место погребения выдающихся представителей чешского народа. Здесь находятся могилы более чем 600 известных деятелей национальной культуры, в их числе писатель Карл Чапек и его жена, актриса и писательница Ольга Шайнпфлугова, композиторы Антонин Дворжак и Бедржих Сметана. Из мемориала их надгробий рождается скульптурная галерея.

Строительство готического двухэтажного королевского дворца с тронным залом на месте старого романского сооружения, уничтоженного пожаром, Капеллы всех святых, Собора Святого Вита и Капеллы Святого Вацлава было завершено в XIV веке. В полдень, взобравшись на самую кручу, вы сможете увидеть из дворцовых окон военных музыкантов и услышать духовой оркестр. Там же по соседству расположены национальные сокровищницы: вас ждут живописные и скульптурные коллекции эпохи Возрождения, барокко и нового времени.

Средневековый Карлов мост (Karlův most) через Влтаву соединяет районы Мала-Страна и Старе-Место (его длина 520 м, а ширина – 9,5 м). По рекомендации астрологов Карл IV заложил первый камень в его основание в 1357 году 9 июля в 5 часов 31 минуту. Таким образом момент основания моста, который в настоящее время принадлежит исключительно пешеходам, образует палиндром 1-3-5-7-9-7-5-3-1.

По преданию, с Карлова моста был сброшен почитаемый в Чехии святой Ян Непомуцкий. Будто бы в том самом месте, где тело святого погрузилось во Влтаву, над водой возникло свечение в виде 5 звезд, с тех пор Яна изображают с пятью звездами над головой. А место, возле которого его сбрасывали через перила, можно увидеть по правую руку на пути в сторону Мала-Страны, оно отмечено вмурованным в перила моста крестом и двумя медными гвоздями неподалеку.

В период барокко мост был украшен уникальной галереей скульптур, созданных лучши-

ми мастерами того времени: Матиашем Б.Брауном, Яном Брокофом и его сыновьями Михалом и Яном, а также Фердинандом Максимилианом. Всего скульптур и скульптурных групп на мосту 30 (большинство было установлено в период с 1683 по 1714 год). В Праге есть поверье, что если дотронуться до одной из них на Карловому мосту и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Крупно повезет, если его загадают влюбленные и поцелуются, стоя на мосту.

Одним из знаменитых символов города является сувенирная Злата уличка (Zlatá ulička). В дневное время вход платный (после 18.00 посещение свободное), так что она оправдывает свое название во многих смыслах. Для облика этой драгоценности характерны карликовые двухэтажные домики, встроенные в арки бывшей крепостной стены. Улочка возникла при стихийной застройке территории Пражского Града, первоначально она называлась Ювелирная улица (Златницка). Это название было связано с работавшими и живущими здесь и поныне чеканщиками золота.

В 1597 году император Рудольф II приказал отдать небольшой участок под арками Владиславской крепостной стены в пользование двадцати четырем стрельцам, которые караулили заключенных и несли сторожевую службу у ворот. Но скоро улочка превратилась в ремесленную, и стала местом скопления бедноты. Еще существует легенда, что здесь жили алхимики. До второй мировой войны ее застройка использовалась как жилая: здесь в доме № 22 с 1916 по 1917 года работал Франц Кафка. А сейчас это популярное туристическое место!

Собираясь в Прагу, я не раз думала, получится ли у меня посмотреть на «Танцующий дом»? Получилось! Все четыре дня, выходя из шикарного номера в «Riverside hotel», мы шли в центр мимо него. Эффектное и весьма оригинальное офисное здание выполнено в стиле деконструктивизма и состоит из двух цилиндрических башен: нормальной и деструктивной. Танцующий дом архитектурная метафора знаменитой танцующей пары. В шутку его называют «Джинджер и Фред» в честь американской танцевальной пары Джинджер Роджерс и Фред Астер. Та из двух цилиндрических частей, что расширяется кверху, Фред, символизирует мужскую фигуру, а вторая, визуально напоминающая женскую фигуру с тонкой талией и развевающейся в танце юбкой, - это Джинджер. Сооружение резко контрастирует со своими архитектурными соседями рубежа XIX-XX веков. Дом расположен в районе Прага 2, на углу Рессловой улицы и набережной. Авторы проекта – хорватский архитектор Владо Милунич и канадский – Фрэнк Гери. Строительство (1994 – 1996) курировал лично Вацлав Гавел. В здании расположены офисные

центры нескольких международных компаний, на крыше — французский ресторан «La Perle de Prague». Танцующий дом был построен на месте разрушенного во время бомбардировки Праги американской авиацией здания. Идея строительства новой оригинальной высотки на месте руин, портивших лицо города вплоть до 1960-х, также принадлежала Вацлаву Гавелу, бывшему президенту Чехии, который на протяжении многих лет жил поблизости.

