

РОССИЙСКИЙ МУЗЫКАНТ

ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО

ВЫХОДИТ С 1938 ГОДА

№8 /1391/ НОЯБРЬ 2022

gm.mosconsrv.ru

«РОССИЯ – ВСЕЛЕННАЯ ЗВУКА»

21 октября 2022 года закончился *Международный музыкальный фестиваль «Россия – Вселенная звука»* – масштабный и чрезвычайно важный в современной ситуации культурный проект, охвативший своими событиями огромную многонациональную территорию нашей страны, от Чукотки до Дагестана. Он проводился Московской консерваторией при поддержке Президентского фонда культурных инициатив на основе своего ежегодного фестиваля «Вселенная звука», имеющего уже 20-летний стаж и широкую международную поддержку.

В этом году в свете Указа Президента РФ В.В. Путина «О проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов России» и в ситуации объявленного Западом «запрета» культуры и искусства России фестиваль сфокусировал свое внимание на внутренних культурных достижениях нашего многонационального народа. Под расширенным названием «Россия – Вселенная звука» он сплотил вокруг своих миротворческих и просветительских идей деятелей культуры, студенчество и общественность десяти регионов: Республики Алтай, Бурятии, Дагестана, Якутии, Татарстана, Тывы, Сахалина, Таймыра, Чукотки, Самарской области. К событиям фестиваля присоединились также гости из других стран: Индии, Ирана, Кореи, Монголии, США, Турции, Японии и Западной Сахары.

Носители нганасанских исконных традиций
Светлана Кудрякова, Дарья Момде и Алексей Чуанчар

Юлия Иванова
поет в нивхскую трубу кални

Артур Семёнов и студенты Якутского
музыкального колледжа исполняют осуохай

Фестиваль получился чрезвычайно насыщенным и многоликим. Он выполнил свою главную цель – вовлечение как можно большей части населения России в обсуждение вопроса многонационального состава нашего общества. Возникла возможность для непосредственного диалога представителей разных культур друг с другом, чтобы люди смогли больше узнать друг о друге, научились слушать, слышать, понимать и уважать друг друга, невзирая на различия в этнической принадлежности, языках и обычаях.

Все без исключения программы отличались ярким колоритом и продуманным контентом. Для посетителей фестиваля была представлена широкая панорама традиций, бытующих на территории нашей страны. Однако отдельные выступления можно назвать подлинным открытием как для слушателей, так и для организаторов фестиваля. Речь идет об участии прямых носителей уникальных традиций крайнего востока и севера России: Чукотки, Сахалина и Таймыра.

Таймыр – самый северный полуостров Евразии, отличающийся обилием этнически самобытных музыкально-культурных традиций. В творческой программе фестиваля представители Таймыра выступали дважды: в июне в Москве и в октябре в Самаре. Большая лекция-демонстрация под названием «Напевы Таймырской тундры и музыкальные древности Сахалина» прошла в Лектории культурного центра ЗИЛ 15 июня 2022 года.

Встрече вела доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник Лаборатории комплексных геокультурных исследований Арктики Арктического государственного института культуры и искусств *Оксана Эдуардовна Добжанская*. Ей же принадлежит честь формирования совершенно уникальной группы иллюстраторов ее чрезвычайно познавательной лекции, представленной реальными носителями, сегодня уже крайне редких, традиций заполярного полуострова.

По роду своей хозяйственной деятельности *нганасаны* принадлежат к арктическим охотникам на дикого северного оленя. Это один из древнейших народов Севера, сумевший частично сохранить элементы своей традиционной культуры, в том числе способы изготовления одежды из меха оленя и ее украшения орнаментами, вырезанными из кожи. Зрители с большим интересом и удивлением слушали в исполнении *Алексея Чуанчара* и *Светланы Кудряковой* инносказательную песню в жанре *кэнгэйрс* с импровизированным благопожелательным текстом, адресованным всем присутствующим.

Как и другие народы Севера, *нганасаны* вплоть до наших дней являются носителями шаманской культуры. Советские этнографы сохранили ценнейшие видео- и аудиозаписи, а также текстовые описания акций камлания и обрядовых действий, проводимых знаменитым на весь край шаманом Дюоде и его сыновьями Тубяку и Демниме. Рудименты шаманского промысла сохраняются и сегодня. *Алексей Чуанчар* представил на встрече шаманский танец.

ВСЕЛЕННАЯ ЗВУКА

Таймырские **ненцы** – оленеводческий народ, ведущий кочевой образ жизни. Постоянно передвигаясь по тундре, они освоили весьма обширные территории от Кольского полуострова до Таймыра. Традиционный репертуар ненцев составляют многочисленные песни о природе, птицах, животных, а также «родовые песни», повествующие о доблестях родоначальников и предводителей каждого рода: Харючи, Яптунэ, Вэнго, Ядне и других. Песню о многочисленном и процветающем роде Тэседо исполнил *Павел Накочевич Ядне*.

