

РОССИЙСКИЙ МУЗЫКАНТ

ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО

ВЫХОДИТ С 1938 ГОДА

№7 /1390/ ОКТЯБРЬ 2022

rm.mosconsv.ru

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ALMA MATER

13 сентября Московская консерватория отметила свой очередной, 156-й День рождения. Этот день – не только повод для праздничного концерта, но и возможность собрать друзей Консерватории вместе. Большой зал наполнился словами благодарности и признательности людям, отдавшим многие годы своей жизни служению Консерватории, а также тем, кто спонсорской деятельностью помогает развиваться нашему великому учебному заведению.

В 2016 году, когда *Alma Mater* праздновала свое 150-летие, была заложена очень важная традиция: Ученым советом была учреждена особая награда – золотая медаль имени Н.Г. Рубинштейна, которой удостоиваются выдающиеся выпускники Консерватории («РМ» рассказывал об этой награде – см. 2016, №7). Достаточно назвать лишь несколько имен, ставших ее лауреатами. Среди них: Геннадий Рождественский, Наталья Шаховская, Екатерина Царёва, Сергей Доренский... Вручение медали приурочено ко дню рождения Консерватории. Так случилось и в этом году, в памятный вечер 13 сентября.

«Мне выпала высокая честь в торжественной обстановке уже в шестой раз вручать эту замечательную награду Консерватории – медаль имени Николая Григорьевича Рубинштейна, – тем людям, которые сегодня признаны Консерваторией как продолжатели ее великих традиций и кем она гордится уже в мировом масштабе», – начал церемонию ректор Александр Сергеевич Соколов.

Награждали в этот вечер поистине выдающихся выпускников: заведующего кафедрой истории зарубежной музыки профессора М.А. Сапонова; заведующего кафедрой деревянных духовых инструментов профессора В.С. Попова; и ректора нашего учебного заведения, заведующего кафедрой теории музыки профессора А.С. Соколова. Лауреаты не скупились на теплые слова признательности своей *Alma Mater*, а коллеги, ученики, друзья, заполнившие зал, с воодушевлением им внимали.

«Я счастлив, что мне довелось пробыть в Консерватории шестьдесят два года, – поделился В.С. Попов, – за это время мне удалось сыграть шесть тысяч концертов с различными оркестрами. Я также благодарен судьбе, что эту высшую для меня награду я получаю из рук моих коллег в моей любимой Консерватории».

Вручение золотой медали профессору В.С. Попову

Выступление профессора М.А. Сапонова

Вручение золотой медали профессору А.С. Соколову

РОССИЙСКИЙ МУЗЫКАНТ

Сергей Стадлер

М.А. Сапонов, взяв слово, признался, что для него Московская консерватория была чем-то невообразимым, что поменяло всю его жизнь: *«Когдаходишь в это замечательное, великое здание, то чувствуешь, что все в себе лучшее нужно отдавать ученикам и коллегам. Но более того, это хорошее в себе нужно возводить, а это очень трудно, но в этом и есть счастье».*

По словам А.С. Соколова, получить эту медаль для него особая честь и гордость. *«Для любого консерваторца это самая, наверное, важная награда, так как она не кем-то и где-то предназначена, а она решена волей Ученого совета, тайным голосованием, – сказал Александр Сергеевич. – Тем самым возникает какая-то сверка «часов»: так ли ты делаешь то, что ты делаешь, и в чем тебе следует учиться у тех, кто тебя выучил».*

Далее последовала церемония вручения серебряной медали «Меценат года» имени Саввы Мамонтова. Учрежденная в год 155-летия консерватории, она присуждается за благотворительность и спонсорскую деятельность. Ею удостоиваются меценаты, которые более пяти лет оказывают поддержку нашей *Alma Mater*. Среди ее верных друзей и помощников, награжденных в этот вечер, – член Попечительского совета, профессор *О.В. Грядовая*, а также ее коллега по совету *А.И. Комаров*. Благодаря их помощи решаются многие проблемы учебного заведения. *«Мы, несомненно, и дальше будем помогать насколько хватит наших сил и возможностей»* – заверила *О.В. Грядовая*.

Хотя церемония награждения и заняла львиную долю праздничного вечера, времени хватило и для музыки. Концертную программу составили знаменитые «Меланхолическая серенада» П.И. Чайковского, Первый концерт для скрипки с оркестром Д.Д. Шостаковича, а также потрясающая своими яркими красками сюита из музыки балета «Жар птица» И.Ф. Стравинского. Концертный симфонический оркестр Московской консерватории под управлением профессора *А.А. Левина* порадовал блестящим исполнением заявленной программы. Как всегда, на высоте был солировавший в концерте скрипач, народный артист России, профессор *С.В. Стадлер*. В каденции Скрипичного концерта Сергей Стадлер поразил силой и глубиной звука, в «Меланхолической серенаде» – проникновенностью, а по ходу концерта – находчивостью: заполняя паузу, случившуюся из-за долгого отсутствия дирижера, солист сыграл в качестве эпиграфа «Элегию» для скрипки соло Игоря Стравинского.