Многие здания Праги – произведения архитектурного искусства. Среди них по праву признанным шедевром европейской готической архитектуры является Собор святого Вита, строительство которого велось почти 600 лет. Могила святого Вацлава в Соборе святого Вита в Праге стала местом поклонения бережно хранимым реликвиям. Его останки, шлем, меч и панцирь почитаются как святыня. Вацлав был одним из первых чешских князей-правителей и пользовался большой любовью своего народа. После смерти он был канонизирован церковью, а день его гибели отмечается в Чехии на государственном уровне. По предложению деятелей национального возрождения имя Вацлава с 1848 года носит одна из центральных площадей Праги (в 1912 году на ней был установлен памятник князю работы Йосефа Мысльбека).

Прага богата музеями. Выбор здесь большой: Историко-краеведческий Национальный музей Праги, музей Франца Кафки, Пражский музей восковых фигур, музей миниатюр, Лапидариум (это часть Национального Музея, где расположены многие из самых ценных чешских каменных скульптур от XI до XX вв.), музей истории медицины, музей марионеток, музей кукол Барби, музей средневековых орудий пыток, музей декоративных искусств и многие другие. Чего стуит, например, самый сладкий музей шоколада, или мистический музей призраков Праги, или «экзотический» музей секс-машин (первый в мире музей, целиком и полностью посвященный сексуальным приспособлениям для интимных развлечений)!..

Чешский музей музыки находится в церкви Святой Марии Магдалены, построенной в XVII столетии в стиле барокко. Новая экспозиция «Человек - инструмент - музыка» находится на первом этаже. Здесь собрана богатейшая коллекция музыкальных инструментов. Часть экспозиции рассказывает о музыкальной жизни XX столетия, затем посетители попадают в мир экспериментов, например, в мир музыки с использованием микроинтервалов. Посетители также могут познакомиться с экспонатами коллекцией клавишных инструментов, залом смычковых (коллекция лютней, гитар, арф), духовых деревянных и медных инструментов, в музее выставлены ударные инструменты, гармони, аккордеоны и баяны.

Экспонаты сопровождаются изображениями игры на них в различные исторические эпохи, музыкальными записями произведений для выставленных инструментов. Интересно, что есть возможность через наушники прослушать качественные записи исполнения на этих музыкальных инструментах. В музее множество редчайших экспонатов. Среди них коллекция деревянных духовых инструментов Рожмбергской капеллы, арфы французских мастеров, факсимиле сочинений Л.Бетховена и государственного гимна Чешской Республики. К любопытнейшим экспонатам относится и неоновый рояль.

Интересно архитектоническое и изобразительное решение впечатляющими эффектами меняющегося света. Музей располагает прекрасными условиями для научной работы современно оборудованными помещениями для занятий, потому что большую часть его посетителей составляют музыковеды и профессионалы в области музыки. По музею проходят экскурсии, для детских групп задуманы специальные викторины с призами.

Музей «чешского Глинки» расположен в ко-

роткой улочке на набережной недалеко от Карлового моста. На фасаде здания, в стиле неоренессанс, «Сражение против шведов на Карловом мосту в 1648 году» художников Микулаша Алеша и Франтишека Женишка. Экспозиция музея представляет рукописи Бедржиха Сметаны, его переписку и личные вещи. Перед зданием музея — памятник композитору (автор скульптор Малейовский). Фотографии, которые ранее хранились в семейных альбомах Сметаны, выставлены под стеклом, здесь также можно послушать его музыку (при музее есть концертный зал).

Залы музея тематически разделены на четыре части. Первая часть посвящена детству Сметаны, его школьным годам, творческим начинаниям в Праге первой половины XIX столетия и его пятилетней деятельности в Гетеборге (Швеция), а также его концертным поездкам в Германию и Голландию. Вторая часть рассказывает о деятельности Бедржиха Сметаны в 1862-1874 годах, в течение которых он принимал самое активное участие в пражской музыкальной жизни. Как известно, он участвовал в творческих союзах, способствовал обновлению филармонических концертов, возглавлял оперные представления Временного театра. В третьей части музейных зал представлены экспонаты, повествующие о последнем периоде жизни Бедржиха Сметаны, когда он, потеряв слух, жил и занимался творчество за пределами Праги. Важнейшим произведениям Сметаны посвящены звучащие «партитуры». Они размещены на специальных нотных пультах, которые можно «оживить» с помощью специальной лазерной дирижерской палочки, озвучивая отрывок из произведения Сметаны по собственному выбору. В четвертой части музея, хранятся копии образцов из корреспонденции Сметаны, выдержки из его дневников и нотных рукописей. Здесь же демонстрируются многочисленные рисунки тех лет и другие документы. Гости музея могут увидеть оригиналы портретов Сметаны и других членов семьи, сувениры и почетные реликвии, которые Сметана получал от своих поклонников, личный рояль композитора.

