

РОССИЙСКИЙ МУЗЫКАНТ

ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО



ВЫХОДИТ С 1938 ГОДА

№9 /1419/ ДЕКАБРЬ 2025

rm.mosconsv.ru



*Новых творческих свершений
в наступающем 2026 году!*

Камерный хор Московской консерватории в Китае

ГАСТРОЛИ КАМЕРНОГО ХОРА МГК В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

МЫ В ПОДНЕБЕСНОЙ

Убедительным творческим успехом Камерного хора Московской консерватории стала гастрольная поездка коллектива во главе с его художественным руководителем, профессором А.В. Соловьевым в Китайскую Народную Республику в октябре-ноябре 2025 года. Маршрут гастрольной программы Камерного хора охватывал значительную часть территории Китая. В разные дни наши музыканты выступали в южных, центральных и северных регионах страны, что позволило не только познакомиться с современной инфраструктурой крупных городов, но и проникнуться многообразием культурного ландшафта древней великой страны.



Камерный хор МГК на гастролях в Китае

В преддверии поездки состоялась встреча Камерного хора с ректором Московской консерватории, профессором А.С. Соколовым, который обозначил культурную и дипломатическую значимость предстоящей миссии. В октябре Александр Сергеевич также посещал Китай, и в ходе его визита был заключен ряд стратегически важных соглашений: о сотрудничестве с Гуланьюй, о партнерстве с Концертным залом Чанша, с Китайским национальным оркестром (см. «РМ» 2025, №7 – ред.). В гастрольный тур Камерный хор отправился по прямому поручению Ректора представлять имя Московской консерватории на международной арене.

В период с 15 октября по 2 ноября Камерный хор провел девять сольных концертов в девяти городах Поднебесной. Концертная программа состояла из шедевров отечественной хоровой классики: репертуар включал произведения П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, Р.К. Щедрина, ставших знаковыми для мировой культуры, а также сочинения современных композиторов – К. Бодрова и А. Ананьева. Был представлен и пласт обработок русских народных песен и популярных песен советского периода, тепло встреченных китайской публикой. Сочетание исторической классики и произведений современных авторов, на исполнении которых специализируется Камерный хор МГК, позволило продемонстрировать многогранную палитру русской музыки, преемственность русской музыкальной школы на протяжении полутора веков и пути ее развития. Ярко и убедительно проявили себя в качестве солистов главный хормейстер хора Тарас Ясенков (баритон), студенты кафедры хорового дирижирования Любовь Лапехина, Александра Яблонская (сопрано), Лыонг Нгуен Тхиен Ань (фортепиано).

Помимо концертов, во время тура был проведен ряд мастер-классов, а также состоялось знакомство и творческое общение (репетиции и совместные выступления на концертах) с местными хоровыми коллективами различного профиля: детскими, молодежными, взрослыми, муниципальными, военными и специализированными ансамблями, включая даже хор матерей. В работе с местными коллективами приняли участие выпускница Московской консерватории Чжоу Чжоу и студент четвертого курса Чжан Шицюй. Помимо помощи в преодолении языкового барьера, музыканты продемонстрировали высокий профессиональный уровень и компетенции, которыми они овладели за время обучения в стенах Московской консерватории.

Территориальный охват поездки выявил ощущимый климатический контраст. Температура первых четырех городов снижалась шагом в 10 градусов: в южном Хайнане достигала +24 °C, затем снизилась до +14 °C в Тайчжоу, до +4 °C в Тайюане и до –4 °C в утренние часы Лояна. В последующих городах наблюдалось постепенное повышение температуры, что символически совпало с нарастающим темпом творческой работы и расширением профессиональных контактов хора.

Во всех городах маршрута участники Камерного хора посещали исторические кварталы и традиционные архитектурные ансамбли. «Старые города» с пагодами, храмовыми комплексами и ремесленными улицами позволили прочувствовать региональные различия и оценить локальную культурную идентичность. На основании этих впечатлений был подготовлен и издан фотоальбом «Девять изречений Конфуция», включающий комментарии к ключевым событиям поездки, а также мысли этико-социально-политического учения великого Конфуция, отражающие духовный вектор поездки Камерного хора.

Особое место в гастрольной программе заняло посещение горы Тайшань – главной из пяти священных гор Китая, на которую издавна совершают паломнические восхождения люди со всего мира. На её вершинах императоры возносили молитвы Небу и выражали благодарность Земле за власть и дар жизни. Паломническое восхождение участников Камерного хора прошло в условиях плотного тумана, характерного для природных ландшафтов Шаньдуна и хорошо узнаваемого по произведениям искусства о Китае. На площади

ГАСТРОЛИ КАМЕРНОГО ХОРА МГК В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

пика Дагуань Камерный хор исполнил несколько произведений из программы, что стало значимым культурным жестом в пространстве, наполненном историко-религиозным символизмом. Выступление было тепло принято слушателями.