Этот жест был воспринят залом как добрый знак: в этом году мы отмечаем юбилей – 140 лет со дня рождения Стравинского. И внегласное музыкальное присутствие гения русской музыки оказалось очень кстати в этот замечательный и радостный вечер.

Никита Зятиков,
студент НКФ, музыковедение

Фото Эмиля Матвеева

Сергей Стадлер,
Анатолий Левин

ПРЕЛЕСТЬ ФАНТАСТИКИ И АВАНТЮРЫ

«Я как Вы, Ваше величество, ничего не делаю, но без меня никак» – знаменитый ответ Сергея Павловича Дягилева (1872–1929) испанскому королю, конечно же, был своеобразным кокетством. «Большой шарлатан, шармёр и нахал» был не только выдающимся организатором, но и самым настоящим автором! Его творения были абсолютно полностью на виду, но обнаружить их можно только по прошествии времени. И время это настало! Самое поразительное, что, похоже, Дягилев прекрасно отдавал себе в этом отчет и, более того, рассчитывал на такое «проявление пленки» длиной в век.

Имя Сергея Дягилева стало знаковым в мировой культуре. Вызов, удивление, восторг, талант, игра, скандал – все это части дягилевской мозаики. Уже не одно поколение исследователей, литераторов, режиссеров буквально болеет дягилевским феноменом. Удивительная личность, которая перевернула жизнь культурного бомонда начала XX века и заставила говорить о русском искусстве весь мир. Сейчас, в год 150-летия со дня рождения импресарио, остается только поражаться, насколько широким было поле его деятельности и насколько актуальны до сих пор его идеи.

Даже одного из начинаний Дягилева достаточно, чтобы его имя было вписано золотыми буквами в историю. Грандиозным свершением была выставка коллекции русской исторической живописи XVIII века. Более шести тысяч картин представили грандиозную панораму российских портретов, открывшую новую эру изучения русского искусства. Ярчайшим культурным событием стало возникновение «Мира искусства». Объединение, созданное Дягилевым совместно с Бенуа, было рупором новейших течений в живописи. Вся классика русского модерна – Сомов, Врубель, Серов, Билибин и другие – утвердилась именно благодаря ему.

Сергей Дягилев участвовал в деле пополнения коллекции Третьяковской галереи. Он старался, чтобы туда попадали лучшие картины с устраиваемых им выставок. В связи со своей организаторской деятельностью Дягилев обратил внимание на такую сферу, как музейное проектирование. В России этому вопросу до него не уделялось должного внимания. Многие из того, что сейчас кажется логичным и само собой разумеющимся для экспозиций картин, было впервые сформулировано Дягилевым. Именно он внедрил в России европейскую практику деления больших залов на небольшие отсеки при помощи перегородок: «стали мы стены строить и потолками закрываться, это было для всех в диковину». Дягилеву принадлежит идея использовать однотонные задники, чтобы создать единый фон для картин. Он предложил и универсальную схему проектирования экспозиций, которая используется во многих крупных музеях России.

Наконец, знаменитые «Русские сезоны», открывшие совершенно иной подход к процессу творчества, стали кульминацией всей дягилевской деятельности. Синтез, органичное взаимопроникновение и важность каждого мельчайшего элемента определили авторский метод импресарио. Он привлекает к оформлению спектаклей самых ярких художников: Бакст, Бенуа, Пикассо, Рерих, Гончарова, Матисс, Утрилло, Балла... Декорации дягилевских спектаклей, созданные гениями начала XX века, стали энциклопедией образов эпохи. Музыка, танец, оформление – все средства в равной степени выразительны и должны быть направлены на раскрытие концепции целого. Дягилев непосредственно участвует в создании спектаклей, определяет их музыкальный облик. Это был рубеж, знаменующий переход от театра старого к театру новому, режиссерскому. Рубеж двух систем.

Открытие фестиваля «Музыка дягилевских сезонов».
Профессор И.А. Скворцова

мир узнал имена многих гениальных композиторов, хореографов, художников. Дягилев считал, что дистанцировать русское искусство от мирового наследия – ошибочно, и стремился всячески продвигать значимые достижения отечественной культуры. Сергей Павлович мечтал привезти свою труппу в Россию, но этой мечте не суждено было осуществиться. Многие из того, что покоряло публику всего мира, осталось неизвестным на Родине.

Этот факт стал одной из причин открытия в Московской консерватории фестиваля «Музыка дягилевских сезонов», инициированного кафедрой истории русской музыки под руководством доктора искусствоведения, профессора Ирины Арнольдовны Скворцовой. Фестиваль состоит из трех мероприятий и представляет музыку, связанную с деятельностью антрепризы Дягилева, охватывавшей не только постановки разножанровых спектаклей, но и различные концертные программы.

28 сентября 2022 года в Рахманиновском зале Консерватории прошел первый вечер, посвященный музыке С.В. Рахманинова. Концерт стал приношением одновременно дягилевскому юбилею и предстоящему 150-летию со дня рождения композитора. Сочинения Рахманинова были связаны со своеобразной отправной точкой «Русских сезонов» – циклом Исторических концертов, организованных Дягилевым в Париже. Представив в 1907 году ярчайшие образцы русской музыки европейской публике, импресарио загорелся идеей создания масштабного театрального предприятия, которым и стали «Русские сезоны».