Конечно, должен быть и есть в Праге музей Дворжака. Располагается он с 1932 года в «Вилла Америка», так иногда называют Михневский летний дворец. Это роскошное здание в стиле барокко было возведено по авторскому проекту замечательного чешского зодчего Килиана Игнация Динценгофера в 1712-1720 годах. Название свое дворец получил по имени богемского аристократа Вацлава Михне, для которого здание служило лишь летней резиденцией.

Экспозиция музея рассказывает о жизни,

творчестве и педагогической деятельности великого композитора, которого по праву считают основоположником национальной чешской классической музыки. Здесь можно познакомиться с уникальным собранием вещей и документов Антонина Дворжака. В коллекции музея — оригинальные нотные рукописные партитуры, фотографии, картины, гусиные перья, которыми работал маэстро. На отдельном стенде экспонируются берет и плащ, врученные ему в 1891 году в Кембриджском университете, когда Дворжаку присвоили звание почетного доктора.

С мая по октябрь в музее проходят концерты «Удивительный Дворжак». Посетители словно переносятся в один из самых знаменитых пражских салонов, где маэстро выступал в 1904 году. Актеры в костюмах начала XX столетия разносят по залу бокалы со знаменитым чешским ликером «Бехеровка», в программе — наиболее известные произведения Дворжака, а за полчаса да начала концерта проводится экскурсия по музею.

Музыкантам рекомендую: вилла Бертрамка! В октябре 1787 года Моцарт, приехавший в Прагу на премьеру оперы «Дон Жуан», большую часть своего времени провел на ней. Здесь были сделаны последние гениальные штрихи в заканчиваемой партитуре. Сегодня вилла (Bertramka) является музеем-усадьбой, посвященной Вольфгангу Амадею Моцарту, и ее хозяевам – композитору и педагогу Франтишеку Ксаверу Дюссеку и его супруге, певице Жозефине Дусковой. В музее семь выставочных залов. Жилая часть здания была восстановлена для того, чтобы воспроизвести время пребывания Моцарта, собраны личные вещи гениального гостя и его друзей, музыкальные инструменты, письма, гравюры и другие документы. Основной экспонат коллекции (хотя его легко не заметить) - волоски, которые, как говорят, принадлежали композитору. В последние годы вилла Бертрамка стала местом проведения концертов с представлениями.

Совсем неожиданным стало для меня открытие музея князей Лобковицей, расположившегося в фамильном замке на территории Пражского Града. Солидная родословная, связавшая в разное время представителей этого рода с XVI века по наши дни со многими королевскими фамилиями, объясняет стремительный карьерный рост многих, удачность капиталовложений. Собственные инициативы ряда князей вылились в знакомства с выдающимися архитекторами, музыкантами и художниками. В залах музея с полотен эпохи Возрождения на вас пристально смотрят Вратислав Пернштейн, Филипп II Испанский, Мария Манрике де Лара, император Ру-

дольф II. Среди безусловных шедевров коллекции «Портрет инфанты Маргариты» Веласкеса, «Сенокос» Питера Брейгеля Старшего, картины Лукаса Кранаха Старшего, Пиранезе и Каналетто. В музыкальном салоне собраны старинные лютни и скрипки из коллекции четвертого князя Лобковица, покровителя Глюка, партитура генделевской «Мессии», переработанная В.А. Моцартом, оригиналы Четвертой и Пятой симфоний Бетховена, посвященных его венскому меценату — седьмому князю Лобковицу. А еще несколько оружейных залов, выставка керамики, церковные реликвии, птичья и собачья комнаты с портретами и фотографиями домашних любимцев, семейные часовни.

Аудиоэкскурсия записана на восьми языках, включая русский. Здесь же в концертном зале на втором этаже, по счастливому случаю, мы попали на концерт популярной классической музыки. Произведения Г.Ф. Генделя, Т.Альбинони, И.С. Баха, А.Вивальди, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Н.Паганини, Ф.Шкроупа, Б.Сметаны, А.Дворжака, Б.Мартину прозвучали в переложении для флейты, скрипки и фортепиано. Из «русской» музыки был только «Танец с саблями» А.И. Хачатуряна... Такие часовые концерты даются во дворце ежедневно в 13.00.

