

РОССИЙСКИЙ МУЗЫКАНТ

ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО

ВЫХОДИТ С 1938 ГОДА

№8 /1382/ НОЯБРЬ 2021 ГОДА

gm.mosconsrv.ru

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОВОЙ МУЗЫКИ

С 11 по 15 октября 2021 года в Московской консерватории прошел XVII Международный фестиваль современной музыки «МОСКОВСКИЙ ФОРУМ». Он был посвящен музыкальному творчеству нового времени и имел многообещающее программное название – «ПРИЗРАК БУДУЩЕГО».

Ничто в мире не стареет так быстро, как то, что называется «новым». Фестиваль современной музыки «Московский форум» мы проводим с 1994 года, и на протяжении последней четверти века само понимание «нового» существенно изменилось. В начале 1990-х многое из глубокой классики XX века оставалось у нас неизвестным даже профессионалам. Это была еще доинтернетная эпоха и компакт диски с записями современной музыки, как и партитуры, приходилось привозить из-за рубежа. А сочинения крупных отечественных композиторов шестидесятников, как и музыка русского авангарда 1910–1930-х годов стали свободно исполняться лишь к концу «Перестройки». В первое десятилетие Новой России все это еще оставалось для нас «новой музыкой».

Тогда, когда мы создавали фестиваль, перво-степенной задачей было желание ликвидировать лакуны в наших знаниях и ввести современную российскую музыку в общемировой контекст. Первые «Форумы» представляли собой своего рода фестивали-диалоги российских музыкантов с музыкантами той или иной европейской страны – Германии, Франции, Италии, Австрии, Голландии.... Мы приглашали ансамбль, который исполнял сочинения композиторов своей страны, а также нередко включал в программу и работы российских авторов. В свою очередь, наши музыканты, и прежде всего, базовый ансамбль фестиваля *Студия новой музыки*, представляли музыку российских композиторов с включением сочинений композиторов страны-партнера.

Несмотря на то, что в Москве 1990-х проводились и другие фестивали современной музыки, например, «Московская осень», представлявшая новые сочинения композиторов Москвы, или «Альтернатива», которая с начала 1990-х преобразовалась в важнейшую площадку для джаза и минимализма, наш «Форум» фактически стал первым российским фестивалем профессиональной современной музыки международного формата. Он быстро завоевал признание не только в России, но и за рубежом, о его международном признании свидетельствует уже список оркестров, выступавших на фестивале: *Ensemble Modern, Klangforum Wien, Ensemble Orchestral Contemporain, Ensemble Recherche, Schoenberg Ensemble* – ведущие коллективы мира, специализирующиеся на исполнении современной музыки.

К концу 2000-х ситуация с современной музыкой в Москве существенно изменилась. Сформировалась новая публика, выросло новое поколение интересных российских композиторов и исполнителей, стали более доступными записи и партитуры новых сочинений, современная музыка прочно вошла в учебные программы Консерватории, а концерты ансамбля *Студия новой музыки* стали неотъемлемой частью музыкального ландшафта Москвы.

Однако в условиях настоящего бума современного искусства в Москве 2010-х, музыка оставалась на положении бедной Золушки, не имевшей веского голоса в острых дискуссиях, разворачивавшихся вокруг театральных постановок, художественных выставок или при обсуждении новых литературных произведений. Наши замечательные музыканты «гордо уединились» в профессиональных башнях из слоновой кости, не желая спускаться в этот новый, бурлящий странными идеями, бранный мир и тем самым отдали вопросы развития музыки на откуп «племени младому, незнакомому». В свою очередь, и этот новый мир мало интересовался нашими профессиональными изысканиями, зато привносил в искусство ту живую жизненную материю, ту свежую кровь, без которой никакое развитие невозможно.

Преодоление этого культурного разрыва стало одной из задач «Форумов» последних лет. Мы радикально переосмыслили саму идею и формат фестиваля: название «Московский форум» осталось неизменным, но теперь это не фестивали-диалоги, а, как гласит наш новый подзаголовок, – *пространство для новой музыки и эстетических дискуссий*. Каждый концерт и фестиваль в целом имеют определенную актуальную тему, схватываемую уже в названии, а концерты состоят из трех отделений: музыка – дискуссия – музыка. Дискуссии проходят непосредственно на сцене Рахманиновского зала и в них принимают участие не только композиторы и исполнители, но и специально приглашенные известные философы, искусствоведы, художники. Вопреки первоначальному

опасениям, жанр открытых дискуссий оказался очень востребованным – публика с удовольствием принимает самое активное участие в спорах сторон посредством прямого голосования с помощью личных гаджетов и специальной программы. Таким образом, обновленный «Форум» стал еще ближе к изначальному смыслу этого слова!

Прошедший фестиваль мы назвали «Призрак будущего». Парадоксальным является тот факт, что великие пророчества философов прошлого от «Государства» Платона до «Утопии» Томаса Мора, от «Града Божьего» Августина до «Манифеста коммунистической партии» Маркса и Энгельса, не говоря уже о многочисленных

манифестах футуристов начала XX века – все они проникнуты торжеством идей слаженного миропорядка и гармонии. Но футурологические прогнозы наших дней полны тревог и сомнений: искусственный интеллект и экологический кризис, истощение ресурсов и демографические проблемы, вопросы постколониальной этики и новых субкультур – все это не находит какого-либо положительного разрешения в сегодняшней *science fiction*.