Второй концерт пройдет 28 октября в зале имени Н.Я. Мясковского в рамках просветительской серии «Встречи в музыкальной гостиной». В нем будет представлена музыка М.И. Глинки и Н.А. Римского-Корсакова – композиторов, к произведениям которых Дягилев нередко обращался при создании своих спектаклей. А торжественным завершением фестиваля станет вечер 8 ноября 2022 года в Большом зале Консерватории, где состоится российская премьера исполнения музыки к балету «Русские сказки», буквально сотканной Дягилевым из произведений А.К. Лядова.

Спектакль «Русские сказки» был создан в 1917 году творческим союзом выдающихся художественных фигур: руководитель С. Дягилев, хореограф Л. Мясин, художники Н. Гончарова и М. Ларионов. После триумфальной премьеры в Париже, в театре Шатле, спектакль прошел в Барселоне, Женеве, Лондоне, Мадриде, Монте-Карло, Риме, Турине и других европейских городах. В наши дни эта жемчужина дягилевских «Русских сезонов» существует лишь в виде разбросанных по разным странам архивных документов, работа с которыми позволила восстановить облик спектакля. Некоторые из номеров были заново оркестрованы композитором Кузьмой Бодровым специально для нашего фестиваля.

Музыка «Русских сказок» вместе с еще одной яркой партитурой дягилевских сезонов – «Аполлоном Мусагетом» И. Стравинского – прозвучит 8 ноября в исполнении Камерного оркестра Московской консерватории под управлением Народного артиста РФ Феликса Коробова.

Концерт задуман в синтетическом ключе – с использованием визуального оформления, отражающего яркий стиль «Русских сезонов». Соприкосновение с этим удивительно притягательным красочным миром вызывает в памяти слова Бенуа о том, что Дягилев «был великим мастером создавать атмосферу заразительной работы, и всякая работа под его главенством обладала прелестью известной фантастики и авантюры». Пусть эта атмосфера увлекательного приключения, свежести эмоций и радости творчества, столь точно характеризующая дягилевские начинания, сохраняется и передается нашим слушателям!

Доцент Е.Е. Потяркина,
кандидат искусствоведения
Фото Дениса Рылова

На фестивале «Музыка дягилевских сезонов».
Эмин Мартиросян и Ксения Апалько

Дягилевские сезоны стали революцией не только в мире музыки и театра, но и в мире моды. Яркие аксессуары, восточные образы и даже загар стали популярны во многом благодаря дягилевским действиям. В Европе появилась мода на все русское: иностранные танцоры брали русские псевдонимы, а супруга короля Георга VI отправилась под венец в платье, украшенном элементами в русском стиле. Королева косметики того времени – Хелена Рубинштейн, – едва вернувшись домой после посещения Русских сезонов, сменила убранство дома на яркие блестящие тона.

Дягилев положил начало активному взаимодействию моды и театра. Когда над постановкой одновременно работают Жан Кокто, Пабло Пикассо и Коко Шанель, она просто обречена на успех! Роскошные костюмы и декорации, созданные ярчайшими художниками начала XX века – Бенуа, Бакстом, Гончаровой, Пикассо и др., – стали неисчерпаемым источником вдохновения для выдающихся модельеров XX века. Поль Пуаре, Мариано Фортунни, сестры Кало, Коко Шанель, Ив Сен-Лоран – эти имена говорят сами за себя. Следуя примеру Шанель, театральными образами стали заниматься Ив Сен-Лоран, Пьер Карден, Джанни Версаче. Любимое «сказочное» платье принцессы Дианы, созданное дизайнерским дуэтом Дэвида и Элизабет Эммануэль и проданное на аукционе за 200 000\$, было придумано в подражание костюмам Бакста.

Дягилев был невероятно яркой личностью, обладавшей даром угадывать и аккумулировать вокруг себя таланты. Благодаря ему

ОКНО В НАСТОЯЩЕЕ

С 27 июня по 1 июля в Московской консерватории прошли III Всероссийские семинары новой музыки – образовательная программа для молодых композиторов и исполнителей, организованная ансамблем «Студия новой музыки». В этом году темой курса стала «Музыка и медиа», а в качестве со-организаторов программы выступил ЦЭАМ (Центр электроакустической музыки Московской консерватории).

Лекция Андрея Никитина

Лекция Александра Хубеева

Заключительный концерт

Фото Дениса Рылова

Всероссийские семинары проводятся с 2014 года. Программа каждого года состоит из теоретической и практической части. На лекциях и мастер-классах разбираются базовые инструментальные техники XX века: особенности их исполнения, записи и использования в сочинениях, а также общие вопросы истории и теории новой музыки. На протяжении недели семинаристы слушают лекции, участвуют в концертах и практических занятиях.