Во время прогулок по городу вам не раз предложат флайеры на ближайшие музыкальные мероприятия. Из пражской поездки я привезла красочные рекламные листовки с заявленными органными концертами в соборе Святого Сальватора, выступлениями камерного ансамбля в соборе Святого Николая, церкви Святой Юлии и в испанской синагоге. Хотелось бы побывать и на гала-концерте Пражского королевского оркестра в базилике Святого Георга, а также представлениях в «Mozartissimo chamber opera». В кукольном театре нам предложили посмотреть оперы Моцарта, но, уступая желанию дочери, я отправилась в интригующий «Черный театр» на «Видения Алисы». Чудная сказка Льюиса Кэрролла в этой постановке предстала в виде свободной фантазии-пантомимы с грустными и веселыми клоунами, привидениями, влюбленным писателем и взрослеющей Алисой (девочкой-девушкой-женщиной-матерью). Музыкальный ряд спектакля сложился из народных еврейских мелодий и обработок чешской классики. Излюбленная в Праге тема Влтавы прозвучала в очередной раз, возвращаясь затем в джазовой композиции проходившего по реке ночного катера, классическом концерте во дворце Лобковицей и в эстрадном балетно-ресторанном шоу у Карлова моста.

В Праге находится единственный в мире музей Альфонса Мухи. Уютный и небольшой, он

расположился недалеко от Вацлавской площади. Среди его экспонатов, помимо картин, этикетки, открытки, календари, меню, обложки журналов, эскизы женских украшений и мебели, есть даже гвозди, выполненные по его зарисовкам.

Изысканно стильные женские модели чешского художника в России стали возникать в рекламных проектах с 90-х годов прошлого века. Деятельный мастер, чье творчество теперь изучают в художественных ВУЗах, писал жанровые и мифологические картины, портреты, занимался рекламой, дизайном, делал иллюстрации, оформлял театральные постановки. В Европе известным его сделала афиша к спектаклю В.Сарду с участием Сары Бернар «Жисмонда». Отвергнутый Пражской академией живописи как профнепригодный, он прославился на весь мир. Жил и работал в Париже, преподавал в Нью-Йорке, Чикаго и Филадельфии.

На первый взгляд, прозрачная биография художника в последнее время удивила неожиданными открытиями. Сенсацией стало недавнее явление целого собрания его неизвестных работ, посвященных масонской тематике. 60 лет их прятала в тайнике одна чешская семья, чтобы спасти сначала от фашистов, а затем от коммунистов. Сохраненная коллекция содержит картины и эскизы масонских регалий, предназначенных для чешских и словацких лож. Почти одновременно с чешским собранием, были открыты и неизвестные работы Мухи в Масонском музее и Масонской библиотеке в Лондоне.

Уже признанным мастером в Чехии он создавал витражи в соборе Святого Вита, принимал участие в работах по созданию государственного герба и новых денежных банкнот и марок, но никогда не переставал быть поэтом воспевающим женщин!

Мощным контрастом доминирующему стилю модерн в работах А.Мухи стало дерзновенное искусство Сальвадора Дали, здесь же представленное параллельно на выставке. Акварели, скульптура, живопись и графика характеризуют его не только как экстравагантного сюрреалиста,

но временами и как романтика (иллюстрации к «Божественной комедии» Данте), и реалиста (скульптурный бюст автора). Но женская красота по-Дали – все-таки насмешка, чтобы понять это, посмотрите на его скульптуру модели с шеей жирафа!

Ожидаемая провокация здесь оказалась преобладающей, став очередным подтверждением его декларированного самовлюбленного эго: «Каждое утро проживаю после пробуждения выбранную роскошь...: роскошь, что я Сальвадор Дали, и сам у себя восхищенно спрашиваю, что чудесного этот Сальвадор сегодня сделает».

Сложив чемоданы, в предчувствии неизбежного расставания с Прагой я понимала, ее очарование останется со мной навсегда, а сделанные любительские фотографии помогут возвратить шарманщика на Карловом мосту, игравшего «Ламбаду», выставку работ Гойи в музее Кампа, музыку старинных часов на ратуше, танцующий на набережной дом, переполненные марионетками магазины сувениров и величественное здание Пражской оперы.

В ГОСТЯХ У МАДОННЫ

Два дня — больше, чем два часа, а два часа — больше, чем ничего. У нас было два дня на Дрезден, и совсем неожиданно для себя мы приехали туда накануне торжественного празднования дня рождения самой прекрасной дамы на свете: Дрезден, Германия и весь мир отмечали 500летний юбилей «Сикстинской Мадонны» Рафаэля. Это произведение — одно из самых известных в мире, соперничать с которым может, пожалуй, лишь «Джоконда» да Винчи.