Наверное, многие традиционно воспитанные музыканты считают, что эти проблемы не имеют прямого отношения к музыке. Но большая часть сегодняшней творческой молодежи мыслит совершенно иначе! Они видят задачу актуального

Фото Дениса Рылова

искусства именно в том, чтобы активно вторгаться в реальную жизнь, в, казалось бы, далекие от классического искусства темы и оказывать прямое воздействие на окружающий мир. Этим обусловлен и наш подход к программам фестиваля.

Пять вечеров прошедшего «Московского форума» – это попытка творческого осмысления музыкантами и философами некоторых вызовов нашего времени, это «футурологическое» исследование сложных, противоречивых процессов, получающих отражение в сегодняшнем музыкальном искусстве. Темы фестивальных концертов говорят сами за себя: *FUTURO//LOGOS, ECO//LOGOS, SOCIO//LOGOS, COSMO//LOGOS* и *TECHNO//LOGOS*. Их различная проблематика объединяется идеей Логоса как единства абстрактной мысли и конкретного высказывания, слова. Этому же была посвящена и дневная конференция, и заседания уже третьего по счету Всероссийского семинара для музыкальных критиков и культурологов, который проводится на «Форуме» ведущими учеными-гуманитариями и журналистами нашей страны, куда традиционно приезжают слушатели со всей России.

Открытие и закрытие фестиваля совместно с артистами ансамбля *Студия новой музыки* провела обновленная команда *Центра электроакустической музыки*, направление работы которого не только связывает акустику с электроникой, но и традиционную концертную практику с новейшими перформативными форматами, а чисто музыкальное исполнительство со средствами мультимедиа. Этот «дигитальный поворот», определяющий сегодня принципиальные трансформации всех искусств и их качественно новое взаимодействие на основе различных цифровых платформ, предъясвляет совершенно особые требования к художникам и артистам. Современному исполнителю необходимо не только иметь определенные технические навыки, но и в ответ на новые вызовы, необходимо приобретать разноплановые умения *многопрофильного артиста*, которым становится концертант новой формации.

В этих новых форматах концерт нередко перестает быть чисто акустическим событием: в мультимедийных проектах звуковое сливается с визуальным, импровизационное с нотированным, инструментальное с хореографическим. Исполненные на этих концертах мультимедийные сочинения Н.Попова, А.Хубеева, А.Наджарова и С.Маковского вызвали горячую реакцию публики, а эффектная пьеса *Star Me Kitten* А.Шуберта для голоса, ансамбля, электроники и видео в исполнении А.Верин-Галицкой была воспринята публикой как хит рок-концерта.

Слияние и взаимопереходы исполнительского жеста в звук, а звука в хореографическое движение продемонстрировал аудиовизуальный концерт-спектакль, подготовленный нашими французскими гостями – мультимедийной группой *LisiLoG*, поделившейся с Консерваторией своей технологией. Особо трепетным отношением к звуку отличалась программа, посвященная «экологической музыке», направлению, становящемуся сегодня все более заметным в разноголосом хоре актуального искусства. На этом концерте прозвучали две премьеры московских композиторов – «Мистические сумерки» для голоса и ударных Н.Прокопенко Е.Кичигиной и *Dvo_YE* для басовой флейты и электроники А.Поспеловой в интерпретации М.Рубинштейн.

Резким эстетическим контрастом этому стал концерт *SOCIO//LOGOS*, своего рода творческое погружение в захлестнувшую сегодня искусство Европы тему социальной критики: от нескрываемой иронии над самодовольством буржуа в немом фильме *À propos de Nice* с «живой музыкой» Ф.Париса (2005) до горького надлома в инструментально-театральном сочинении Р.Рима *Lenzin Moskau*, в котором трагическая история немецкого поэта Я.Ленца становится символом одиночества и унижения творчески мыслящего человека. Российская перформативная команда *Waldgang* и композитор П.Поляков выразили свое видение пути к духовному в сегодняшнем мире через процесс переплавки металлических монет (в эквиваленте минимальному размеру оплаты труда) в церковный колокол: от бранный материи к высотам духа! Очень русский взгляд...

Профессор В.Г.Тарнопольский, художественный руководитель фестиваля

КОНСЕРВТАОРСКАЯ ЖИЗНЬ

«Маэстро-чародей» или «Бемоли Сталина»

17 сентября в Московской консерватории прошла презентация книги Бруно Монсенжона «Маэстро-чародей. Беседы с Геннадием Рождественским». Прославленный кинорежиссер, скрипач и литератор хорошо известен широкой публике по своим замечательным киноработам «Рихтер непокоренный», «Гленн Гულд: вне времени», «Иегуди Менухин. Скрипка века» и многим другим фильмам. Новая работа Монсенжона посвящена выдающемуся дирижеру, педагогу, пианисту, композитору и музыкальному деятелю – профессору Геннадию Николаевичу Рождественскому.

На презентации в зале присутствовал не только сам Бруно Монсенжон, но также вдова Г.Н. Рождественского Виктория Постникова, ректор Консерватории Александр Соколов и редактор русского издания Григорий Моисеев. Атмосфера царилла радужная: Консерватория с большим трепетом и пиететом принимала в своих стенах именитого гостя из Франции. Монсенжон отвечал взаимностью – автор смог найти время не только на само выступление, но и на личное общение практически с каждым гостем встречи, что, надо признать, заняло у него немало времени.