Совсем иная судьба у **энецев** – самого малочисленного народа Таймыра (на сегодняшний день всего 237 человек). *Зоя Николаевна Болина* сохранила, благодаря своей матери, удивительную традицию энецких поющих сказок *сюдобичу*. Во время встречи сказительница исполнила фрагменты из сказки «Волосатый великан» и песню «Девушка из рода Моггади», восхваляющую красоту, ум и искусное мастерство энецких девушек.

Народ **долганы** проживает не только на Таймыре, но и в Анабарском районе Якутии. Они считаются самой северной тюркоязычной группой. Игра на губном *баргане* занимает значительное место в сегодняшнем репертуаре долган, равно как и мелодичные песни самодельных авторов. На встрече прозвучала, в частности, песня Матвея Чарду «Бергехэ» («Шапка») в исполнении *Натальи Фальковой* и в сопрождении на *баргане Анастасии Чарду*.

Изумив московскую публику необычными для ее слуха звучаниями, красивейшими традиционными костюмами и своей готовностью до бесконечности рассказывать о жизни и традициях своего народа, чудесные посланники загадочной культуры Таймыра отправились по своим далеким домам.

Но тема Таймыра на этом не закрылась, так как новая группа носителей таймырских традиций приехала на гала-концерт фестиваля в городе Самаре 18 октября. На этот раз нганасанские традиции – личные песни на нганасанском языке, наигрыши на музыкальных инструментах нганасан, а также театрализованную песенную сценку с куклами-персонажами «Старик и старушка» – представила *Евгения Чебьяковна Сидельникова*, которая к тому же преподнесла вдохновенный рассказ о традициях своего народа на конференции для студентов Самарского государственного института культуры.

Музыкальный фольклор ненцев был представлен в Самарском гала-концерт *Розой Накочевой Ядне*. Среди ненцев популярны легенды о малорослом народце *сихиртя*. Эти светловолосые и красивые люди жили внутри сопок, добывали и обрабатывали драгоценные камни и металлы, по ночам пасли мамонтов и вообще умели управлять природой. Роза Накочевна исполняет песню девушки-сихиртя, которая

Сцена традиционной бурятской игры в кости

Роза Ядне

Алтайский шаман Владислав Челтуев

шьет на берегу моря одежду из шкуры мамонта и напевает: «Если я сейчас потрясу эту шкуру мамонта – начнется пурга. А если ее просто аккуратно повешу – будет хорошая погода».

Сахалин прозвучал на московской встрече в июне очаровавшими всех слушателей негромкими и изящными музыкальными традициями **нивхов**: пением сквозь длинную трубу кални, приглушенными ритмами знаменитого «нивхского бревна» *тятя-чхаи*, печальными звуками смычкового *тынгрына*, шуршащими погремушками из рыбьей кожи, завораживающим ритуальным танцем и веселой «игрой в подбородочки».

Всем известна завораживающая красота и особая энергетика Алтая, за которой едут в этот край тысячи людей. Однако в глубине этого таинственного чуда лежит древняя история и традиции народов Алтая, которые не каждому открываются с первого взгляда. 16 июня 2022 года в КЦ «ЗИЛ» прошла встреча с носителями алтайской культуры. Они рассказали о том, откуда берется шаманский дар, познакомили зрителей с алтайскими эпическими сказаниями. Также была представлена выставка изделий-реконструкций артефактов Пазырыкской культуры.

Считается, что традиция изготовления классических атрибутов *кама* (шамана) – костюма и шапки (*манжак үлбүрек*), бубна и колотушки (*түнүр ле орбу*) – на Алтае утеряна. Но есть реальный обладатель этих неприкосновенных предметов – кам *Владислав Челтуев*, живущий в Кош-Агашском районе, о шаманском даре которого по Алтаю ходят легенды. Именно его уговорил приехать в Москву вместе с учеником *Алексеем Юновым* филолог и фольклорист, глубокий знаток сибирских древностей *Василий Ойношев*. В этот вечер с нами были еще двое авторитетных гостей из Горного Алтая: сказитель *Эмил Теркишев* (как говорят, единственный на Алтае *кайчы*, способный рассказать эпос «Алып-Манаш» от начала до конца) и искусный кузнец *Аржан Кухаев*, мастер по изготовлению предметов в пазырыкском стиле, небольшой коллекцией которых полюбовались посетители этой необычной встречи.

Ансамбль школы-студии этно-пения «Хадаг» («хадаг» /тибет/ – синоним бурятского слова «тэнгэри» /небо/) из Улан-Удэ привез на фестиваль целый обряд «Сагаан сарын найр» («Празднование белого месяца»). Это центральный календарный праздник Бурятии, объединяющий семьи, роды, друзей, коллег, весь народ. В полуторачасовое действо на сцене Рахманиновского зала оказался уложенным длинный процесс традиционного приема гостей, вознесения молитв буддийским и языческим божествам, совместных песен, хороводов и даже старинных игр, а также наслаждения мастерством приглашенных исполнителей на *морин-хууре*, *товшууре* и недавно возрожденном исконно бурятском *суха-хууре*. Весь этот увлекательный сюжет был развернут учениками и коллегами выдающейся исполнительницы бурятских народных песен, международно известной исследовательницы традиционной культуры, народной артистки Республики Бурятия *Гомбоин Ешин-Хорло Будувны*.