Заказ на «Мадонну» Рафаэль получил от Папы Римского Юлия II в 1512 году, но почти 250 лет полотно находилось в Пьяченце, оставаясь малоизвестным художественным произведением. Началом ее славы стал 1752 год, когда курфюрст Саксонии и король Польши Август III вступил в переговоры о приобретении картины для своей коллекции. По-настоящему восторженно и многословно о шедевре заговорили лишь в

начале XIX века. Посвящаемые ей произведения литературы, живописи, дизайна, фотографии и музыки подтверждают ее современный статус иконы искусства.

По случаю великой даты в Картинной галерее Старых Мастеров Дрездена сделали перестановку: для шедевра отвели специальное помещение, продолжением которого стали еще четыре зала, экспонировавшие картины, гравюры, рисунки и плакаты, возвращающие к лику Богоматери Рафаэля. Кто же не знает двух милых ангелочков, так уютно расположившихся в нижней части композиции? Один из разделов выставки был посвящен только им. В увеличении, словно под микроскопом, на большом стенде специально оказались выведенными диспропорции моделей шедевра. Но и присутствие в экспозиции современных вышивок, рекламы и даже карикатур не снижало ценности сверкающего яркими красками и исполненного благодатью старинного полотна.

«Сикстинская мадонна» — не единственная драгоценность в Дрезденской Картинной галерее. Посетители с восторгом любуются здесь «Спящей Венерой» Джорджоне, «Динарием кесаря» Тициана, «Рождеством» Корреджо, «Блудным сыном» Рембрандта, «Шоколадницей» Лиотара, «Молодым человеком» Дюрера, «Девушкой, читающей письмо» Вермеера, «Охотой на вепря» Рубенса, «Портретом мальчика» Пинтуриккио. Ежегодно в галерею приходит около полумиллиона ценителей искусства!

Дрезденская галерея держит марку, но избегает новшеств, сохраняя исторический тип развески картин, и гордится их потемневшими от времени позднебарочными рамами. Началом этой коллекции стало собрание, выделенное из кунсткамеры курфюрстом Августом II Сильным (1670—1733), который слыл знатоком, прекрасно разбирался в произведениях искусства и перестроил весь центр Дрездена. В 1722 году состоялась инвентаризация его сокровищницы живописи. По приказу курфюрста ее выставили на обозрение придворной знати. Помимо живописи, собрание саксонских курфюрстов включало уникальную коллекцию фарфора, интересную подборку научных инструментов и гравюрный кабинет.

Страсть к собиранию произведений искусства унаследовал Август III, который мог себе позволить безумно дорогие покупки за счет казны огромного Польско-Литовского государства, чей выборный трон он занимал. Король приобретал только подлинные шедевры, полагаясь на советы проницательных консультантов. Со временем Саксонские правители из рода Веттинов еще больше расшили королевскую галерею-сокровищницу.

«Зеленые своды», такое название богатейшей в Европе коллекции драгоценностей произошло от окрашенных (в прошлом) в малахитовозелёный цвет, а в настоящее время закрытых зеркалами колонн зала. Она организована в виде двух постоянных экспозиций («Исторические Зеленые Своды») и «Новые Зеленые Своды»), расположенных в западном крыле дрезденского королевского дворца-резиденции. Бесчисленное множество украшений и драгоценностей требовались любящему роскошь королю-донжуану Августу Сильному в качестве презентов для его пассий. Многие из этих произведений были созданы придворным ювелиром Йоганном Мельхиором Динглингером и его сыновьями.

Глаз не оторвать от Белого саксонского бриллианта в 48 карат и редчайшего сапфира в 648 карат, подаренных Петром Первым. Есть

еще один уникальный Дрезденский зеленый бриллиант в 41 карат (он был обнаружен в Индии и своим редким цветом обязан природной радиоактивности). Не может не удивить Вишневая косточка, на которой вырезано 185 портретов! Это произведение искусства было создано (конечно, при помощи лупы) в 1589 году и оправлено в изумительную сережку. Имеется здесь и своя янтарная комната. В экспозиции немало богато украшенных сосудов для питья, в том числе бокал Мартина Лютера и чаша Ивана Грозного. Неизменно поражает воображение фигурная композиция «Двор Великого Могола Аурангзеба», которую можно истолковать и как искусный акт преклонения европейцев перед властелином Индии, обладателем несметных сокровищ.

Имя Великого Могола, Аурангзеб, переводят как «украшение трона». Ни Август Сильный, ни Динглингер никогда не были в Индии, поэтому произведение создавалось исключительно на основе рассказов. В это время во Франции была популярны книги Ж.Б. Травенье, Ф.Бернье, а также издание О.Даппера «Азия, или подробное описание империи Великого Могола». Аурангзеб для европейцев явился прекрасным олицетворением абсолютизма. Ослепительная пышность его двора с его сложным церемониалом венчали образ Великого Могола, именины которого напоминали праздники божества.