В благодарственном письме театра Тайшань подчеркивается важность визита хора: «*Камерный хор Московской консерватории создал прочный культурный мост между Китаем и Россией посредством музыки, воплотив смысл Года культурного обмена Китая и России и дав нам импульс к развитию художественных инициатив, обогащающих культурную атмосферу туристических пространств.*

Одним из ключевых пунктов поездки стал Чанша – административный центр провинции Хунань, связанный с именем Мао Цзэдуна и обладающий значимым культурным влиянием. В год десятилетия Концертного зала Чанша Камерный хор записал ряд художественных видеозаписей и поздравление концертному залу на фоне реки Сянцзян и современной городской панорамы.

Еще один неотъемлемый культурный пласт поездки – гастрономическое разнообразие, с которым наш хор знакомился в каждом городе. Наряду с традиционной китайской кухней участники имели возможность попробовать корейские и японские блюда, что расширило представление о кулинарных практиках региона и многонациональных традициях современной Восточной Азии.

Заключительным пунктом маршрута был Шанхай, где Камерный хор выступил в *Shanghai Oriental Art Center* – одном из ведущих концертных пространств страны. Несмотря на раннее время проведения концерта, зал был полон, что подтвердило устойчивый интерес шанхайской публики к академической хоровой музыке. Этот концерт также завершил программу 2025 года «*Московская консерватория в Shanghai Oriental Art Center*» и стал итоговым событием сотруднической программы (включающей впервые введенное вокальное отделение), открыв возможности для ее дальнейшего развития.

В отзыве Детского хора *Shanghai Oriental Art Center* подчеркнута высокая художественная значимость выступления коллектива из России: «*Звучание Камерного хора Московской консерватории объемно и насыщенно, обладает мощью и в то же время несет ощущение исторического наследия. Оно донесло до шанхайской публики образ русской музыкальной традиции и дало детям нашего хора представление о высоком уровне исполнительства. В "Вокализе" С.В. Рахманинова и "Сerenade" Р.К. Щедрина прозвучала утонченность и глубина, в обработках "Вдоль да по речке" и "Калинке" была передана выразительная пластика движения, а "Подмосковные вечера" и "Катюша" вызвали яркий эмоциональный отклик у публики. Существенная часть программы состояла из произведений a cappella, что продемонстрировало искусство международного уровня. Выступление Камерного хора стало мостом дружбы между Шанхаем и Москвой и показало глубокий смысл культурного обмена.*

Гастрольный тур Камерного хора Московской консерватории в Китае стал значимым культурным событием, укрепив творческие и образовательные связи между двумя странами. Камерный хор Московской консерватории выражает искреннюю благодарность Нелли Чен, организатору и сопровождающему поездки, чья профессиональная поддержка обеспечила целостность и эффективность гастрольного маршрута. Концерты, встречи, мастер-классы и совместные проекты создали насыщенное профессиональное пространство, позволив расширить международное влияние Московской консерватории. Полученный опыт показал потенциал дальнейшего культурного взаимодействия, а также подчеркнул важность художественного обмена как инструмента взаимопонимания и развития академического искусства. По итогам поездки ряд городов выразил готовность инициировать новые проекты, что свидетельствует о формировании устойчивой платформы для будущих международных программ.

«*Символично, что столь ответственная и насыщенная поездка, состоящая из девяти сольных концертов в Китае, стала возможной в год 30-летия нашего коллектива, рождение которого состоялось по инициативе профессора А.С. Соколова. Наша задача сохранять, развивать традиции и принципы в формировании универсальной репертуарной политики и стилистики звучания, переданные нашим незабвенным руководителем профессором Б.Г. Тевлиным*», – подвел итоги турне в Китай художественный руководитель Камерного хора, профессор А.В. Соловьев.

**Алексей Комаров,
хормейстер Камерного хора Московской консерватории**



БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЁМКИН» СЛЕДУЕТ НОВЫМ КУРСОМ

В Москве с размахом отметили столетие фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец „Потёмкин“». Союз композиторов России совместно с Центром киномузыки Московской консерватории и Эйзенштейн-центром инициировали проект «Броненосец „Потёмкин“. Новый курс», где немая лента получила три новых музыкальных прочтения. После показов состоялась трехдневная международная конференция, организованная Московской консерваторией и Университетом кинематографии.

Немая картина Эйзенштейна на самом деле никогда не молчала. Премьерный показ фильма 21 декабря 1925 года сопровождался компиляцией самых разных произведений, включая поэму «Франческа да Римини» П.И. Чайковского, увертюру «Максимилиан Робеспьер» А. Литольфа и увертюру «Эгмонт» Л. ван Бетховена. В 1926 году оригинальный негатив передали в Германию. Музыку к немецкой постановке написал Эдмунд Майзель. Он добавил в партитуру русские революционные песни (записи которых привез Эйзенштейн), а также разнообразные шумы. В 1976 году в Советском Союзе картину показывали под отрывки симфоний Д. Шостаковича. Известны и другие варианты, в том числе с фрагментами сочинений И.С. Баха и даже с рок-музыкой.