Для молодых исполнителей Всероссийские семинары – это возможность найти «точки выхода» из привычной академической среды, расширить свой репертуар и приобрести навыки работы с современными партитурами. Помогают им в этом солисты «Студии», которые проводят индивидуальные занятия и готовят студентов к выступлению на заключительных концертах. А молодые композиторы могут получить профессиональную оценку уже написанных сочинений и обсудить то, что находится в работе.

В 2022 году темой Семинаров стала «Музыка и медиа». Электроакустические и мультимедийные композиции сейчас все более востребованы, поэтому основной задачей курса было знакомство с новейшим репертуаром, способами работы с электроникой и видео. Большую роль играла практическая часть: разработка собственной электроакустической композиции у композиторов и обучение взаимодействию с электроникой и видео для исполнителей. Практику для исполнителей курировали солисты «Студии новой музыки»: Константин Ефимов и Марина Рубинштейн (флейта), Станислав Катенин (фагот), Мона Хаба и Наталия Черкасова (фортепиано), Андрей Винницкий (ударные), Алексей Потапов (гитара) и Марина Катаржнова (скрипка). Кураторами у композиторов стали Александр Хубеев, Николай Попов, Алексей Наджаров и Николай Хруст.

Теоретическая часть Семинаров включала лекции об истории и теории электроакустической музыки, особенностях *live*-выступлений и средствах *live*-электроники, а также разбор новейших акустических и электроакустических композиций. Среди лекторов – исследователь и основатель «Термен-центра» Андрей Смирнов, альтист Сергей Полтавский, солисты «Студии» Игнат Красиков (кларнет), Андрей Никитин (ударные), Анастасия Табанкова (гобой) и Ольга Галочкина (виолончель).

В этом году в Семинарах участвовали студенты из Саратова, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Москвы – всего 18 человек. Новым, в сравнении с прошлыми программами, стало участие молодых дирижеров.

Кроме лекций и практикумов в рамках Семинаров состоялись три концерта. На открытии солисты «Студии» представили мультимедийные композиции и сочинения с электроникой. В концерте прозвучали пьесы российских композиторов: Николая Хруста, Николая Попова, Анны Поспеловой и Александра Хубеева. Также были исполнены сочинения редко звучащих у нас авторов Франциско Колоссанто (Аргентина), Томаса Кесслера (Швейцария) и Петера Аблингера (Австрия).

За неделю обучения студенты-семинаристы подготовили две концертные программы. Первая – с электроакустическими сочинениями (концерт состоялся 30 июня в ЦЭАМ), вторая – акустическая (в Концертном зале им. Н.Я. Мясковского 1 июля). Для электроакустической программы были выбраны сочинения композиторов, чья эстетика выходит за пределы академической электронной сцены. Это Якоб TV (Якоб тер Велдхейс), голландский композитор, которого сравнивают с Энди Уорхолом; Александр Шуберт, опирающийся на фри-джаз, техно и поп-музыку, и рок-музыкант Карлхайнц Эсл – оба из Германии. Несмотря на то, что некоторые участники впервые работали с пьесами такого формата, а время на подготовку было минимальным, все студенты достойно справились с материалом.

В программу второго концерта вошли сольные и ансамблевые акустические сочинения. Прозвучала музыка Антона Веберна, Карлхайнца Штокхаузена, Пьера Булеза, Луи Андриссена, Эдисона Денисова, Валентина Сильвестрова, Хаи Черновин и Алексея Сюмака.

Базой для работы композиторов на курсе стал ЦЭАМ – научно-творческий центр электроакустической музыки, созданный в Московской консерватории в 2006 году. Кроме электроакустики в Центре изучают мультимедиа, разрабатывают учебные пособия, организуют фестивали и образовательные мероприятия. Сотрудники ЦЭАМа ведут лекции в Консерватории, но лишь недавно их дисциплины перестали быть факультативными. С 2022 года для композиторов всех курсов ввели большой образовательный блок по электроакустической музыке.

Интерес к электроакустике есть и у студентов из регионов, но далеко не всегда у них есть возможность серьезно изучать это направление. К сожалению, в нашей стране пока не сформирована образовательная среда в области электроакустической музыки, и русскоязычных исследований в этой сфере крайне мало. На сегодняшний день основную часть литературы составляют переводы зарубежных изданий, и по большей части это руководства по компьютерным программам. Пока что музыканты из регионов вынуждены заниматься самообразованием и получать информацию на семинарах и лабораториях.

Совместными усилиями ансамбля «Студия новой музыки» и ЦЭАМа удалось провести семинары на уровне, соответствующем международным стандартам. Подобные проекты способны давать импульс для развития и открывать новые направления молодым музыкантам. Конечно, сами по себе они не могут заменить образовательную инфраструктуру, но становятся первым шагом к освоению новейших технологий и направлений в искусстве. Ведь электроакустическая музыка уже стала новой реальностью, и путь к ней лежит через кропотливое изучение тех наработок, которые есть на сегодняшний день.

Алина Моисеева,
выпускница НКФ (2022), муз. журналистика

А.С. Соколов
В.Е. Захаров

АТЛАНТЫ ДЕРЖАТ НЕБО...