Ювелирный шедевр запечатлел один лишь момент пышного приема в Дели. В результате длительной и тонкой работы (1701-1708) появилась настольная композиция миниатюр размером 58 см х 142 см х 114 см, состоящая из 137 человеческих фигур, а также животных, украшенных 5 223 бриллиантами, 189 рубинами, 175 изумрудами, одним сапфиром и 53 жемчужинами. Этот шедевр обошелся саксонскому курфюрсту в 58 485 рейхсталеров, что составляло в те времена годовой доход целой тысячи чиновников (почти такую же сумму король потратил на строительство целого дворца).

Королевский Цвингер (Zwinger) – одно из самых красивых мест в Дрездене – представляет собой комплекс из четырех зданий. Название напрямую связано с его местоположением: в средневековье цвингером называли часть крепости между наружной и внутренней крепостными стенами. Первое здание Дрезденского цвингера так и было спланировано. Деревянное сооружение 1709 года, походило на амфитеатр. Оно также окружало площадь, на которой саксонское дворянство проводило свои праздники и турниры. Из камня, в стиле барокко, Цвингер возводился немецким архитектором Маттеусом Даниэлем Пёппельманном (до 1732), а затем стро-

ительство архитектурного ансамбля завершал Готфрид Земпер (1847-1855). Сейчас в Цвингере находятся различные музеи, из которых наиболее известна Дрезденская картинная галерея.

Галерея Новых Мастеров в Дрездене относится к Государственным художественным собраниям и насчитывает около 2500 картин XIX и XX веков. Она возникла в 1931 году из современного отделения Дрезденской картинной галереи и находится в Альбертинуме с 1965 года. Здание эпохи неоренессанса Альбертинум (Albertinum) первоначально занимал Арсенал. В конце XIX века архитектором Карлом Адольфом Канцлером оно было перестроено в музей, получивший свое имя от короля Альберта, правившего Саксонией (1873-1902). Здесь хранится Собрание Скульптуры и Галерея Новых Мастеров Государственных художественных собраний Дрездена. Живописные полотна немецких романтиков К.Г. Каруса, К.Д. Фридриха, Л.Рихтера соседствуют в нем с работами импрессионистов и постимпрессионистов. В целом впечатление от выставки сложилось мрачное: французских художников практически нет, а немецкие импрессионисты (Л.Коринт, М.Либерман, М.Слефогт) меня не вдохновили. Неожиданно встретились Бёклин («Пан и Сиринкс») и Э.Дега, только его небольшая пастель была не с голубыми, а с розовыми танцовщицами. Удивила картина Р.Стерна, но не техникой размашистого мазка с резкой цветовой гаммой, а своим сюжетом и образами. Художник фактически изобразил своих бурлаков в

«Калмыцкой лодке на Волге» (1910). Оставалось только удивляться, как его туда занесло?! Экспрессионизм, искоренявшийся Гитлером, по приказу которого картины многих художников уничтожались как «вырожденческое искусство», выжил, несмотря ни на что, и показан в экспозиции произведениями О.Дикса, О.Кокошки, К.Лозе.

В скульптурной коллекции было любопытно найти бюсты Бетховена (Э.Хёнель, 1845), Гёте (К.Раух, 1824). Образы Вебера, Мендельсона, Шиллера и Лессинга запечатлел Ф.Рейхем (1848). В одном зале со скульптурами Родена оказались царственные Николай I и Анна Федоровна (бюсты К.Рауха, 1833).

Сильнейшее наводнение 2002 года, затопившее центр Дрездена с его знаменитой Театральной площадью, в очередной раз заставило спасать сокровища нации, реставрировать музеи и хранилища. Но, разумеется, бомбардировка города в конце второй мировой войны явилась самым страшным испытанием в его истории.