ВСЕЛЕННАЯ ЗВУКА

Иранские музыканты Хамид Ганбари, Сияваш Валипур и певец Хосейн Нуршарг

Хомус (варган) – один из самых древних музыкальных инструментов народов мира. В Якутии это не просто инструмент, а настоящий сакральный символ национальной культуры народа саха. Несмотря на малый размер, хомус позволяет извлекать завораживающие звучания, имитирующие звуки природы и уводящие слушателя в бескрайние дали сибирских просторов, раскрывая философию жизни и космоса.

«Чудеса да и только!» – отозвались слушатели Рахманиновского зала (03.07.2022) об умении якутских девушек исполнять приветственные *тойуки* или протяжное пение *дыэрэтии*. А о звучании *хомуса* самого Артура Семёнова было сказано: «Это нечто запредельное!». В гала-концерте в Самаре 18 октября снова звучал волшебник-хомус, а певческую культуру якутов слушатели познавали через вереницу традиционных жанров: *тойук* с его характерными горловыми призвуками, песни в стиле *дэгрэн* с использованием приемов *хонсуо* («гнусавое пение»), *таналай ырыата* («небное пение»), *хабарга ырыата* («пение с гортанными хрипами»). Абсолютным открытием для всех присутствующих на концерте была встреча с недавно возрожденным якутским смычковым инструментом *кылыях-кырымпа* со струнами из конских волос.

Да разве же возможно рассказать обо всех чудесах, случившихся на фестивале в течение его 169-дневного марафона?! Сколько еще осталось за пределами нашего рассказа: звуковые красоты Дагестана, Поволжья, Рязанщины, Тывы, а также великолепные музыкальные программы гостей из Турции, Индии, Монголии, Западной Сахары! Самыми «выносливыми» зарубежными участниками, проехавшими с фестивалем почти по всему маршруту, оказались иранские музыканты во главе с выдающимся певцом современности Хосейном Нуршаргом.

При подведении итогов фестиваля оказалось, что более 90% из 272 непосредственных участников концертных программ составили молодые люди до 40 лет! Некоторые коллективы были целиком молодежными. Параллельно активной творческой линии фестиваля (концерты, лекции, круглые столы, выставки, студенческие встречи) развивались две сопутствующие процедуры социально-исследовательского характера – социальный опрос и всероссийский конкурс на одну и ту же тему: «Что Вы знаете о своих соседях по стране?».

Опрос охватил людей, так или иначе попавших в информационное поле вокруг фестиваля «Россия – Вселенная звука». Он привлек 653 респондента, представителей 52 этносов, из которых 74 % оказались людьми в возрасте до 44 лет. В конкурсе участвовали 135 человек в возрасте от 14 до 40 лет. Из них 11 человек стали участниками Полуфинала, проведенного в Самаре, шестеро в качестве финалистов представляли свои презентации в Махачкале. Трое (представители Самары, Москвы и Дагестана) получили призовые места.

Один из главных итогов фестиваля – выявление группы ярких, неравнодушных и активных молодых людей из разных регионов страны, желающих жить в России и жить достойно, внося свой личный вклад в духовное развитие и рост благосостояния нашего общества. Это бесценный человеческий капитал для нашего государства. Территориальная удаленность друг от друга не мешает им быть единой командой, способной влиять на умонастроения окружающих людей.

Что дальше? Готовим печатные материалы (буклет и два сборника). Готовим отчетный ролик и документальный фильм. Готовим следующий фестиваль. Уже стекаются заявки на участие в нем из разных регионов нашей великой страны, поистине оказавшейся *необъятной Вселенной звука!*

Доцент М.И. Каратыгина,
художественный руководитель фестиваля
Фото Евы Лобастовой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ – 160 ЛЕТ!

В октябре старейшая российская консерватория – Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова – отметила 160-летний юбилей. Все эти годы Петербургскую и Московскую консерватории связывает плодотворное творческое сотрудничество, как завещали «отцы-основатели» Антон и Николай Рубинштейны. Поэтому ректор Московской консерватории, профессор А.С. Соколов и консерваторские музыканты лично приехали в Петербург поздравить дорогих коллег и друзей со знаменательной датой.

Различные мероприятия вошли в программу XXII фестиваля «Международная неделя консерваторий», в котором приняли участие ректоры, профессора и студенты еще девяти российских консерваторий и высших школ музыки дружественных стран. По словам ректора Санкт-Петербургской консерватории А.Н. Васильева, «мне хотелось отпраздновать не столько наши 160 лет, сколько 160 лет консерваторского движения в России». Срадостью подтверждаем, что этот замысел был воплощен с большим размахом и на высочайшем профессиональном уровне.