Российскому читателю невероятно повезло, ведь последнее детище Монсенжона издано только на двух языках – французском и русском. Перевод и издание самого произведения стали возможны при непосредственном участии консерватории: «У меня постоянно была поддержка Виктории и поддержка консерватории, которая была для меня очень важна, потому что без нее и ректора Соколова мне было бы бесполезно делать русский вариант», – заметил автор.

По его заверению, русскоязычное издание ничуть не потеряло при переводе, а может даже и приобрело – здесь фотографии сопровождают повествование, в то время как во французском издании они скомпонованы в отдельном блоке. Единственное существенное различие между оригиналом и переводом – это смена названия самой книги. Основанием французскому заглавию «Бемоли Сталина» послужила история о том, как однажды Иосиф Виссарионович в антракте спектакля, делая своими впечатлениями с Геннадием Николаевичем, дирижировавшим оркестром в этот вечер, решил ему высказать замечание по поводу «недостаточного количества бемолей в партитуре». И смех, и грех...

По признанию автора, работа над книгой заняла у него практически 40 лет и основывается на его фильме-беседе непосредственно с самим Геннадием Николаевичем, которого он снимал на протяжении 30 лет. «Главный источник наших бесед в книге, конечно, этот фильм – рассказывает Монсенжон. – Но есть и другие: это великолепные отношения с Викторией Постниковой и Геннадием Рождественским; у меня всегда была мечта собрать все, что он мне рассказывал в течение этих сорока лет в какую-то литературную форму, ведь книга – это совершенно другое дело. Там есть некая литературная свобода, а в фильме все зависит от того, есть ли картинка. Книга несравнимо больше».

Построена книга по главам, каждая из которых раскрывает конкретную тему, а повествование касается самого широкого круга вопросов, начиная с рассказов маэстро о дирижерской профессии и заканчивая воспоминаниями о таких великих музыкантах, как Д.Ф. Ойстрах, Д.Д. Шостакович и многих других.

На презентации присутствующим также были продемонстрированы фрагменты фильма, на основе которого была написана книга.

Одно из главных качеств Геннадия Николаевича, которое сразу бросается в глаза – это его искрометное чувство юмора. У Рождественского оно очень элегантно, изящное и насквозь пропитано витальностью – то, с какой легкостью и иронией он рассказывает о совершенно абсурдных, а местами ужасающих вещах, вызывает восхищение. Ненароком задумываешься о силе духа этого великого музыканта.

Но не стоит относиться к этому творению как к сборнику анекдотов. Произведение Монсенжона – это своеобразная летопись, срез целой эпохи и не только в контексте музыкальной жизни. «Все это для меня было и гигантским удовольствием, и гигантской работой, но я так рад, в конце концов, что эта книга вышла и здесь тоже. Мне кажется это очень важным, ведь Геннадий Николаевич стал первым советским дирижером, который занял пост главного дирижера оркестра BBC, и вообще эта книга – целая история вашей страны и взаимоотношений человека с миром».

Тандем Рождественский – Монсенжон вряд ли сможет оставить кого-то равнодушным. Тем более, что этот замечательный материал рассчитан на разнообразный круг читателей, не только на профессионалов и любителей музыки, но и на тех, кто хочет узнать о той бурной и колоритной эпохе намного больше. Книга ждет своего читателя.

*Анастасия Метова,
студентка НКФ, муз. журналистика
Фото Дениса Рылова*

ВПЕРЕД И ВВЕРХ!

Кафедра междисциплинарных специализаций музыковедов возникла в Московской консерватории в 1991 году, став новой кафедрой Новой России. В 2010-м она получила от РАЕ почетный титул «Золотая кафедра России». А сейчас кафедра МСМ достигла 30-летия, которое мы отметили 15 октября юбилейным концертом в зале имени Н.Я. Мясковского.

Тогда, у истоков, мне было ясно, что пришло время осваивать многие предметы и специализации, необходимые культуре, но отсутствовавшие на существовавших кафедрах. Поэтому я предложила открыть в Консерватории новую кафедру, а часы взять от явно отпадавших коммунистических дисциплин («Научный коммунизм», «История коммунистической партии» и т.д.). В числе первых, по инициативе кандидата искусствоведения, доцента Л.А. Ладыгина, была создана специализация «Музыковед-балетовед». Пресса жаловалась, что «балетники» пишут только о танце, но ничего не могут написать о музыке. Так, с помощью письма самой Галины Улановой, возник специалист нового типа, а позднее главным представителем стала А.П. Груцынова, ныне доктор искусствоведения, профессор, преподающая «Историю балета».

В первый же день заведования я пригласила к нам знаменитого филолога и культуролога А.В. Михайлова, опасаясь, чтобы его раньше не перехватил МГУ. Но там и не подумали! И мы слушали его уникальный курс, пока его не перевели на новую философскую кафедру Консерватории. Еще быстрее пришлось передать туда с нашей кафедры и другого яркого философа (и музыковеда) Т.В. Чередниченко, чей портрет висит в одном из классов Консерватории.