Каждая встреча со старшим поколением консерваторцев, будь то концерт, лекция или просто беседа, – это всегда урок живой истории. Они, как атланты, «держат небо на каменных руках». И одним из таких «атлантов» является Заслуженный работник культуры РСФСР, Советник Ректора по концертной работе *Владимир Емельянович Захаров*. 29 сентября в Большом зале консерватории состоялся гала-концерт, посвященный его 95-летию юбилею!

Владимир Емельянович служит Большому залу консерватории (именно так он определяет суть своей работы) 70 лет – это больше, чем половина жизни самого зала. Цифры впечатляют! Профессиональная деятельность В.Е. Захарова отмечена высокими наградами: почетная грамота Президента Российской Федерации В.В. Путина «За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность», благодарность председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, серебряный нагрудный знак отличия «За служение Московской консерватории». . . Список можно продолжить.

В день юбилея, под фанфары Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ и многолетие от Камерного хора Московской консерватории Владимира Емельяновича поздравил Ректор Московской консерватории, профессор А.С. Соколов и вручил почетную награду Министерства культуры РФ – нагрудный знак «За вклад в Российскую культуру». Зал приветствовал юбиляра стоя!

Музыкальные подарки Владимиру Емельяновичу преподнесли мэтры отечественной культуры. В первой части вечера *Владимир Спиваков* и «Виртуозы Москвы» исполнили сочинения Л. Боккерини, П.И. Чайковского и А. Пяццоллы. Во втором отделении «Метель» Г. Свиридова прозвучала в эталонном исполнении Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского под руководством *Владимира Федосеева*. Финальной точкой стал страстный испанский танец из музыки балета «Лебединое озеро» П.И. Чайковского – намек на интерес юбиляра к испанской культуре, испанским языком Владимир Емельянович владеет в совершенстве.

Поздравительные адреса в этот день пришли от Благотворительного фонда *Валерия Гергиева*; от Московской государственной академической филармонии; видеопоздравления прислали *Денис Мацуев*, *Хибла Герзмава*, *Екатерина Мечетина*.

Секрет профессионального и жизненного долголетия В.Е. Захарова – это любовь к Большому залу, к исполнителям, к коллегам, к студентам, к постоянным слушателям. . . Любовь к Музыке. И эта любовь взаимна! Многая лета, дорогой Владимир Емельянович! Многая и благая лета!

Елена Ферантонтова,
руководитель дирекции концертных программ БЗК,
кандидат искусствоведения

Владимир Федосеев

Владимир Спиваков

Фото Эмилия Матвеева

РУВИМ ОСТРОВСКИЙ ИГРАЕТ И ГОВОРIT

Цикл «Бетховен. Собрание фортепианных сочинений», посвященный юбилею Бетховена и исполненный профессором Р.А. Островским, 8 мая текущего года в Малом зале завершился долгой стоячей овацией.

Масштабом замысла, глубиной и всеохватностью этот цикл не укладывается в ряд обычных музыкальных событий. В двенадцати концертах, проходивших на протяжении трех сезонов, было охвачено практически все фортепианное творчество Бетховена в его развитии и многообразии жанров. Кроме 32 сонат, бесспорно являющихся ядром цикла, прозвучали 13 вариационных циклов, значительное число миниатюр, среди которых несколько опусов «Багателей», множество танцев, рондо и других отдельных пьес, а также все четырехручные сочинения Бетховена, исполненные совместно с пианисткой *Надеждой Рубаненко*.

Исполнению бетховенских опусов предшествовали бесценные по своему содержанию и художественному воплощению словесные преамбулы, в которых Рувим Ааронович провел своих слушателей по основным вехам жизни Бетховена и его творческого пути: от детских сочинений до вершин позднего сонатного творчества, от развлекательных вариаций на темы из популярных опер, написанных на потребу дилетантов, до таких вершин фортепианного искусства как 33 Вариации на тему вальса Диабелли соч. 120.

Пройдя путь многогранного научного и исполнительского исследования, Рувим Ааронович вышел на новый уровень исполнительского постижения бетховенского творчества – абсолютного слияния с авторским материалом. Переработав все лучшие исполнительские и музыковедческие достижения бетховенианы последних трех столетий, выстроив и подготовив 12 уникальных по своей художественной значимости и невероятно масштабных по емкости программ, пианист проникает в «святая святых» бетховенского творческого процесса, на какой-то момент поднимаясь до соавторства, когда у слушателя остается впечатление сопричастности исполнителя творцу.

Фортепианный стиль Рувима Аароновича отличает ярчайшая исполнительская индивидуальность, артистическая свобода, не стесненная никакими заведомыми установками. Главной чертой исполнительского облика пианиста, как мне кажется, является стремление донести бетховенскую мысль в ее первозданности, избегая всевозможных исполнительских штампов. Эстетическая бескомпромиссность в выражении основной, ведущей мысли вызывает у слушателей ассоциации с образом автора. Не каждый исполнитель может себе позволить подобное перевоплощение: примени этот прием другой пианист, это могло бы вызвать неприятие публики. В нашем случае зал реагировал с восторгом за подаренные мгновения духовного парения. Облик исполнителя, его благоговейный трепет перед божеством автора, его чуткое вслушивание в душевные движения композитора – все вызывало у слушателя почтение и благодарность.