Открытие фестиваля состоялось 22 октября в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии. В исполнении Сводного хора и Молодежного международного симфонического оркестра, в которых объединились молодые музыканты ведущих российских консерваторий, мощно прозвучала Патетическая оратория Георгия Свиридова, прославленного выпускника Санкт-Петербургской консерватории. За дирижерским пультом выступил ректор Санкт-Петербургской консерватории, заслуженный артист РФ Алексей Васильев. 23 октября в концертном зале Петербургской Государственной академической капеллы Камерный хор Московской консерватории под управлением проф. А.В. Соловьёва исполнил сочинения А.Скрябина, Р.Щедрина, И.Стравинского, С.Екимова; солировали А.Васильев (виолончель) и Е.Кривицкая (орган).

*Поздравление.
Ректоры А.С. Соколов и А.Н. Васильев*

Ректор МГК профессор А.С. Соколов

*Концерт-открытие Фестиваля.
Дирижирует А. Соловьёв*

СОБЫТИЕ

Концерт-открытие Фестиваля. Большой зал СПб Филармонии

Научно-практической составляющей фестиваля стал Ректорский Круглый стол по вопросам музыкального образования в России и мире, в котором от Москвы выступили ректор Консерватории, проф. А.С. Соколов и ректор Академии хорового искусства, проф. А.В. Соловьёв. Большой интерес вызвала и выставка об истории Петербургской консерватории.

30 октября в Капелле состоялся Фестивальный эпилог с участием заведующего кафедрой органа МГК, народного артиста России *Рубина Абдуллина* и известной вокалистки, выпускницы Санкт-Петербургской консерватории *Олеси Петровой*.

В рамках юбилейной недели были организованы мероприятия Региональной молодежной программы «Молодые звезды Московской консерватории» при поддержке Министерства культуры РФ и ФГБУК «Росконцерт». 21 октября в Музее-квартире Л. Бенуа прошел концерт камерно-инструментальной музыки. Для гостей этого уникального «живого» музея, которым заведуют потомки выдающегося русского архитектора, градостроителя Петербурга, ректора Академии художеств Леонтия Николаевича Бенуа, выступили доц. *Н.Л. Агеев* (кларнет) и преп. *А.И. Котляревская* (ф-но). Проникновенно прозвучал цикл «8 сонетов Шекспира» М. Таривердиева в обработке для академического голоса в исполнении доц. *Е.И. Скуниченко* (сопрано) и преп. *Ю.С. Курпьяновой* (ф-но). Вела концерт музыковед, доц. *Я.А. Кабалева*.

В этот же день состоялись мастер-классы педагогов МГК в Санкт-Петербургском музыкальном училище имени Н.А. Римского-Корсакова по специальностям «вокал», «скрипка» и «виолончель». А доц. *Л.Р. Джуманова* провела открытую лекцию на тему «Новые трактовки традиционных форм преподавания сольфеджио». Директор училища *К.А. Архипов* выразил надежду на дальнейшее сотрудничество, отметив, что «мероприятия прошли на высоком профессиональном уровне и вызвали большой интерес среди студентов и преподавателей».

22 октября состоялись мастер-классы и концерт педагогов Московской консерватории в вечернем Музыкально-просветительском колледже им. Б.И. Тищенко. В программе концерта прозвучала российская премьера Сонаты для скрипки и фортепиано Нино Роты в исполнении лауреатов международных конкурсов *Анны Савкиной* (скрипка) и *Даниила Саямова* (ф-но). А 23 октября *Александра Будо* (автор-ведущая, виолончель), *Анна Савкина* (скрипка) и *Александра Котляревская* (ф-но) выступили с благотворительной программой «Консерватория-детям» в Центре содействия семейному воспитанию №12 для детей-сирот. Консерваторцы уже не первый год приезжают в ЦССВ, радуя подопечных интерактивными музыкальными концертами.

Завершилась программа «Молодые звезды» 23 октября концертом «Опера Италии». По приглашению профессора С.В. Стадлера студенты Московской консерватории *Мария Мальцева* (сопрано) и *Артаг Кулиджанян* (баритон), а также Камерный хор МГК с большим успехом выступили на сцене Эрмитажного театра с Симфоническим оркестром Санкт-Петербурга под управлением маэстро.

Юбилейные торжества, к сожалению, проходили не в родных стенах Санкт-Петербургской консерватории. Но, по любезному приглашению ректора А.Н. Васильева, для гостей праздника была организована экскурсия по историческому зданию Консерватории, в котором возобновлены реставрационные работы. Делегация осмотрела концертные залы, учебные аудитории, внутренний дворик и даже Домовый храм с сохранившимися ликами святых, из которого планируется сделать кабинет церковной музыки. По словам ректора, «Консерватория посвежает, все современные технологии, направленные на то, чтобы сделать уровень жизни выше, будут применены... Склонен верить, что все получится, что к сроку 1 марта 2024 года, названному вице-премьером Маратом Хуснуллиным, Консерватория вернется в историческое здание... Верим в эту дату...». От всей души поздравляем Санкт-Петербургскую консерваторию с юбилеем и желаем осуществления всех надежд!