К столетнему юбилею фильма Союз композиторов России при участии Эйзенштейн-центра, Центра киномузыки Московской консерватории и Госфильмофона РФ объявил *опен-колл* (*Open-call* – творческий конкурс, который организаторы объявляют для приема заявок – *ред.*) на создание новых музыкальных сопровождений. Жюри проекта возглавил киновед и глава Эйзенштейн-центра Наум Ихильевич Клейман. Для участия в конкурсе нужно было написать фрагмент для знаменитой сцены на Одесской лестнице. Организаторы дали композиторам полную свободу: главными критериями стали оригинальность и уместность (никаких концептуальных ограничений!), исполнительский состав же мог находиться в любом диапазоне от соло до камерного оркестра.

По результатам отбора дальнейшую жизнь получили три версии: Романа Цыпышева для струнного квартета, Алексея Сысоева для рояля и камерного ансамбля и Екатерины Хмелевской для камерного оркестра. 17 ноября в кинотеатре «Иллюзион» состоялось открытие проекта. В исполнении *OpensoundQuartet* прозвучала музыка Р. Цыпышева. Несмотря на необычную трактовку квартета (чего стоит только использование полиэтиленовых пакетов!), сопровождение практически не конфликтовало с кадром. Н.И. Клейман отметил, что такое прочтение может вызывать споры, но в то же время делает этот вариант музыки к фильму уникальным среди многих.

Следующий показ состоялся 19 ноября в пространстве Дома культуры ГЭС-2. Саундтрек А. Сысоева был исполнен Юрием Фавориным и ансамблем *Im Spiegel*. Органично слушалась трактовка рояля как ударного инструмента в составе камерного ансамбля.

Финалом проекта стала демонстрация версии Е. Хмелевской в концертном зале «Зарядье» 21 ноября. Большую партитуру исполнил *OpensoundOrchestra* под управлением Станислава Малышева. Как отметила сама композитор, она, возможно, единственная женщина, написавшая сопровождение к этому «мужскому» фильму. В соответствии с пожеланием Союза композиторов её изначальной целью была не очередная «музыка к картине», а диалог с Эйзенштейном. Этот диалог поражает зрителя с самого начала. В истории, где действуют практически одни мужчины, звучит женский голос!

В предзаписанной части музыкального сопровождения Юлия Алакина исполнила русскую народную песню «Ой да ты, калинушка», слова которой удивительным образом «легли» на сюжет фильма, расширив и углубив его содержание.

В полистилистической композиции Хмелевской разные элементы между собой тоже вступают в диалог, хотя чаще их взаимодействие больше похоже на борьбу или спор. Женский голос оказывается противопоставлен мощному звучанию всего оркестра, а в позднеромантическую эстетику вторгается звучание рок-музыки. Если добавить к этому контраст между современно звучащей партитурой и немой черно-белой картиной, получится... необычайно единое и стильное целое! И это целое объединено сквозным развитием: практически нет эпизодов, где не звучит музыка, а четкие «водоразделы» между сценами отсутствуют.

Как заметил Н.И. Клейман, каждая новая эпоха дает свое прочтение немой ленты и фильм превращается в голограмму, грани которой проявляются по-разному, в зависимости от музыки. Е. Хмелевская добавила, что каждый композитор не только трактует содержание фильма по-своему и расставляет свои смысловые акценты, но и индивидуально понимает структуру фильма, выстраивает свои арки в архитектуре целого. Думается, в трех новых версиях картина получила яркое звучание, сочетающее самобытность и современность с чутким пониманием эпохи.

После показа ленты в «Зарядье» состоялась творческая встреча с кураторами проекта Наумом Клейманом и Сергеем Уваровым, дирижёром Станиславом Малышевым и композитором Екатериной Хмелевской. Послушать обсуждение проекта и задать вопросы пришли более ста зрителей. С. Уваров назвал две главные цели проекта: показать, как фильм может восприниматься с разной музыкой, и получить возможность нового взгляда на картину – взгляда современников.

Было очень интересно услышать мысли Е. Хмелевской о работе над музыкой к фильму. Композитор отметила, что больше всего ей близка идея братства, кульминацией которой стал финал ленты. Эту идею не только различные эпохи трактуют по-своему, но и каждый человек понимает индивидуально. Взгляд Е. Хмелевской получился всеобъемлющим, шире границ конкретного исторического события, но при этом не превратился в банальные «общие фразы». Это стало особенно очевидным, когда в кульминационном моменте советской революционной картины зазвучали... колокола. Каждому зрителю запомнились, пожалуй, разные моменты, но меня больше всего впечатлил именно этот фрагмент. В итоге через сплетение звуковых и изобразительных символов идея России становится мощным символом мира, Родины, братства, выходя за рамки конкретной исторической эпохи и конкретного государственного устройства.