Первопроходцем в ведении совершенно нового предмета – «Теория музыкального содержания» – стал А.Ю. Кудряшов, имевший и музыковедческое, и фортепианное образование. Такого предмета еще не было в истории мировой педагогики. Хотя сама теория была разработана мною, но для ее преподнесения студентам-исполнителям требовался педагог и с исполнительской специальностью. Кудряшов выпустил ценнейший учебник – «Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII–XX вв.». Предмет, который он вел, настолько плотно настолько плотно подошел к исполнительской практике студентов, что его преподавание помимо МК вызвало восхищение также в РАМ им. Гнесиных: там в одном из классов вывесили его портрет.

Новый предмет – «Английская музыкальная терминология» – установила С.И. Завражнова, начавшая составлять англо-русский музыкальный словарь. После того, как Консерватория по моей инициативе купила первый компьютер (1990), на кафедре был открыт курс «Музыкальная информатика», затем переведенный в Центр информатики вместе с педагогом Ю.Н. Рахсом.

На юбилейном концерте 15 октября.
Фото Андрея Холопова

А ныне здравствующий доктор биологических наук В.П. Морозов, автор сотен научных работ, преподавал вокалистам предмет о структуре вокального голоса (с измерениями на аппаратуре) и разработал тестирование «эмоционального слуха», которое применял для отбора певцов при поступлении в Консерваторию.

Впервые в музыкальных вузах страны, с полного нуля создала предмет «Менеджмент музыкального искусства» О.А. Левко (теперь кандидат искусствоведения, доцент). В начале 1990-х, когда рухнули филармонии и другие организующие структуры, Левко стала учить студентов-исполнителей организовывать концерты, создавать музыкальные ансамбли, вести документацию на английском языке. Сама она, став победителем международного конкурса Фулбрайт (США) и пройдя стажировку в США, сегодня организует концерты Башмета, Мацуева, ее ученики выходили на работу в Большой театр, НФОР и даже в американском Национальном оркестре.

Преподает на кафедре доктор педагогических наук, профессор М.С. Старчеус – один из двух ведущих музыкантов-психологов России (наряду с Д.К. Кирнарской, кстати, писавшей докторскую диссертацию на нашей кафедре). Проф. Старчеус, автор капитальных исследований «Слух музыканта» и «Личность музыканта», читает курсы музыкальной психологии и педагогики.

Свой курс «Оперный театр» преподает доктор искусствоведения, профессор О.В. Комарническая (также победитель конкурса Фулбрайт). Она впервые подробно раскрыла роль религиозных

идей в русской классической опере. А доктор искусствоведения, профессор Б.Г. Гнилов разработал курс «Теория и практика музыкальной импровизации» с собственным практическим методом игры такого рода.

Курс «Латинская музыкальная терминология» ведет кандидат искусствоведения, доцент С.Н. Лебедев – победитель конкурса им. Александра фон Гумбольдта (Германия). Он выпустил уникальный билингвистический труд, с параллельными текстами на латинском и русском языках – «Основы музыки» Бозция. «Английскую музыкальную терминологию» сейчас преподает кандидат искусствоведения А.А. Ровнер, носитель языка, учившийся в Джульярдской школе.

Пианистка и музыковед Н.О. Баркалая успешно ведет «Теорию музыкального содержания»; она защитила кандидатскую диссертацию на русском языке и ее же на французском в Париже, где выступала с концертами и получила почетный титул Кавалера Ордена искусства и литературы Франции. С тройной специальностью (пианист, композитор, музыковед) и с желанием преподавать именно «музыкальное содержание» пришел на кафедру доцент И.Г. Соколов. Концертирующий пианист, он разместил в интернете 200 (!) своих лекций-концертов – целую музыкальную культуру!

Автор книги о Ксенакисе, преподаватель кафедры, кандидат искусствоведения Е.В. Фервантова за свою работу по организации концертов МК награждена Министерством культуры РФ. А выдающийся специалист по Штокхаузену М.Т. Просняков ведет курс «Философия и композиция новейшей музыки», и в Германии обучает музыкантов играть музыку названного композитора.

Я сама преподаю курс «Музыка как вид искусства», придуманный мною. Удостоена званий академика РАЕ и лауреата премии Правительства РФ. В ближайшие год-два у меня должны выйти в свет семь книг: четыре в России и три в Китае.

На юбилейном концерте свою музыку показали композиторы кафедры А.А. Ровнер и И.Г. Соколов при участии приглашенных молодых исполнителей. В этот вечер мы получили десятки приветствий со всего мира. Поздравили ректор А.С. Соколов, проректоры К.В. Зенкин, Л.Е. Слуцкая, декан НКФ И.А. Скворцова, коллеги М.А. Сапонов, В.Г. Тарнопольский, Н.О. Власова, А.А. Амрахова, пришли письма из РАМ им. Гнесиных, Академии хорового искусства, нескольких ДШИ, из Ростова-на-Дону, Астрахани, Беларуси, Франции, Англии, Канады, Китая, Японии, США. Такой праздник вдохновляет нас идти дальше, говоря словами Василия Кандинского, – вперед и вверх!

*Профессор В.Н. Холопова,
доктор искусствоведения,
и.о. зав. кафедрой МСМ*

КОНЦЕРТЫ

РЕДКО ИСПОЛНЯЕМЫЕ СОЧИНЕНИЯ

В ряду событий в честь 155-летия Московской консерватории в Малом зале состоялся интересный концерт: 17 октября Молодежный камерный хор Москвы представил программу, включившую имена выдающихся музыкантов, связанных с историей нашего вуза. Это – *Вельо Тормис (1930–2017)*, ученик В.Я. Шибалина, один из ярких деятелей эстонской музыкальной культуры, *Николай Сидельников (1930–1992)*, много лет преподававший на кафедре композиции, воспитавший плеяду блестящих учеников и *Юрий Буцко (1938–2015)*, у которого в классе инструментовки многие годы обучались музыковеды и композиторы.