Серией показательных карательных ударов английской и американской авиации 13 и 14 февраля 1945 года центр города, переполненного беженцами, был полностью разрушен. Смерть собрала здесь богатый урожай. Размеры дрезденского «Холокоста» – 250 тысяч жизней, отнятых в пределах 14 часов: большинство погибло от огненного смерча (источники расходятся в данных). Это более, чем втрое, превосходит количество жертв Хиросимы (71879). Одним из немногих выживших в этом горниле смерти оказался американский писатель Курт Воннегут, впоследствии написавший знаменитый роман «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей», рассказавший о гибели беззащитных, искавших в городе спасения от бомбежки. Разрушение Фрауэнкирхе (Frauenkirche), величественной барочной евангелическо-лютеранской церкви Богородицы, возведенной по указанию Августа Сильного (1726-1743), было воспринято как ужасающее предзнаменование неодолимой смерти. Значительно пострадал дрезденский замок-резиденция, были практически стерты с лица земли Цвингер и Опера Земпера. Просто чудо, что уцелело знаменитое настенное панно из мейсенского фарфора «Шествие князей» («Княжеская процессия», «Фюрстенцуг», Fürstenzug). Из 25 тысяч уложенных бесшовно плиток, на которых изображена торжественная конная процессия, представляющая тысячелетнюю историю правившего в Саксонии княжеского дома Веттинов, пришлось заменить всего лишь 200 штук. «Фюрстенцуг» размещен на внешней стене галереи «Длинный ход» (Langer Gang), составляющей северную стену конюшенного двора «Штальхоф» (Stallhof) в комплексе дрезденского дворца-резиденции.

После войны бесчисленные руины мирного Дрездена, славившегося производством коллекционного фарфора, были аккуратно разобраны, все фрагменты сфотографировали, описали, пронумеровали и вывезли за город. Многие развалины были просто снесены. На месте города фактически оказалась ровная строительная площадка с размеченными на ней границами бывших улиц и зданий. Вокруг исторического центра власти ГДР построили современные проспекты и многоэтажные здания. И почти сорок лет велись восстановительные работы, во время которых, по возможности, использовались уцелевшие фрагменты. Недостающие каменные блоки и архитектурные элементы вытесывались заново. «Мозаика» архитектурного центра, возникшая из чередования темных и светлых камней песчаника, – результат этого решения. Сегодня трудно представить, что величественные памятники строительства в историческом центре - новострой! Лишь обломок стены, оставленный рядом с Фрауэнкирхе, напоминает о тягостном прошлом.

Попасть в современное здание Дрезденской Оперы можно только с экскурсией, но проводят ее экскурсоводы исключительно на немецком. Так что посмотреть театр я смогла, а заменой комментариям гида стал подаренный в кассе буклет, напечатанный на родном русском. Саксонскую Государственную Оперу Дрездена (Sächsischen Staatsoper Dresden) чаще просто называют Оперой Земпера. Этот известный немецкий архитектор первоначально построил заказанный ему Королевский придворный театр в стиле раннего Возрождения. Сгоревшее во время сильного пожара в 1869 году, здание отстроили заново (1878) уже в стиле высокого Ренессанса. И оно погибло во время бомбежки во время второй мировой войны. Новые реставрационные работы начались в 1977 году, и 13 февраля 1985 года театр торжественно представил на своей сцене «Вольного стрелка» Вебера. Ущерб от наводнения 2002 года оценили в театре в 27 миллионов евро, но следующей весной он был уже в который раз заново открыт для публики.

Самое праздничное помещение театра — верхнее полукруглое фойе. Главным изобразительным лейтмотивом на этом этаже является фигура Диониса, Бога вина, покровителя музыки и театра. Элегантные зелёные ионические колонны сделаны из гипса, а настенные панели из крашеного искусственного мрамора. Такими приемами имитации Земпер творчески передал суть театра и помог существенно сэкономить.

Картины в арочных проемах изображают

сцены из античной жизни Дидоны, Антигоны и троянцев. Противоположная часть здания, расположенная ближе к Цвингеру, посвящена знаменитым операм, среди которых «Волшебная флейта» и «Вольный стрелок». На плафонах можно найти фигуры Эдипа и Агамемнона, Мефистофеля и Фауста.

В зрительном зале размещаются 1323 зрителя. По форме это изогнутый подковой четырехьярусный амфитеатр. Началом истории оперного оркестра в Дрездене считается Саксонская государственная капелла, основанная еще в 1548 году курфюрстом Морицем фон Саксен, так что дрезденский оркестр – один из старейших в мире.

Потолок украшен крупными изображениями женских фигур, символизирующих четыре театральные нации: Грецию, Англию, Францию и Германию. Массивная латунная люстра весит почти две тонны. Для защиты от пожаров один из занавесов сделан из стали. Главный декоративный занавес с фигурой Фантазии в окружении муз опускается только перед представлениями. На другом расписном занавесе-арлекине — Саксонский герб с девизом Веттинов на латыни: «Providentiae memor» (помню о предопределении). Репертуар театра преимущественно состоит из произведений Моцарта, Вебера, Вагнера и Р.Штрауса. Кроме того, в нем проходят концерты симфонической музыки — тогда здесь царит Бетховен.