Идея братства, заложенная в фильме и подчеркнутая музыкой, воплотилась и в самом проекте, отметил С. Уваров. В совместной творческой работе объединились десятки людей разных профессий: музыковеды, киноведы, композиторы, исполнители, менеджеры, звукорежиссеры... Хотется поблагодарить организаторов: команду Союза композиторов России под руководством Карины Абрамян,



СИНТЕЗ ИСКУССТВА И НАУКИ

Центр киномузыки Московской консерватории (Сергей Уваров и Мария Невидимова), Эйзенштейн-центр и отдельно Н.И. Клеймана, без которого этот проект не был бы осуществлён. Отрадно узнать и о расширении масштабов проекта: при поддержке Гостелерадиофонда фильм с новым музыкальным сопровождением будет показан в других городах России.

Современное осмысление наследия Эйзенштейна продолжилось на конференции «Броненосец “Потёмкин” и звукозрительный контрапункт: взгляд из XXI века». Чтения в Московской консерватории и Университете кинематографии объединили участников из разных стран и городов. 25 ноября в Конференц-зале Московской консерватории с докладами выступили Н.И. Клейман (*Музыкальная история «Броненосца “Потёмкин”»*), С.К. Каптерев (*Роль музыки в становлении звукового кино*), С.А. Уваров (*Звукозрительный контрапункт С.М. Эйзенштейна в контексте идей и экспериментов русского авангарда*), Т.С. Сергеева (*Специфика музыкально-поэтического компонента в фильме С. Параджанова «Ашик Кериб»*). Одной из кульминаций первого дня конференции стала презентация проекта «Броненосец “Потёмкин”. Новый курс» с показом фрагментов фильма. В презентации приняли участие Н.И. Клейман, С.А. Уваров, генеральный директор Союза композиторов России К.С. Абрамян, первый заместитель генерального директора Госфильмофонда России М.В. Бобров и директор аналитического департамента Госфильмофонда России А.В. Вознесенская.

Конференция отличалась не только широтой тематики и географии, но и разнообразием форматов. Главный научный сотрудник Научно-творческого центра киномузыки Московской консерватории М.В. Карасёва представила мастер-класс «Смысловая геометрия мелодических линий в “Шербургских зонтиках”: от корней до ростков». Это выступление можно без преувеличения назвать всеохватным: всего за час слушатели познакомились с предысторией фильма и его основных музыкальных линий, проследили их интонационное развитие, а также понаблюдали за рефлексией «Зонтиков» в дальнейшей истории кинематографа и киномузыки.

Любопытно, как исследователи разных специализаций, не сговариваясь, сходятся во мнении касательно основополагающих вещей. Так, Марина Валериевна назвала «Шербургские зонтики» оперой. Сходное определение дал картины и Наум Ихильевич



В конференц-зале (слева направо): Чжан Юйцзин, А.А. Амрахова, М.В. Карасёва, С.А. Уваров, Н.И. Клейман, С.А. Николаев, М.А. Невидимова, Е.Ш. Давиденкова-Хмара, Т.С. Сергеева, А. Тюгина



Н.И. Клейман



Екатерина
Хмелевская

(«квазиопера»). Вообще присутствие Н.И. Клеймана сообщало конференции особую торжественность, давало дополнительные «ключи» к осмыслинию озвучиваемых идей. Его меткие замечания, исторические экскурсы, готовность дать глубокий и разносторонний ответ на любой вопрос никого не оставили равнодушным.

Продолжением мастер-класса М.В. Карасёвой стал доклад Г.В. Григорьевой «Эдисон Денисов и Мишель Легран: парадоксы стилистических пересечений». А следующее за ним сообщение Т.Ф. Шак познакомило слушателей с целым учебным курсом – «Музыка в структуре медиатекста» – в ракурсе звукозрительного контрапункта современного кинематографа. Яркой точкой в докладах первого дня стало онлайн-выступление коллеги с другого континента. Художественный и академический руководитель *Orquesta Escuela Carlos Chávez Sistema Nacional de Fomento Musical* Эдуардо Гарсия Барриос присоединился к конференции из Мексики и представил доклад (на русском языке!) «О музыке к фильму С. Эйзенштейна “Да здравствует Мексика!”».

В завершение первого дня конференции участников ждала вечерняя программа в арт-пространстве «Артемьев». Совместно с Центром электроакустической музыки Московской консерватории и фестивалем «Импресхема» состоялся показ фильма Дэзи Вертова «Шестая часть мира» с «живым» электроакустическим сопровождением.

На следующий день чтения продолжились в Зале Ученого совета Всероссийского государственного университета кинематографии имени С.А. Герасимова. С докладами выступили исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Сергиева Посада и Казахстана. И снова представленные сообщения впечатляли широтой затрагиваемых тем: среди одних лишь режиссеров звучали имена Эйзенштейна, Хичкока, Эрмлера, Висконти...