Программа включала произведения, созданные давно и редко исполняемые. Это «Осенние пейзажи» из цикла миниатюр «Картинки природы» Тормиса, посвященные Ю.А. Фортунатову – у него композитор обучался инструментовке. Части из кантаты Сидельникова «Сокровенны разговоры» на народные тексты – свое сочинение автор посвятил Б.И. Куликову, в те годы ректору Московской консерватории, много лет обучавшему хоровых дирижеров. Во втором отделении прозвучала кантата №3 Буцко «Свадебные песни» на народные слова, посвященная К.Б. Птице, выдающемуся мастеру хорового дела.

Московский молодежный камерный хор существует с 2017 года, он объединяет студентов разных вузов – Московской консерватории, РАМ им. Гнесиных, АХИ им. В.С. Попова. Хор, существующий исключительно на энтузиазме молодых хористов, активно выступает на многих концертных площадках. В его репертуаре – произведения разных эпох и жанров, от русской духовной музыки до самой современной. Дирижер и художественный руководитель хора – *Михаил Кудрявцев*, недавний выпускник нашей Консерватории, лауреат Всероссийских и международных конкурсов.

«Историческая» программа прошедшего концерта, сопровождаемая стендами с фотоматериалами – инициатива художественного руководителя. Как и выбор самих сочинений – все прозвучавшие произведения, написаны в сложной современной технике, хоровые партитуры изобилуют хроматикой, многослойными *divisi* партий, искусными полифоническими приемами.

Миниатюры Тормиса поразили разнообразием звукописных красок – сонорные «облака» чередовались с многозвучными кластерами, пейзажные зарисовки предстали в контрастах образов и настроений. Хористы с завидной свободой преподнесли публике эти поэтические картинки, звучавшие как выразительные образчики хорового импрессионизма.

Кантата Н.Н. Сидельникова – выдающийся пример так называемого «неофольклоризма»: прозаические народные тексты озвучены композитором в манере, максимально близкой фольклору с его импровизационностью, свободным речевым интонированием, раскованностью метроритма. Говорная

манера пения, пронизанная попевками русского склада, обильно приправлена хроматикой, а также современными ритмами эстрадно-джазового характера. Хору удалось передать печальную и, в то же время, не лишенную юмора неповторимую интонацию замечательного опуса Сидельникова.

Кантата Ю.М. Буцко – масштабный опус, воссоздающий атмосферу русского свадебного обряда. Она прозвучала в редакции 1995 года для хора, солистки, двух роялей и ударных. Партию сопрано исполнила *Яна Федорова*. Два фортепиано блистательно представили лауреаты международных конкурсов *Павел Замула* и *Наталья Осинцева*, на ударных выступила *Мария Захаркина*.

Музыка кантаты Буцко переключается со «Свадебкой» Стравинского, не только в жанровых чертах обряда, но и в стилистических средствах. Попевочный склад мелодики, «остраненной» вкраплениями хроматики, подчеркнутая экспрессия интонаций плача, ритмические перебои, прихотливая акцентность, а также само тембровое решение инструментального сопровождения – все это живо напоминает знаменитый опус Стравинского. Написанная молодым Буцко кантата поражает мастерством, интересным драматургическим воплощением замысла.

«Свадебные песни» требуют от исполнителей чувства ансамбля хорового и «оркестрового» пластов, точного и выразительного дирижерского жеста. Все это в полной мере исполнители смогли донести до слушателей.

Концерт имел большой и заслуженный успех. Несмотря на дневное время и «ковидные» ограничения, в зале собралось немалое количество публики. Хочется пожелать перспективному молодому коллективу и его руководителю дальнейших достижений, интересных творческих «задумок» и их воплощения не только на почве энтузиазма, но и на заслуженной «материальной» основе.

Профессор Г.В. Григорьева

ШОСТАКОВИЧУ ПОСВЯЩАЕМ

25 сентября 2021 года исполнилось 115 лет со Дня рождения выдающегося русского композитора XX века – *Дмитрия Дмитриевича Шостаковича*. В числе сравнительно небольшого количества организованных в стенах Консерватории концертов, связанных с этой знаменательной датой, особенно выделялись два, прошедших в один юбилейный день: выступление «Рубинштейн-трио» днем в Рахманиновском зале и вечерний концерт в Малом зале Государственного квартета имени А.П. Бородина.

Концерту «Рубинштейн-трио» предшествовало несколько юбилейных мероприятий, инициатором которых выступила доцент кафедры истории русской музыки Я.А. Кабалевская. Это организованная НМБТ имени С.И. Танеева выставка неизвестных широкой публике фотографий Шостаковича из семейного архива М.Д. Кабалевской, дочери известного композитора, и круглый стол в Конференц-зале с докладами профессоров Консерватории (И.А. Скворцова, Е.С. Власова и Е.Д. Кривицкая), представителей Студенческого научно-творческого общества (СНТО) нашей *Alma mater*, выступлениями генерального директора и главного редактора издательства *DSCN* (П.Э. Саватеев и В.А. Екимовский) и других гостей конференции (С.С. Мартынова, М.Д. Кабалевская и М.А. Карачевская).