Доцент Я.А. Кабалева

«В этом композиторе заложена своя божественная математика...»

Уходящий год, ознаменованный 150-летним юбилеем А.Н. Скрябина, выдался насыщенным на культурные события. Среди них – Первый Международный фестиваль имени Скрябина, многочисленные концерты с участием столичных оркестров, творческие мероприятия Фонда А.Н.Скрябина, успешно реализованная программа Мемориального Музея А.Н.Скрябина с выставками, детскими мастер-классами, лекторием «Скрябин-150» и ежегодным конкурсным прослушиванием на стипендию. Большим событием стал выпуск 12-томного Полного собрания сочинений в издательстве «Музыка – П. Юргенсон».

Талантливые музыканты России и всего мира поддержали юбилейный год и сыграли памятные концерты, на которых подарили слушателям возможность соприкоснуться с удивительным звуковым миром Скрябина. В их числе – доцент Московской консерватории *Дмитрий Анатольевич Людков*. Пианист подготовил со студентами серию классных вечеров, состоящих только из опусов Александра Николаевича, а в завершение концертов рассказал нашему корреспонденту о подготовке к выступлениям, о своем отношении к Скрябину и методах работы над сложными сочинениями.

– *Дмитрий Анатольевич, какое место в Вашем творчестве и жизни занимает Скрябин?*

– Скрябин для нашего класса и, в частности, для меня – композитор особенный. Мой наставник – народная артистка России, профессор Маргарита Алексеевна Фёдорова (1927–2016), – выдающийся скрябинист. Будучи ученицей Генриха Нейгауза в Центральной музыкальной школе и в Консерватории, она была в прямом смысле слова заражена любовью к этому композитору. Впрочем, все ученики Генриха Густавовича отличались трепетным отношением к музыке Скрябина. Насколько мне известно, еще в ЦМШ Маргарита Алексеевна исполнила в классе профессора Нейгауза объемный скрябинский репертуар, включавший в себя Первую и Четвертую сонаты, многие этюды и прелюдии, Концерт для фортепиано с оркестром. В год 100-летнего юбилея Скрябина впервые в истории фортепианного исполнительства в Московской консерватории прозвучало полное собрание фортепианных сочинений композитора – более 200 произведений. Этот творческий подвиг совершила Маргарита Фёдорова, которая на тот момент была известной пианисткой и доцентом Московской консерватории. Все ее ученики также с большим интересом исполняли музыку гениального композитора.

– *Вы продолжили эту традицию?*

– Я как студент класса М.А. Фёдоровой тоже увлекался Скрябиным; позднее, когда стал ее ассистентом, мы делали тематические концерты с нашими студентами. Поэтому я посчитал своим долгом к 150-летию со дня рождения маэстро организовать фортепианные вечера, которые целиком состояли бы из произведений Скрябина.

Мы не преследовали цель исполнить абсолютно все сочинения, но нам удалось сыграть в одном отделении все этюды. Подготовка к концертам продолжалась около года. Программа была обдумана заранее с учетом наших классных вечеров. Очень рад, что мои студенты поддержали идею и без промедления приступили к процессу разучивания. Я также сыграл несколько сольных концертов из произведений Скрябина, в том числе в Рахманиновском зале, и выступил с Ярославским симфоническим оркестром. На классных вечерах прозвучали все этюды (соч. 2 №1, соч. 8, соч. 42, соч. 49 №1, соч. 56 №4, соч. 65 и альтернативная версия этюда соч. 8 №12), а также избранные сонаты, прелюдии, поэмы, вальсы, мазурки и полонез. Очень рад, что концерты прошли удачно и получили благодарный отклик у слушателей.

– *Что лично Вас связывает с музыкой Александра Николаевича?*

– Мое первое знакомство с этим композитором состоялось, когда я был еще студентом Хабаровского колледжа искусств. Тогда в моей программе были прелюдии одиннадцатого опуса. Вспоминаю, что Лариса Анатольевна Токарева, мой дорогой учитель, и весь

фортепианный отдел благосклонно оценили мои юношеские интерпретации.

Первая же настоящая «скрябинская победа» случилась во время учебы в Консерватории: на нашем факультете проходил конкурс на лучшее исполнение Концерта Скрябина в преддверии 100-летнего юбилея В.В. Софроницкого. Тот конкурс принес мне первое место. После конкурса большой честью и радостью стала возможность исполнить Концерт на сцене легендарного Большого зала. Это значимое для меня событие оказало огромное влияние на мое творчество и становление в профессии.