Конференция завершилась 27 ноября в Конференц-зале Московской консерватории. М.А. Невидимова в докладе «Искупление Вагнера в фильмах Х.-Ю. Зибербергера» рассказала о разных формах воплощения образа немецкого композитора в фильмах Зибербергера и о «реабилитации» фигуры Вагнера в связи с его искаженной исторической трактовкой. Темы остальных докладов также были крайне интересны и разнообразны. Затронутая проблематика простиравалась от работы с архивами до междисциплинарных исследований (М.И. Шинкарева, «Идея полифонизма в теории и искусстве: М.М. Бахтин, В.В. Кандинский, С.М. Эйзенштейн»; К.А. Жабинский, «О “Пушкинском проекте” С. Эйзенштейна (1938 год): “Звукозрительный контрапункт” в киноэкранизации литературной и музыкальной классики», и др.).

Думается, не за горами конференция, на которой исследователи будут находить все новые смыслы уже в современных музыкальных прочтениях «Броненосца “Потёмкина”», да и не только в них. Произошедшие за эти несколько дней мероприятия доказали: одно событие может указать путь в самые разнообразные области и привести к самым неожиданным результатам, если за дело берется целое содружество профессионалов с творческим взглядом на, казалось бы, устоявшиеся вещи. А одна идея (на этот раз – идея братства) может быть актуальной не только в разные эпохи, но и в разных аспектах человеческой деятельности. И мы подчас даже не можем представить, каких новых берегов способны достичь, когда соединяем в едином порыве науку и искусство, когда объединяемся в большое профессиональное братство.

Мария Зарецкая,
студентка НКФ, музиковедение
Фото Никиты Чунтомова

СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА

ДОДЕКАФОНИЯ,

или

УТОПИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

К 95-летию со дня рождения композитора Николая Каратникова



Николай Каратников

Концертная программа «*Николай Каратников и новая венская школа*», прозвучавшая 30 октября в Рахманиновском зале Московской консерватории при поддержке Фонда Николая Каратникова, стала отправной точкой для начала большого разговора о додекафонии. До сих пор бытует мнение, что применение этой «умозрительной» техники композиции, в основе которой лежит идея тотальной эманципации диссонанса, находящегося в гравитационном поле двенадцати соотнесенных между собой тонов, завело в тупик развитие музыки XX века, если не всей музыки вообще. Вероятно, истоки этого дискурса необходимо искать не путем историко-теоретических изысканий, а скорее в иных сферах – психологии музыкального восприятия в сочетании с социологией и антропологией музыки.

В СССР пик стойкого интереса шестидесятников к «запретному плоду» новых (на тот момент) композиторских техник пришелся на вторую половину 1950-х – начало 1960-х годов. Не секрет, что одним из катализаторов этого процесса стал «князь музыкального авангарда» – Андрей Волконский. Его опус *«Musica stricta»* для фортепиано (1956) приоткрыл «ящик Пандоры», из створок которого хлынул звуковой поток, давший импульс для дальнейших исканий в этом направлении. Также общеизвестно, что свою лепту внес и Филипп Гершкович – наследник и пропагандист эстетических открытий «новой венской школы», частным образом обучавший на «факультативной» основе многих желающих премудростям авангардных техник. Заявило о себе и содружество музыкантов, которое со временем окрестили «киевским авангардом» – его центром притяжения с 1950-х

годов был дирижер И. Блажков (р. 1936), которому композиторы доверяли ноты «с еще не высохшими чернилами». Именно под его влиянием В. Сильвестров и Л. Грабовский сделали первые опыты письма в додекафонной технике композиции.

«Хрущёвская оттепель» пришла с локальными послаблениями, но, несмотря на это, партийное руководство страны встретило холодно новые музыкальные веяния. Пожалуй, главный удар приняла на себя додекафония. «Формалисты» нового поколения, еще ощущавшие на себе эффект эха от нашумевшего постановления 1948 года, были заклеймены в одной из пламенных речей Н.С. Хрущёва, которую он произнес на встрече с творческой молодежью в марте 1963 года в Кремле. Партийный деятель высказался крайне резко: «Нормальному человеку трудно понять, что скрывается под словом “додекафония”, но по всей вероятности, то же самое, что и за словом “какофония”. Так вот эту самую какофонию в музыке мы отметаем начисто. Наш народ не может взять на свое идейное вооружение этот мусор».

Однако одно дело – общественно-политическая плоскость, другое – когда высказываются коллеги по композиторскому цеху. Любопытно проследить за полярными мнениями признанных мэтров разных поколений. Например, Г.В. Свиридов в своих дневниковых записях 1989-1990-х годов сетовал: «Богатейшие ладовые системы, созданные творческим гением, на протяжении веков впитавшие в себя сознание гениев – все это свалено в кучу и бомбардировано искусственно созданной атомной системой Шёнберга, сконструированной для уничтожения христианского музыкального искусства». Нужно сделать поправку на то, что Свиридов, вероятно, не подразумевал возможность публикации этих материалов из личного архива, которая была сделана впоследствии посмертно. И, конечно, каждый творец, особенно такого масштаба, имеет право на собственное субъективное суждение о сложных судьбах мировой культуры и искусства.