Яркой особенностью таланта Островского становится мастерство режиссерской драматургии: он способен передать разномасштабность взгляда – отдаленность и приближение явления, т.е. крупный план или любование филигранностью рассматриваемой хрупкой детали. Музыка и словесный комментарий находятся в особом соотношении. Природный артистизм и настоящее ораторское искусство позволяют Рувиму Аароновичу установить контакт с залом и, главное, посвятить слушателя в свое, личное отношение к автору и его музыке. Артист полон эмоций различного происхождения: его речь – это не музыковедческий анализ и не исполнительский комментарий, это полное авторское слово, неповторимое, обладающее точностью формулировок, силой эмоционального воздействия и выводящее публику на высокий, порой недостижимый для рядового слушателя уровень музыкального восприятия.

Опираясь на большое количество документальных свидетельств, Рувим Ааронович в своих преамбулах ставит исполняемые сочинения не только в исторический контекст, но и в контекст разнообразных человеческих коллизий. Здесь и истории многих посвящений, и любовные перипетии, и отношения с друзьями, меценатами, издателями, и многое другое. Как легко мы узнаем теперь имена людей, которым сочинение посвящено! А если вникнуть, как это делает артист, в сложную, порой неоднозначную историю таких посвящений, понимаешь, сколько загадок, порой неразгаданных, за ними скрывается...

На протяжении всех концертов Островскому удивительным образом удавалось сократить долгие годы, отделяющие нашу эпоху от бетховенской, максимально приблизить нас к творцу. Слушатель не просто ознакомился с событиями, но переживал их, словно становясь их свидетелем и современником. Объясняется это очень просто: кроме артистического дара пианист обладает незаурядным писательским дарованием – именно писательским, потому что он знает законы и возможности нашего восприятия и учитывает их.

Цикл, исполненный Р.А. Островским, приковывает внимание не только своей масштабностью, он завораживает непостижимостью и духовностью услышанного, то есть теми высочайшими свойствами, утратой которых отмечено, к сожалению, наше время. После заключительных аккордов каждого очередного концерта неизменно возникал вопрос: неужели созданное и услышанное сегодня под силу человеку?! Рувим Ааронович позволил нам ощутить величие и могущество бетховенского наследия, исполнив высокую миссию – донести до нас духовное послание гения, обращенное к человечеству.

Профессор Е.П. Месснер

«ВЕЛИКИЕ КВИНТЕТЫ» В СТЕНАХ КОНСЕРВАТОРИИ

12 сентября в Рахманиновском зале коллектив под руководством Леонида Лундстрема представил концерт «Великие квинтеты». Публике посчастливилось услышать одни из лучших образцов камерной музыки: два соль-минорных квинтета – струнный Моцарта и фортепианный – Танеева. Классицистский и позднеромантический.

Под квинтетом традиционно понимается произведение, рассчитанное на исполнение ансамблем из пяти инструментов. Два соль-минорных квинтета – Моцарта и Танеева – два представителя одного жанра, но из совершенно разных эпох. Однако созданные в 1787 году сочинение Моцарта и в 1911 году квинтет Танеева строятся практически одинаково: в качестве структурной модели взят как раз пример жанра эпохи венских классиков. Подобная схожесть как тональности, так и композиции объяснима: Сергей Иванович, как известно, читил и зачастую обращался к образцам старых традиций. Как видим, коллектив подошел к выбору произведений ответственно и эффективно.

В концерте приняли участие: создатель ансамбля *Леонид Лундстрем* (первая скрипка), *Полина Лундстрем* (вторая скрипка), *Мария Воскресенская* – виртуозная пианистка и спутница жизни Леонида Игоревича, *Павел Федосеев* и *Дмитрий Усов* (альты) и участник проекта «Лундстрем трио» *Владимир Нор* (виолончель). Коллеги поддерживали еще один неизменный участник коллектива – скрипач *Пётр Лундстрем*.

Все участники концерта проявили себя как прекрасные солисты и ансамблисты. Не лишая экспрессии, Моцарта исполнители выдержали в духе классицизма – тонко, ясно, как бы вполголоса. В далеком XVIII веке фортепиано, а, вернее, клавиш, редко становился участником столь больших ансамблей (исключением в творчестве того же Моцарта стали два квинтета для клавира и духовых), и использование однородного состава, в данном случае – струнного, лишней раз отсылает слушателя к ставшему «прошлым» звучанию. Ансамблисты в моцартовском квинтете показали отличную слаженность и дали насладиться чистым звуком. Четкая артикуляция, виртуозные пассажи и лирическая выразительность привели слушателей в восторг: музыканты уже в конце первого отделения выходили кланяться дважды.