Название города имеет славянские корни, слово происходит от Drežďany («жители пойменных лесов»). Впервые он документально упоминается в 1206 году в судебных документах Майсеновской церкови. Названный Гете «Флоренцией на Эльбе», Дрезден всемирно известен своей удивительно стильной барочной архитектурой, прекрасной акустикой оперного театра, великолепными художественными коллекциями. Оказывается, в его православной церкви Святого Симеона Дивногорца до настоящего времени нахо-

дится в рабочем состоянии газовое отопление храма, на устройство которого сделал крупное пожертвование Рахманинов, живший в Дрездене три зимних сезона (1906 – 1909). Но, безусловно, самый беспримерный в истории акт милосердия был продемонстрирован в 1955 году, когда по настоянию Хрущева в Картинную галерею Старых Мастеров были возвращены вывезенные ранее в качестве военных трофеев, а затем отреставрированные шедевры живописи (на протяжении 10 лет они хранились в ГМИИ им. Пушкина).

Ставшее крылатым выражение «Галопом по Европам» в прошлом с насмешкой и осуждением было запущено Максимом Горьким в одной из его статей. Сегодня, когда время и пространство оказались спрессованными, а у бесчисленных туристов появилась возможность стремительно путешествовать по свету, в интернете даже появились сайты с такими предложениями, и одноименная фирма «засветилась» там же. Не сомневаюсь, что подаренная дочкой поездка (Стокгольм - Краков - Прага - Стокгольм) дала мне мощную энергетическую подпитку на длительное время. Ведь, в самом деле, есть, что вспомнить и рассказать! «Золотой всадник», фарфоровый мейсеновский букет и шикарный отель «Каналетто» Дрездена, забавный фонтан «Писающий мальчик» и мистический «Будда-бар» Праги, необыкновенные люстры мишленовских ресторанов Кракова, музыканты, в дождливый день занятые приготовлениями к очередному концерту в Королевском парке Стокгольма - в памяти это надолго. Вот уж действительно, почти как в сказке, могу сказать, что и я там была, что пила особенное марочное шампанское в честь юбилея «Сикстинской мадонны» и было мне счастье.

С.Севатьянова кандидат искусствоведения

КАМЕРТОН Выпуск 12 (2012-2013 г.) ПАМЯТИ УШЕДШИХ

ПАМЯТИ АЛЬБЕРТА КОНСТАНТИНОВИЧА ГОЛИКОВА

31 марта 2012 года после длительной и неизлечимой болезни ушел из жизни Альберт Константинович Голиков.

А.К. Голиков прошел большой, интересный и достойный жизненный путь: школа, служба в Советской Армии в Германии, после демобилизации учеба на историческом факультете Саратовского университета им. Н.Г. Чернышевского, учитель истории и обществоведения в школе. Уже тогда в нем проявился неординарный подход к преподаванию своего предмета.

В 1973 году он возвращается в Астрахань, любимый и родной город. Здесь он работает на кафедре общенаучных дисциплин в Медицинс-

ком институте, но через два года как молодого и способного специалиста его приглашают в лекторскую группу обкома КПСС.

Однако тяга к науке побеждает, и в 1983 году он проходит по конкурсу на кафедре общественных наук в Астраханской государственной консерватории, где одновременно с преподаванием продолжает работу над диссертацией, которую успешно защищает и становится кандидатом наук, затем доцентом кафедры. Вскоре коллектив консерватории избирает его секретарем партийной организации.

Последние 23 года его работа и жизнь связаны с Санкт-Петербургом, где он работает в Балтийском государственном техническом университете им. Д.Ф. Устинова. Здесь он продолжает активную преподавательскую и научную работу. Он автор ста научных работ, монографий и статей. После успешной защиты докторской диссертации ему присуждается ученая степень доктора философских наук и присваивается ученое звание профессора политологии.

Мы, бывшие коллеги, помним Альберта Константиновича как неутомимого труженика, замечательного товарища, бескорыстного друга. Вечная ему память.

М. Богомолова кандидат философских наук, доцент

Главный редактор:

Саввина Л.В. – доктор искусствоведения, профессор, проректор по научной работе, заведующая кафедрой теории и истории музыки, заслуженный работник высшей школы $P\Phi$

Редакционная коллегия:

Свиридова А.В. – кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории и истории музыки, заслуженный работник высшей школы РФ

Гузенко К.В. – старший преподаватель кафедры теории и истории музыки

Фотографии:

Гузенко К.В. – старший преподаватель кафедры теории и истории музыки

Технический редактор – Лужан В.Б.

Формат 60х84 1/8. Печать офсетная. Бумага офсетная. Усл.печ. л. 6,4 Тираж 50 экз.

Астраханская государственная консерватория 414000, г. Астрахань, ул. Советская, 23 Тел.: 51-93-11, 51-57-69