Ценными являются наблюдения, собранные по архивным материалам исследователем Е.С. Власовой: «Наконец, на сочинения, написанные в двенадцатитоновой технике, как в прошлые сталинские времена, навешивали демагогические ярлыки и стертые обвинения об отсутствии в них “сердца советского человека”, “красоты искусства”, “солнца в музыке” (Кабалевский), темы “воспитания нового человека” (Ярустовский, Хренников).

Композитор София Губайдулина высказала свою точку зрения: если развить идею незаурядного теоретика музыки, пианиста и дирижера П.Н. Мещанинова, предложившего «представить в форме сонатного аллегро все течение XX века», то можно помыслить, что в музыкальной форме этой эпохи «главную [партию] исполнили, конечно, додекафонисты». Данную точку зрения одной из самых исполняемых женщин-композиторов современности, пожалуй, косвенно подтверждают поздние опусы Д.Д. Шостаковича, в некоторых из них использовались элементы додекафонии. Магнетизм его жизни в искусстве повлиял как на Свиридова (особенно на ранний стиль), так и на вектор развития Губайдулиной. Однажды Шостакович предрек ей: «Желаю вам и дальше идти вашим “неправильным путем!». При этом необходимо упомянуть, что метод додекафонии варсенале ее средств использовался не так уж и часто.

В 1969 году в свет вышла статья Эдисона Денисова «Додекафония и проблемы современной композиторской техники» (Сб. «Музыка и современность», вып. 6, М., 1969). Ранее Шостакович в своем судьбоносном письме молодому автору обратил внимание и на его истинное призвание. В момент определения профессионального пути Денисов колебался между музыкой и математикой, в итоге выбор был сделан в пользу музыки, не без участия великого симфониста.

Из всех шестидесятников наиболее последовательным в своих исканиях в области додекафонии оказался композитор Николай Каратников. Со второй половины 1950-х годов он постепенно вникал в ее «догматы», а уже в начале 1960-х – раз и навсегда избрал для себя технику серийной додекафонии шёнберговского толка в качестве принципа «внутренней необходимости» (по Василию Кандинскому). Произошел осознанный «выбор судьбы», сделанный композитором, о котором подробным образом изложено в одноименной монографии А.Я. Селицкого (А.Я. Селицкий. «Николай Каратников. Выбор судьбы». – Ростов-на-Дону, 1997).

В качестве основы концертной программы к 95-летию со дня рождения Николая Каратникова послужила частичная реконструкция легендарного концерта Гленна Гульда в Московской консерватории в мае 1957 года. Это событие стало точкой невозврата в драма-

СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА

тичной судьбе «непризнанного мастера» отечественной музыки¹. 30 октября прозвучали камерные произведения композитора, написанные до и после его прихода к додекафонии. Эти репертуарные редкости находились в окружении музыки Иоганна Себастьяна Баха и «троицы» нововенцев – Арнольда Шёнберга, Альбана Берга и Антона Веберна.

В начале первого отделения прозвучали фортепианные пьесы Николая Каратникова, написанные им в период обучения в ЦМШ при Московской консерватории, II тетрадь (1944–1947) – точка роста в эволюции индивидуального стиля автора (были отчетливо слышны реминисценции из музыки Прокофьева и Шостаковича). Исполнение представила пианистка Мона Хаба. Переиздание этого раннего опуса Каратникова может стать хорошей инициативой в целях расширения педагогического репертуара средних специальных учебных заведений.

Следом в программе была заявлена Фуга (Ричерката) из «Музыкального приношения» И.С. Баха – переложение для камерного оркестра Антона Веберна (1935) в исполнении ансамбля солистов «Студия новой музыки» под управлением профессора И.А. Дронова. Была обозначена генетическая связь нескольких поколений музыки Австрии и Германии. Далее прозвучала Соната для фортепиано, оп. 1 (1909) Альбана Берга в прочтении Моны Хабы – одночастное сочинение, написанное на излете позднего романтизма, обозначившее приближение Берга к «буферной зоне»: между тональностью и атональностью. В завершении первого отделения Игорь Дронов продирижировал Пятью пьесами для оркестра, оп. 16 (1909) Арнольда Шёнберга в авторском переложении для камерного оркестра. Это первое произведение лидера нововенцев, написанное для большого инструментального состава в условиях свободной атональности и пестроты образов, характеров и состояний.