Во втором отделении на сцене появилась *Мария Воскресенская*, чья исполнительская манера отличается особым масштабом. Это дало поразительный эффект: отличающийся хоровой, несколько церковной акустикой Рахманиновский зал Консерватории наполнился романтическим, а в некоторых местах партитуры апофеозным звучанием. Здесь уже не было классицистской сдержанности и камерности – музыканты буквально гипнотизировали слушателя мощным и почти экспрессионистским звуком.

Несмотря на внешнюю схожесть, квинтет Танеева устроен сложнее, и поэтому музыкантам пришлось проявить умение правильно выстроить исполнение. Глобальная первая часть – Интродукция – уже претендует на звание самостоятельного произведения, завершающегося собственным мощнейшим «финалом». Ансамбль настолько хорошо слился в этом «финале» в эмоциональном экстазе, что слушатели уже готовы были подносить цветы. Но! Этот мощнейший «финал» – не финал. И удивительный, сильнейший эмоциональный подъем в конце первой части, характерный все-таки для окончания всего сочинения, несколько ослабил дальнейшее впечатление, отчего неискушенному слушателю, возможно, труднее давались последующие части.

Но это не умалило того весеннего настроения, которое удалось создать музыкантам (во многом благодаря Марии Воскресенской) в скерцо, написанном в духе Чайковского. В философской медленной части – вариациях на басовую тему – несмотря на всю экспрессию исполнители как будто вернулись в XVIII век, что отразилось в какой-то чистоте и строгости звучания. Стремительный, действенный финал возвратил к драматическому настроению первой и главной части, а гимническая кода, которую музыканты впоследствии исполнили на бис, вновь вдохновила и воодушевила слушателей на бурные аплодисменты.

*Софья Игнатенко,
студентка НКФ, музыковедение*

КАК ЗВУЧИТ «ГОЛОС МИЛЛЕНИАЛОВ»?

Кто такие композиторы миллениалы? О чем, для чего и «из чего» их музыка? – эти и многие другие вопросы были затронуты в книге Сергея Уварова «Голос миллениалов». 15 сентября в ЦЭАМ (Центр электро-акустической музыки) Московской консерватории состоялась презентация нового литературно-музыкального проекта Союза композиторов России. Сочетание письменного и живого разговора, нотированной и звучащей музыки – вот, что представляет собой презентация и ее предмет. «Звучащая книга», «современные композиторы» – понятия растяжимые, а вот «миллениалы» – уже более конкретное определение. Так называют тех, кто появился и реализовал себя на музыкальной арене за последние два десятилетия.

Автор книги – музыковед, музыкальный критик и журналист Сергей Уваров – постарался дать максимально целостное представление о своем поколении композиторов, их музыке и воззрениях. Собственно, эти три пункта и стали основой презентации: за лаконичным вступительным словом автора последовал небольшой, и весьма противоречивый концерт из трех произведений героев книги, а далее композиторам была дана возможность «ответить за содеянное» перед слушателями и потенциальными читателями.

После традиционных слов благодарности организаторам и участникам проекта, автор решил ответить на главный вопрос: «Что представляет собой эта книга, и о чем она вообще?». Надо отдать должное Сергею Уварову за простоту и ясность описания. В кратком спиче были освещены как предмет размышлений, так и средства его постижения. Попытка понять, что же принесло в музыкальный мир поколение 30-летних, стала импульсом к поискам и рассуждениям. Да и вообще, сначала нужно выяснить, какое оно, современное музыкальное пространство и кто задает тон его звучанию. Из этих соображений были отобраны 12 интервью с наиболее яркими композиторами современности. Автор делает своего рода срез, показывающий текущее состояние русской музыки.

Сергей Уваров рассказывает о своей книге

Помимо бесед, в книгу вошли авторские эссе и 12 полных партитур музыкальных произведений, что действительно не часто встречается в литературе о музыке. Новинкой для читателя станут и QR-коды: во-первых, они позволят послушать записи произведений, а во-вторых, познакомиться с биографией композиторов и следить за обновляющейся (!) информацией о каждом из них. Более того, они дают книге возможность самообновляться и оставаться актуальной даже спустя время! Как сказал автор: «Эта книга, своего рода, задел на будущее», а поскольку будущее любой книги во многом зависит от читателей то, чем шире их круг, тем лучше. В данном случае об этом не стоит беспокоиться, поскольку она может удовлетворить интерес как меломана, так и специалиста-музыковеда. Конечно, отбор героев книги – субъективен, о чем сказал сам Сергей Уваров, но в таком комплексе разножанровых источников (эссе, интервью, партитура, звучащий и беззвучный QR-коды) есть и большая доля объективности, которая с лихвой компенсирует невозможность объять необъятное – современную академическую музыку.

Заинтриговав слушателей содержанием книги, участники проекта все же решили приоткрыть завесу и исполнить несколько опубликованных в ней произведений. В небольшом концерте прозвучали произведения Александра Хубеева, Анны Поспеловой и Николая Попова. Несмотря на многократно подчеркнутую индивидуальность стиля каждого автора, организаторы не заметили или намеренно отобрали произведения очень схожие по некоторым параметрам. Например, вся музыка оказалась для струнных и электроники – по очереди прозвучали скрипка, виола да гамба и виолончель. Да, конечно, они отличаются и трактуются по-разному, но все-таки инструменты разных эпох очень объединяет нейлоновая струна XXI века и боязнь прозвучать обычно.