В первом отделении концерта ансамбль «Рубинштейн-трио» (*Арина Зеленина, Владислав Алмакаев и Никита Каплунов*; победители III Всероссийского музыкального конкурса в номинации «Камерные ансамбли») вниманию слушателей предложил два произведения: одночастное Трио до минор, соч. 8 – значительное по масштабам консерваторское произведение Шостаковича, сочиненное в 1923 году; и более позднее четырехчастное Трио ми минор, соч. 67, посвященное памяти самого близкого друга композитора Ивана Ивановича Соллертинского, скоропостижно скончавшегося 11 февраля 1943 года в эвакуации в Новосибирске.

Исполнение камерно-инструментальных ансамблей привело аудиторию в настоящий восторг. Заслуженные аплодисменты молодому и многообещающему коллективу были вызваны множеством различных факторов: как технических (гармоничная слаженность, «созвучность» ансамбля; умение исполнителей слушать и поддерживать друг друга, их стремление к созданию единого гармонично воздействующего на слух звукового поля); так и концептуальных (глубина вкладываемого в нотный текст смысла, естественно возникающие, переживаемые и передаваемые залу различные чувства, а также логичная интерпретационная канва).

Во втором отделении прозвучала Пятнадцатая симфония ля мажор, соч. 141 Шостаковича в авторизованном переложении для скрипки, виолончели, фортепиано и челесты с ударными, которое было создано в августе 1972 года В. Деревянко при участии М.И. Пекарского.

Четырехчастный цикл в исполнении «Рубинштейн-трио»

и трех музыкантов-ударников (*Мария Захаркина, Павел Бессонов и Александр Ситюк*) был встречен публикой несколько более прохладно, чем предшествующие два трио. Думается, что причины тому были разные. Возможно, в представленной на суд публики интерпретации последней симфонии Шостаковича не было главного – концептуального единства в трактовке замысла этого крайне сложного и многообразного цикла. Кроме того, несмотря на высокое качество переложения и мастерство исполнителей, в полной мере невозможно передать богатство оркестровой палитры симфонии Шостаковича: как «оживить» при помощи небольшого ансамбля все используемые композитором тембровые краски?! Более того, во время прослушивания и по мере приближения к завершению то и дело возникало ощущение, что исполнители просто-напросто утомились...

Празднование юбилея продолжилось вечером в Малом зале, где состоялся концерт Государственного квартета имени А.П. Бородина (*Николай Саченко* – первая скрипка, *Сергей Ломовский* – вторая скрипка, *Игорь Найдин* – альт, *Владимир Бальшин* – виолончель). Известно, что Квартет имени Бородина связан с Шостаковичем особыми творческими узами. При жизни композитора этот коллектив с ним сотрудничал, музыканты неоднократно записывали полный цикл из пятнадцати квартетов Шостаковича, и эти записи снискали себе репутацию эталонных.

Выбор программы был безусловно удачен. Наряду с двумя квартетами Шостаковича в тот вечер прозвучал, открывая программу, и один из квартетов старшего современника Дмитрия Дмитриевича – Николая Яковлевича Мясковского (140-летие со дня рождения которого музыкальный мир также празднует в этом году). Квартет имени Бородина – один из немногих коллективов, в чьем репертуаре постоянно присутствуют сочинения Мясковского. Патриарха советской музыки вообще играют сравнительно редко, что кажется совершенно незаслуженным. Артисты, берущие на себя роль популяризаторов творчества великого автора русской музыки XX века, несомненно, вызывают уважение.

В день рождения Шостаковича были представлены его сочинения, временная дистанция между которыми – тридцать лет. Первый квартет до мажор, соч. 49 был написан в 1938 году; Двенадцатый ре-бемоль мажор, соч. 133 – в 1968-м. К моменту обращения к этому жанру Шостакович – уже известный композитор, перу которого принадлежат две оперы, три балета, пять симфоний, фортепианный концерт и множество других произведений. В 1968-м – прославленный на весь мир автор Седьмой и Одиннадцатой симфоний, человек и художник, за плечами которого тяжелые события середины XX века.

Двенадцатый квартет Шостакович посвятил Дмитрию Михайловичу Цыганову, исполнителю первой скрипки еще одного знаменитого коллектива – Квартета имени Бетховена, осуществившего почти все премьерные исполнения струнных квартетов композитора. И в этот вечер качество исполнения Двенадцатого квартета было высоким, хотя выступавшим не вполне удалось добиться необходимого единства в двухчастном цикле: после великолепно исполненного *Moderato*, *Allegretto* произвело впечатление чего-то разрозненного и рыхлого. В остальном же исполнение можно назвать близким к безупречному.

Однако хотелось бы обратить внимание на одну, пусть небольшую, но важную для всех концертных организаций деталь. Проблема нехватки компетентных ведущих приводит к тому, что на концертах нам часто приходится слышать малоинформативные и шаблонные комментарии, которые подчас вызывают недоумение неподобающе расставленными в подобных эзексисах смысловыми акцентами, явно искажающими действительность. На концерте Квартета Бородина были странно прокомментированы великие даты – юбилеи Мясковского и Шостаковича: как бы между прочим, без должного внимания и пиетета, в контексте разговора о другом...