Второе отделение открывали Две пьесы для фортепиано, оп. 25 (1978) Николая Каратникова в исполнении замечательного музыканта ренессансного масштаба – Ивана Глебовича Соколова. Зал буквально взорвался аплодисментами и криками «браво», когда истаяли последние всполохи «кипящей» звуковой лавы второй пьесы, целиком построенной на техническом приеме тремоло – довольно редком явлении для оригинальной фортепианной литературы. Эту репертуарную жемчужину сменили хрестоматийные Вариации для фортепиано, оп. 27 (1935–1936) Антона Веберна – трехчастное музыкальное «хайку», его красота математически отточенных пропорций была явлена в трактовке Натальи Черкасовой.

Завершал программу концерта трагический по характеру Квинтет для струнных и фортепиано, оп. 29 (1991) Николая Каратникова, как бы суммируя критическую массу его творческих находок. Тем самым обозначился вектор его творческой биографии: от фортепианных пьес 1944–1947 годов, две тетради которых сам композитор включил в список своих сочинений, к Квинтету, его последнему произведению. Сложнейший в техническом плане Квинтет прозвучал в достойной интерпретации солистов ансамбля «Студия новой музыки» в составе: Екатерина Фомицкая (скрипка), Варвара Косова (скрипка), Екатерина Маркова (альт), Ольга Галочкина (виолончель), Наталья Черкасова (фортепиано).

Опыт этой концертной программы говорит о том, что внимание слушателей было акцентировано на нескольких ключевых моментах. Первая проблема: назревшая смена современного слухового восприятия «ученой» музыки. Второй аспект: додекафония не отменяет достижений нескольких поколений композиторов прошлого, а является логическим продолжением развития музыки. Третье обстоятельство: додекафония – эксперанто Новой музыки, только осознать это не представлялось возможным в силу различных geopolитических потрясений XX века, в окружении двух «горячих» мировых войн и одной «холодной».

Примерно такого рода пищу для размышлений в виде разговорных «интермедиев» удалось вплести в музыкальную ткань концерта ведущему – блестательному лектору, пианисту, музыковеду и композитору Ивану Глебовичу Соколову. Яркий поэтический образ из Николая Заболоцкого, которым спикер одарил публику, стал и путеводной звездой для понимания сложной эстетики, и универсальным ключом для настройки механизмов восприятия. Речь была о дихотомии формы и содержания в музыке применительно к додекафонии:

Сосуд она, в котором пустота,

Или огонь, мерцающий в сосуде?

Рахманиновский зал не смог вместить всех желающих (все билеты были проданы еще накануне). Огромное счастье, что этот исторический аншлаговый концерт был записан Телевидением Московской консерватории. Возможно, для многих он поменяет представление о додекафонии, ведь это точно такой же способ коммуникации, как и различные другие «диалекты» единого языка музыки. Такая трансформация сознания станет возможной при одном условии – если при подключении визуальных аналогий мы посмотрим на этот род музыки как на геометрическую фигуру правильного додекаэдра (двенадцатигранник изображен на афише), каждая из двенадцати граней которого меняется под углом зрения и в зависимости от внутренней настройки каждого из нас.

Сергей Терентьев,
преподаватель кафедры хорового дирижирования МГК,
основатель, художественный руководитель и дирижер
вокального ансамбля «Terminus»



И.А. Дронов



И.Г. Соколов



Ансамбль «Студия новой музыки»

¹ Тараканов М. Е. Драма непризнанного мастера. О творчестве Николая Каратникова // Музыка из бывшего СССР: сборник статей; сост. и ред. В.С. Ценова, ред. В.М. Барский. Вып.1. – М.: Композитор, 1994.

МОЛОДЫЕ ЗВЕЗДЫ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ НА НОВОЙ ОРБИТЕ

Консерваторская делегация в рамках гастрольно-образовательной программы «Молодые звезды Московской консерватории» посетила Ярославль и Ярославскую область, которые стали очередной точкой на масштабной карте этого проекта. Студенты и педагоги Консерватории приняли участие в международном «КОГАН-ФЕСТИВАЛЕ», посвященном памяти прославленного скрипача Дмитрия Когана, а также провели два благотворительных концерта.

Важным событием гастролей стала церемония заключения Соглашения о сотрудничестве между Министерством культуры Ярославской области и Московской консерваторией, которое в фойе Театра драмы имени Ф. Волкова подписали ректор, профессор А.С. Соколов, принимавший участие в поездке, и губернатор Ярославской области М.Я. Евраев. Соглашение открывает новые возможности для поддержки юных талантов и культуры в регионах, а также будет способствовать укреплению связей Консерватории с другими городами страны.