Александр Петтай

Вячеслав Чиркунов (скрипка)

Юлия Мизунова (виолончель)

Николай Попов, Анна Поспелова, Александр Хубеев

Последнее попыталась преодолеть Анна Поспелова в своем *Bzzz* для виолы да гамба, вводя вполне традиционные трезвучия, где-то ближе к середине произведения, но кого сегодня удивить путем от диссонанса к консонансу? Остатки бетховенской лодки «от мрака к свету», давно разбились о быт XX века. Вторым объединяющим фактором стал расчет на визуальную сторону. Наиболее прямо об этом заявлено в *KCI 23/11* для виолончели, электроники и видео Николая Попова. Здесь он использовал полюбившийся ему видео-арт, те, кто были в прошлом концертном сезоне на фестивалях «Московский форум» и «Биомеханика», могут вспомнить предыдущие опыты. Попытка визуализировать звук, подчеркнуть особенности артикуляции через параллельное движение рук виолончелиста в реальности и на экране, хорошо концентрирует слушателя на происходящем, обостряет впечатление, но какое именно – понять очень сложно. Мелькающий видеоряд, с частым монтажным ритмом, в сочетании с острыми музыкальными углами и хрустящей электроникой производят неоднозначное впечатление. Слишком эффектное, это произведение практически не рассчитано на обычного слушателя, не готового к слегка агрессивной манере, в которой оно выполнено. Пьеса буквально атакует и слух, и зрение.

Визуальная сторона произведений Поспеловой и Хубеева заключается в самих исполнителях, инструментах и приемах игры. Поспелова для своих экспериментов выбрала нетривиальную виолу да гамба. Более того, она призналась в ходе *public talk*, ее произведение не только музыка, но технически впечатляющее зрелище, «эквilibристический этюд». Чего стоят многочисленные переборки смычка из руки в руку. Интересно наблюдать, что еще может акустический инструмент, звук которого пускай и пропущен через усилитель. Визуал «Голоса Феникса» наименее выразителен, но наперстки вместо смычка вызывают некоторое оживление. Каков же он – голос феникса? При касании к струнам наперстки вызывают синтетический, действительно немного ирреальный звук. Сразу отметим, что эффектное название из мира фэнтези наталкивает на мысль о желании композитора изобрести голос неведомой, способной к самовозрождению птицы, которая может петь вечно. Ирония в том, что музыкальные произведения имеют свойство заканчиваться... Если же оставить смысловые вопросы, часто неуместные в современном искусстве, то окажется, что мы имеем дело со все той же романтической программной пьесой, но с измененным типом образности и модернизированными средствами звукоизвлечения.

Завершающий презентацию *public talk* расставил некоторые точки над *i*. Начали с очевидного вопроса о новизне и вкладе миллениалов в музыку нашего времени. Ответ дал Александр Хубеев, выразив мысль, что новое создать невозможно, но настоящая новизна в индивидуальности каждого композитора. Скепсис по поводу новизны выразила и Анна Поспелова. Вот только встает вопрос: тогда зачем нам нужен «Голос Феникса»? Нет ли противоречия между действиями и словами?

Второй вопрос был выражен словами Станиславского: «Какова сверхидея?» Суммируя весьма пространные ответы, сложилось впечатление, что цель есть «поиск материала». Об этом напрямую заявил Николай Попов, а Анна Поспелова уделила большое внимание многочасовым поискам приемов и звука, проведенных совместно с исполнителем Антоном Изгагиным. Но материал всегда найдется, особенно во время, когда им может быть все, что угодно, а разговоры о новых музыкальных мирах, принципах, методах и системах, перестают быть столь увлекательными, как только из предложения стоит убрать «новое». Без этого прилагательного все, что к нему было привязано, становится неопределенным и бесцветным.

Был затронут и вопрос слушательского восприятия, которое было решительно отвергнуто: «Традиционно, ты вообще не думаешь о публике... все зависит от какого-то индивидуального воспитания, восприятия слушателя», – говорит Николай Попов. Подобными вещами эпатажировал публику еще Эрик Сати, но вот вряд ли Сати возлагал всю ответственность за свои действия на слушателя, хотя если развернуть этот же факт как «сотворчество» – результат будет иным. Впрочем, тема столь пространна, что естественно заплутать в лесу пяти концептуальных вопросов – это и произошло, когда к диалогу подключились гости презентации.

Книга и презентация в комплексе дают вполне объективную картинку, открыто выражают разнообразие сосуществующих в музыкальном мире позиций и взглядов на искусство. Опыт непосредственного общения сегодня крайне ценен. И пусть живая речь в письменном варианте всегда пестрит шероховатостями, в книге Сергея Уварова «Голос миллениалов» – непременно останется главное.

Анна Фарбак,
студентка НФК, музыковедение
Фото Дениса Рылова