– *На какие важные детали необходимо обратить внимание при разучивании произведений Скрябина?*

– Скрябин – особый композитор. Конечно, существует ряд профессиональных требований, которые должны всегда присутствовать в работе исполнителя: правильный текст, аппликатура, звукоизвлечение и т. д. Но особенно важно погрузиться в мир автора. А в случае со Скрябиным это вдвойне необходимо. Студенты обязательно должны знать интересы и желания автора, его круг знакомств, реакции на происходящее в искусстве и в жизни. Например, как бы он отреагировал на исторический ход событий. Не только важные и значимые детали, но и незначительные нюансы рисуют полный, целостный образ человека.

– *Что лично Вам помогает при работе над сочинениями?*

– Генрих Нейгауз говорил о внутренней творческой иерархии: Человек – Художник – Музыкант – Пианист. Я всегда прошу студентов «просканировать» исполняемое произведение сквозь эти составляющие. Что хотел сказать автор как человек? А какая художественная задача здесь стоит? Важной составляющей творческого процесса является анализ музыкальной стороны: как развивается форма, какие средства выразительности применил здесь автор? И только потом – самый важный вопрос: как воплотить все это пианистически? Думаю, этот универсальный подход поможет понять любого композитора. Все музыканты говорят, что для исполнения Скрябина нужна особая психо-техника, человеческая и слуховая реактивность. Конечно, здесь требуется большая фантазия, и, к сожалению, не все могут интерпретировать его музыку убедительно. «Тут либо дано, либо не дано», как справедливо говорит наша выдающаяся пианистка Элисо Константиновна Вирсаладзе.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

– Существует мнение, что есть произведения, которые хорошо звучат, если только человек имеет определенный жизненный и творческий опыт. Вы преподаете в музыкальной школе и в Консерватории. На Ваш взгляд, в каком возрасте оптимально познакомить ученика с произведениями Скрябина? И в какой момент они начинают звучать зрело и убедительно?

– Знаете, все зависит от таланта. Моя ученица со времен детской музыкальной школы Софья Юдина, ныне студентка второго курса Консерватории, в юном возрасте на ряде фестивалей проникновенно исполнила Концерт Скрябина и получила высокую оценку представительного жюри, состоявшего из профессоров Консерватории.

– Ее исполнение звучало уже по-взрослому?

– Скорее по-своему, и это главное – музыканты единогласно отметили ее яркое выступление. Я сам, когда слушаю ее игру, понимаю, что Софья попадает в стиль, тонко чувствует эту музыку. Мемориальный музей А.Н. Скрябина с 1992 года ежегодно проводит конкурсные прослушивания на «Стипендию имени А.Н. Скрябина», благодаря которым мы узнаем новые имена талантливых молодых музыкантов. Вспомним совсем юного Даниила Трифонова, который получил стипендию в 2004 году – уже тогда он убедительно и зрело исполнял музыку Скрябина.

– Мой педагог из Хабаровского колледжа искусств говорила, что у музыканта есть либо мощная творческая интуиция, либо техническое дарование, и эти понятия редко органично сочетаются, чаще всего приходится что-то развивать.

– Талант на то и талант, что многое происходит неожиданно. И, как правило, существует баланс между интуицией и техническим воплощением. Можно быть уязвимым в техническом плане, но тонко чувствовать стиль музыки. А можно быть виртуозом, но не уметь выразить дух композитора, его стиль. Совершенству нет предела – настоящий профессионал постоянно стремится создать собственный сбалансированный исполнительский «сплав» из авторского замысла, творческого вдохновения, звуковых и пианистических задач.

– С какими сложностями Вы сталкиваетесь при разучивании скрябинских произведений со студентами?

– Каждое новое произведение зрелого периода Скрябина представляет нам совершенно нового автора. Бытует мнение, что ранние произведения разбирать сложнее: там богатая, порой перегруженная фактура. Поздние же сочинения учатся легче. Студенты об этом не знают. (Улыбается) Но, если объяснить, они начинают все это слышать и понимать. Скрябин при его уникальном языке классичен: музыкальная форма всегда четко выстроена. Из-за необычного музыкального языка многие не догадываются, что в этом композиторе понять закономерности стиля и проанализировать их, произведение становится понятным.

– Как Вы воспринимаете Скрябина во всех его ипостасях – человека, музыканта, пианиста?

– Про него можно сказать абсолютно разные вещи: он и мистик, и сумасшедший эгоцентрист, но прежде всего – Творец! Время показало, что его произведения отражают веру в человека, воспевают его возможности и духовный потенциал. В этом отношении Скрябин для меня очень ценен. Ранние его произведения написаны с душевной теплотой, отражающей принадлежность к русской культуре и природе. Как говорил Рахманинов: «Музыка должна идти от сердца к сердцу». То же можно сказать и о Скрябине, его музыкальный язык очень проникновенный и искренний. И, конечно, нельзя обойти стороной его потрясающий темперамент. Многообразие чувств и состояний его музыки привлекает музыкантов и слушателей. Хочу отметить важное сходство Александра Николаевича с Шопеном, потому что Скрябина также можно назвать «поэтом рояля» – он тонко чувствует инструмент и открывает нам его богатейшие возможности. В случае полного понимания Скрябина как композитора случается волшебство на сцене: магическое звучание, состоящее из необычных гармоний и созвучий, завораживает и поражает. Я всегда с большим удовольствием исполняю скрябинские произведения.