Публика, которой в Малом зале собралось немало, тепло приветствовала артистов. И юбилейный День рождения завершился красиво: на бис Квартет имени Бородина исполнил Прелюдию Шостаковича к фильму «Подруги» (1935), которая была создана автором на материале второй части его Первого квартета.

Иван Поршнеv и Мария Тюрина
студенты НКФ, музыковедение

ЮБИЛЕЙ

Уважаемый Станислав Семёнович!

Примите сердечные поздравления со знаменательным событием от коломенской земли! Коллектив 1-го Московского областного музыкального колледжа поздравляет Вас с юбилеем!

В Коломне Вас знают как талантливого человека, блестящего специалиста в области хорового искусства, достойного ученика нашего земляка – народного артиста СССР, профессора Александра Васильевича Свешникова.

За годы плодотворной деятельности по сохранению и распространению творческого и музыкального наследия А.В. Свешникова Вы внесли поистине неоценимый вклад в развитие и продвижение хорового дела в Коломне и в более 30 городах Московской области, заложили основу для эффективного развития хорового искусства на годы вперед.

Благодаря Вашему высокому профессиональному авторитету в Коломне в рамках Московского областного хорового фестиваля «А.В. Свешников и современность» состоялась свыше 50 мероприятий, посвященных памяти А.В. Свешникова с Вашим личным участием и с участием многочисленных Ваших коллег – учеников легендарного мастера.

Ваша многолетняя обширная деятельность, снискавшая безусловное профессиональное признание, является образцом для современных деятелей хорового искусства. А для хоровых коллективов 1-го Московского музыкального колледжа – ориентиром в дальнейшем развитии хоровой культуры.

Коломна гордится причастностью к Вашей судьбе и любимому делу.

От всей души желаем Вам доброго здоровья и успехов во всех начинаниях!

С глубоким уважением,

*Заслуженному артисту РСФСР,
Заслуженному деятелю искусств РФ,
профессору С.С. КАЛИНИНУ*

*Н.В. Маркелова,
директор 1-го Московского областного
музыкального колледжа*

АУТЕНТИЧНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПАНОРАМА ДВУХ ЭПОХ

28 сентября посетители московского концертного зала «Зарядье» стали свидетелями уникального проекта: в Малом зале впервые состоялся концерт студентов и педагогов факультета исторического и современного исполнительского искусства Московской консерватории.

Идея сотрудничества не только преподавателей, но и студентов факультета с концертным залом является органичным продолжением постоянного партнерства «Зарядья» с педагогами и выпускниками ФИСИИ. С самого открытия этой новой площадки в 2018 году ее репертуар покорила слушателей своим разнообразием. Неотъемлемой и значимой частью концертной жизни «Зарядья» сразу стали вечера старинной музыки, для участия в которых руководство зала приглашает как ведущих зарубежных исполнителей (многие из которых московская публика впервые услышала именно здесь), так и отечественных звезд.

Большинство российских артистов, выступающих на сцене «Зарядья» в проектах старинной музыки – выпускники или преподаватели факультета исторического и современного исполнительского искусства, получившие международное признание как исполнители, педагоги, члены жюри крупнейших международных конкурсов. Среди них – проф. А.Б. Любимов, проф. О.В. Мартынова; творческие коллективы самых разных составов – такие, как ансамбль старинной музыки *Gnessin baroque* (М. Катаржнова – барочная скрипка, О. Мартынова – клавесин, А. Крепак – барочная виолончель); играющий на исторических инструментах оркестр *Pratum integrum* под руководством П.Сербина (виолончель, барочная виолончель, виола да гамба); клавесинный дуэт *A&A* (А. Антонова и А. Кискачи) и многие другие.

Преподаватель Московской консерватории Е.А. Миллер, выступившая сразу в трех амплуа – продюсера концерта, исполнителя и педагога, подготовившего к участию в нем своих студентов, говорит: «Залы «Зарядья» сразу стали излюбленным местом для барочных музыкантов; все мы, педагоги факультета, давно мечтали в какой-то форме дать дорогу молодым исполнителям – нашим студентам – не только в самой Консерватории, но и за ее пределами, чтобы широкая публика могла услышать то, чему мы в реальности учим наших учеников. Для нас очень важно, что мы в России растим новое поколение музыкантов, непосредственно соприкасающихся с одним из мейнстримовских мировых направлений, так называемым «исторически информированным исполнительством». И в этом сезоне благодаря помощи руководства зала Зарядье и в первую очередь генерального директора О.Э. Жуковой это впервые стало возможным».

В фокусе внимания исполнителей в этот вечер была ансамблевая музыка эпохи барокко и классицизма. Программа концерта изобиловала не только разнообразием музыкальных стилей и имен композиторов, но и задействованных в ней инструментов. Были представлены как те, игра на которых студенты обучаются в Консерватории (клавесин и hammered dulcimer; барочная скрипка; барочная, историческая и современная виолончель; барочная флейта), так и ряд других, которые студенты-энтузиасты осваивают самостоятельно, по собственной инициативе, вне рамок учебного процесса, но без которых невозможно представить мир старинной

Елизавета Миллер и Игорь Бобович

музыки – французская виола да гамба, архилютня, барочная гитара.

Ведущую роль во всех ансамблях играли великолепные старинные клавишные инструменты «Зарядья», отвечающие ведущим мировым стандартам: клавесин Б.Кеннеди, построенный по модели немецкого мастера баховского времени М.Митке, и hammered dulcimer П.МакНалти – копия инструмента знаменитого венского мастера А.Вальтера (1805). Оба клавира органично звучали как в сольных, так и в ансамблевых фрагментах в сочетании с самыми разными исполнительскими составами.

Репертуар, избранный музыкантами для этого знакового события, без преувеличения воссоздал универсальную панораму двух эпох. В первом отделении исполнители представили три главных стиля эпохи барокко – итальянский, французский и немецкий, причем буквально каждое сочинение становилось открытием для слушателя.

Концерт начался с непривычного звучания необычайно виртуозного и редко звучащего в России сочинения – сонаты Шмельцера в исполнении давних творческих партнеров доцента *Марины Катаржновой* (барочная скрипка) и профессора *Ольги Мартыновой* (клавесин). Вечер продолжился музыкой французского композитора Марена Маре – автора, чьи произведения можно услышать у нас крайне редко потому, что игре на его излюбленном

Ведущая концерта профессор О.В. Мартынова

инструменте, французской виоле да гамба, в нашей стране официально нигде не обучают. Однако студент ФИСИИ *Феликс Антипов*, подобно некоторым своим старшим коллегам, нашел возможность научиться игре на этом инструменте и совместно с *Елизаветой Поляницкой* (клавесин) и лютнистом *Олегем Бойко* представил публике сюиту Маре да гамбы и бассо континуо.

Следующий номер программы оказался не менее необычным. Прозвучала знаменитая органная пассакалия Баха, но не на органе, а в переложении для клавесина в 4 руки. Свою собственную транскрипцию баховского шедевра сыграл молодой дуэт выпускников ФИСИИ *А&А*, уже давно получивший мировое признание – Анна Кискачи (Россия / Австрия) и преподаватель факультета Анастасия Антонова.

Завершила первое отделение концерта одна из самых популярных обработок знаменитой «Фолли» – Трио-соната А.Вивальди. Поскольку в старинной музыке исполнительский состав часто вариателен, многие сочинения допускают самые разные прочтения. В ансамблевой версии, предложенной в этот вечер студентами факультета, публика могла насладиться богатством и разнообразием тембров старинных струнных инструментов: барочной скрипки (София Теплова), барочной виолончели (Елена Алексеева), барочной гитары (Елизавета Алексеева), клавесина (Александра Середя) в сочетании с барочной флейтой (Маргарита Канашкина).

Программа второго отделения подчеркнула идею связи эпох и непрерывности музыкальных традиций: она открылась вариациями Бетховена на тему Генделя в исполнении ансамбля *Saros-412* (Анна Семенович, историческая виолончель и Ульяна Ловчикова, hammered dulcimer). Знаменитое жизнерадостное трио Гайдна в задорном и одновременно деликатном исполнении *Ивана Наборщикова* (барочная скрипка), *Ильи Михайлова* (виолончель) и *Марии Куртыниной* (hammered dulcimer) словно заиграло новыми, неизвестными ранее красками и деталями фактуры. А завершили вечер вариации Бетховена на тему Моцарта, блестяще сыгранные преподавателями *Игорем Бобовичем* (историческая виолончель) и *Елизаветой Миллер* (hammered dulcimer).

Акустика зала идеально соответствовала исполняемой музыке. По словам организатора концерта Е. Миллер, «Малый зал Зарядья – это мечта музыканта-барочника». И особенно ценен опыт таких выступлений для студентов. Для них концерт стал не только возможностью поиграть на своем инструменте в новой непривычной акустике, но и научиться подстраивать ансамблевое звучание к новым условиям. А для клавиристов – это еще и опыт общения с новыми для них прекрасными инструментами.

Вела концерт клавиристка с мировым именем, воспитавшая целую плеяду звезд исполнительского искусства, профессор *Ольга Викторовна Мартынова*, хорошо известная публике не только своими сольными и ансамблевыми выступлениями, но и прекрасным содержательным конферансом, вводящим в незнакомые музыкальные миры и помогающим глубже понять исполняемые произведения.

Профессиональная направленность этого концерта отнюдь не была неожиданной: каждый концерт ФИСИИ – это всегда открытие новой музыки, новых подходов к ее слышанию и исполнению, новых красок звучания хорошо знакомых сочинений, новых интересных музыкальных имен. Даже для меня, преподавателя Консерватории, специализирующегося в области старинной музыки. Остается только гадать, насколько сильное впечатление могут производить подобные концерты на слушателей, не имеющих профессионального музыкального образования. Однако, судя по раскупленным заранее билетам – его ожидали с нетерпением и огромным интересом, а по полному залу, оживленной реакции публики и многократным овациям, концерт удался.

Отрадно, что выступление студентов и не совсем привычная у нас странная музыка и инструменты вызвали такую волну интереса. Хочется выразить глубокую признательность руководству зала Зарядье за то, что интереснейшие по репертуару и прекрасные по качеству исполнения студенческие программы, ранее звучавшие только в узкой среде консерваторских слушателей, теперь шагнули за пределы наших залов и стали доступны широким кругам меломанов. Хочется выразить надежду, что концерт станет первой ласточкой на пути плодотворного сотрудничества зала Зарядье с молодыми исполнителями Московской консерватории.

*Преподаватель Е.О. Дмитриева
Фото Лилии Ольховой. Фотографии предоставлены пресс-службой Зала Зарядье*

Анна Кискачи и Анастасия Антонова