– Что Вы можете посоветовать молодым музыкантам, разучивающим Скрябина?

– Уровень Московской консерватории необычайно высок, поэтому наши студенты не нуждаются в особых советах, ребята поступают уже вполне сформировавшимися музыкантами. Однако мне бы хотелось, чтобы у наших студентов оставалось живое любопытство к автору музыки, желание самим что-то узнать о нем. За двадцать лет мы сильно продвинулись в технологиях, интернет и гаджеты, безусловно, обогатили нашу жизнь. Но в чем-то они ограничивают человека, притупляют его природный творческий потенциал, жажду поиска и открытий. Сохранить в себе живой творческий импульс, желание творить самому, без оглядки на бесконечно развивающиеся технологии – мое пожелание всем начинающим музыкантам.

– Какие опусы из всего наследия композитора Вам особенно дороги?

– Я всегда стараюсь играть то, что мне близко. Очень люблю Прелюдию и Ноктюрн для левой руки, многие поэмы и этюды, и, конечно, Концерт для фортепиано с оркестром. С этими произведениями связаны дорогие для меня воспоминания. Сам характер этой музыки помогает установить доверительный контакт со слушателями, что всегда очень ценно для любого музыканта.

– Кто, по Вашему мнению, среди именитых музыкантов особенно хорошо исполняет Скрябина?

– Тонко и изысканно интерпретирует эту музыку Павел Нерсесьян, его исполнение – каждый раз открытие для публики. Замечательный скрябинист в Консерватории – Алексей Чернов, он исполняет цикл из всех произведений Скрябина. Среди пианистов северной столицы хочу отметить Петра Лаула, в репертуаре которого тоже полное собрание сочинений. На самом деле я боюсь кого-то не назвать: музыка Скрябина привлекает огромное количество исполнителей, и каждый из них по-своему «говорит» на ее языке, стараясь вслушаться в нее и найти к ней свой индивидуальный подход.

Студенты класса доцента Д.А. Людкова

ВЫСТАВКА

РИСУЮ РОССИЮ

20 октября в выставочном пространстве Московской консерватории, в нижнем фойе Малого зала открылась выставка «Рисую Россию». На вернисаже представлена живопись художников факультета дополнительного образования Российского государственного художественно-промышленного университета имени С.Г. Строганова, вуза-партнера Московской консерватории.

В 2019 году строгановцы оформили и «подарили» нам это выставочное пространство. Год назад в Консерватории проходила выставка работ куратора проекта «Рисую Россию» Андрея Криволапова, а в этот раз выставлены картины, созданные в сентябре 2022 года на пленэре в Крыму. Проект был реализован в рамках гранта Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

Как отмечает руководитель проекта, директор АНО «Центр культурного и творческого развития „Арт Про“», художник и музыкант *Юлия Лабинская*, «я счастлива, что эта поездка состоялась, и что особенно важно и значимо, что она состоялась в столь непростое для России время... Для меня «Рисую Россию» – это не просто выигранный грант, это – возможность узнать о нашей великой и бескрайней стране больше, проникнуться традициями легендарных мест, связанными с именами великих деятелей отечественной культуры, таких как Антон Павлович Чехов, Лев Николаевич Толстой, Алексей Максимович Горький, Фёдор Иванович Шаляпин, Исаак Ильич Левитан и многие другие».

На открытии выставки с музыкальным приветствием выступили студенты и выпускники Московской консерватории: *Мария Ткач* (фортепиано), вокальный ансамбль «Пастораль» под руководством *Марии Кравцовой*, дуэт в составе *Михаил Манашеров* и *Софья Алтухова* (класс ансамбля ст. преп. кафедры хорового дирижирования Т.Ю. Ясенкова). Прозвучала музыка П.И. Чайковского, С.И. Танеева, а изюминкой программы стало исполнение хоровой миниатюры «Горные вершины», созданной выдающимся русским художником Василием Поленовым. От всей души благодарим Консерваторию в лице Н.В. Кобец за активную и действенную помощь в проведении выставки.

Марина Воинова,
ст. преподаватель кафедры теории музыки
Фото Эмиля Матвеева

IN MEMORIAM

ОНА БЫЛА ДУШОЙ И СОВЕСТЬЮ КОНСЕРВАТОРИИ

13 сентября, в день рождения Консерватории, не стало одного из самых авторитетных ее педагогов, профессора кафедры истории зарубежной музыки, кандидата искусствоведения *Ирины Васильевны Коженовой*.

Имя И.В. Коженовой высечено золотыми буквами на мраморной доске почета среди профессоров, посвятивших Консерватории полвека своей жизни. За эти годы – а это более трети всей истории существования вуза – она выпустила свыше 1000 студентов разных специальностей, работая долгое время деканом иностранного, а затем историко-теоретического факультетов.

«В искусстве, как и в любви, прежде всего, нужно быть откровенным». Словами великого Верди можно охарактеризовать жизнь и творческую деятельность Ирины Васильевны. Свидетельница победы Вана Клиберна на первом конкурсе Чайковского, она была сопричастна успехам и ярким победам Alma Mater. Закончив родной факультет в 1963 году, с 1968-го преподавала на кафедре истории зарубежной музыки, продолжая и развивая педагогические традиции своего учителя – профессора Н.С. Николаевой.

Главную консерваторскую заповедь – преемственность традиций – Ирина Васильевна привила и мне, ее ученице. Большим счастьем стала встреча с этим выдающимся педагогом и уникальным по своим душевным качествам человеком. Мы были незнакомы, когда я выбрала для курсовой работы музыку Сибелиуса к «Буре» Шекспира. И с тех пор, вот уже 20 лет, мы с Ириной Васильевной практически не расставались. Она стала для меня и мудрым наставником, и мамой в профессии, и настоящим другом, искренне радовалась успехам и сопереживала неудачам, буквально как своим.

Ирина Васильевна учила мыслить, учила трудиться. Она открыла мне мир музыкальной шекспирианы, который я полюбила на всю жизнь. Удивительно «общалась» с композиторами, как с живыми. Верди и Сибелиуса она обожала, а Берлиоз вызывал головную боль. Благодаря универсальности ее мышления и богатейшему кругозору предмет «История музыки» превращался в поистине бескрайнюю вселенную, где, по ее словам, никому никогда не бывает тесно, каждый находит себе тему по душе.

Ирина Васильевна была настоящим подвижником искусства. С юмором вспоминала трудные для всей страны 90-е годы, и эта фраза стала в Консерватории крылатой: «Получали мы тогда по 10 долларов на наши деньги, но, будучи настоящими консерваторцами, всегда были готовы даже сами доплатить, лишь бы нас пускали работать».

Будучи главой консерваторской школы скандинавистов, всю жизнь пропагандируя музыку Финляндии, буквально в мае в очередной раз проявила свою знаменитую силу духа и активную гражданскую позицию, отказавшись посвящать свою творческую встречу музыкальной культуре этой страны, так как, по ее словам, то, что там сейчас происходит по отношению к нашей культуре – недостойно. В этом она вся – душа и совесть Московской консерватории. Зачастую ее справедливое слово становилось решающим на заседаниях Ученого совета.

Работа Ирины Васильевны была всеохватной и системной – более 15 лет она проводила Всероссийский конкурс по теории, истории музыки и композиции для учащихся средних специальных учебных заведений, «с младых ногтей» воспитывая новые и новые поколения музыковедов, многие из которых успешно окончили Консерваторию и уже в ней преподают. Недаром среди многочисленных наград за активную общественную деятельность Ирина Васильевна была удостоена диплома «За значительный вклад в формирование, развитие и сохранение творческого и интеллектуального потенциала России».

6 октября в Консерватории впервые должна была состояться музыкальная секция XXIX Международной научной конференции «Шекспировские чтения – 2022» и презентация сборника научных статей «Музыка России и Британии: параллели и перекрестки», авторами-составителями которого стали мы с Ириной Васильевной вместе. Конференция и презентация прошли уже без нее, и в память о ней в Рахманиновском зале в этот же день состоялся концерт.

В концерте приняли участие те, кто так любил и уважал Ирину Васильевну. В исполнении доц. Е.И. Скусниченко (сопрано) и преп. Ю.С. Куприяновой (ф-но) проникновенно прозвучал цикл «8 сонетов Шекспира» Таривердиева. Вероника Ан (сопрано) исполнила арию Клеопатры из оперы «Юлий Цезарь» Генделя. Доц. Р.Н. Кудояров сыграл пьесы из «Дневника каникул» Бриттена и, совместно с Ю.С. Куприяновой, Фантазию для двух фортепиано Глазунова и Сонату из кантаты *Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit* Баха. Один из ее учеников, профессор Михаил Никешичев перед своим выступлением сказал, что вот уже 40 лет Ирина Васильевна является для него эталоном в профессии, а ее открытия в области монтажных принципов формы в духовных произведениях Баха стали поистине пророческими.

Нам еще предстоит оценить масштаб личности Ирины Васильевны, ее роль в развитии музыкальной науки. Возвращаясь к словам так любимого ею Верди, все, что она делала в искусстве – она делала искренне, откровенно и с большой любовью. Всем известна ее фраза: «Консерватория существует для студентов. Мы работаем ради студентов, а не наоборот». И, безусловно, вся Консерватория – студенты, коллеги, друзья – отвечала ей такой же искренней любовью.

Помним, любим, скорбим...

Доцент Я.А. Кабалевская
Фото Дениса Рылова