На торжественном открытии «Коган-фестиваля» выступили педагоги Московской консерватории. Руководитель Джазового клуба Московской консерватории, Народный артист России С.С. Жилин исполнил зажигательные джазовые импровизации; доцент Г.Ш. Муржа – Концертную фантазию для скрипки на темы из оперы Гершвина «Порги и Бесс» И. Фролова; профессор Е.И. Скусниченко – сцену письма Татьяны из оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского и арию Tosки из одноименной оперы Д. Пуччини; доцент Д.В. Бородаев (гитара) – Адажио из Концерта для гитары «Аранхуэс» Родриго; на сцену театра драмы имени Ф. Волкова также вышла ассистент-стажер Арсения Сибилева (скрипка), которая виртуозно сыграла сложнейшую первую часть Концерта № 1 для скрипки с оркестром Н. Паганини. Выступление музыкантов Московской консерватории слушали губернатор Ярославской области М.Я. Евраев, министр культуры И.И. Ширшова, и, конечно же, местная публика, встретившая столичных гостей горячими овациями.

В рамках концерта также состоялось подведение итогов конкурса скрипачей, который проводился параллельно с «Коган-фестивалем». В номинации «Профессиональное исполнение» абсолютно все премии забрали воспитанники Московской



консерватории: Айгерим Картенбаева (4 место), Элиза Абазян (3 место), Лидия Тушкова (2 место и приз зрительских симпатий), Юлия Пьянкова (1 место) и Марк Протасевич (Гран-при).

В тот же день в Детском доме «Чайка» в Ярославле студенты Московской консерватории представили интерактивный мультиконцерт «Вперед, к звездам!», посвященный полету в космос первой женщины-космонавта – героя Советского Союза Валентины Владимировны Терешковой. Лауреаты международных конкурсов Анастасия Дамарская (сопрано), Арина Туренко (флейта), Иван Захаров (скрипка), Андрей Тубалов (фортепиано) и музыканты Виктория Верховская познакомили юную аудиторию с музыкой композиторов Московской консерватории – Е. Крылатова, В. Шайнского, А. Рыбникова. А другая часть консерваторцев – студентки Изабелла Бунина (сопрано) и Елена Саакян (фортепиано), а также доцент Н.Л. Агеев (кларнет), доцент Д.В. Бородаев (гитара) и преподаватель Н.А. Травина (ведущая) – посетили санаторий-профилакторий «Сосновый бор», в актовом зале которого представили шедевры отечественной и зарубежной музыки, любимые песни военных лет, посвятив программу ветеранам СВО, присутствовавшим на концерте.

Приятным бонусом поездки стало посещение делегацией Московской консерватории первой в России школы скрипичного мастерства Андрея Шютца. Он лично провел мастер-класс и рассказал о том, как изготавливает скрипки. Этот уникальный и увлекательный процесс весьма заинтересовал студентов консерватории – теперь под его руководством будут обучаться и юные музыканты. Затем все отправились на экскурсию по Ярославлю – посетили Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, а также парк на Стрелке, с которого открывается вид на Волгу.

Гастрольная программа студентов и педагогов Московской консерватории проходила при поддержке Министерства культуры РФ, ФГБУК Росконцерт, АНО по развитию искусства и просветительства «Звук» и Благотворительного фонда Валентины Терешковой. Поездка в Ярославль – на малую родину Валентины Терешковой – оставила множество приятных впечатлений, встреч и воспоминаний. Можно с уверенностью сказать, что «Молодые звезды Московской консерватории» вышли на новую профессиональную орбиту!

Собкор «РМ»



На концерте-открытии «Коган-Фестиваля»
в театре им. Ф. Волкова

В санатории-профилактории
«Сосновый бор»

В школе скрипичного мастерства
Андрея Шютца

МОЛОДЫЕ ЗВЕЗДЫ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

ДЖАЗ БЕЗ ГРАНИЦ

Финальным аккордом четвертого сезона гастрольной программы «Молодые звёзды Московской консерватории» стал концерт «ЗВУК И АКЦЕНТ», который прошел 19 ноября в великолепном Концертном зале Калининградской филармонии имени Е.Ф. Светланова в рамках закрытия XXII Международного фестиваля «Джаз в филармонии». Консерваторская делегация из Москвы уже второй год подряд с успехом выступает на прославленном фестивале.

В ярком творческом эксперименте в этот вечер на сцене объединились ансамбли студентов и педагогов Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и Калининградского областного музыкального колледжа имени С.В. Рахманинова. В концерте приняли участие солистка Большого театра России, профессор кафедры сольного пения Московской консерватории Екатерина Скусниченко (сoprano) и доцент Московской консерватории Николай Агеев (кларнет), который блестяще выступил в качестве солиста, представив собственную аранжировку Концерта для кларнета известного американского композитора Арти Шоу (Artie Shaw /1910 – 2004/), кларнетиста и лидера джаз-бэнда его имени. Вела концерт лауреат премии Москвы в области литературы и искусства, музыковед, доцент Московской консерватории Ярослава Кабалевская.

В состав Джаз-квинтета «Акцент» эстрадного отделения колледжа под руководством Станислава Матковского (рояль), лауреата российских и международных джазовых фестивалей, входили также Алексей Марков (саксофон тенор), Евгений Калинин (контрабас), Михаил Рейн (ударные), Дарья Уфимцева (вокал). В состав джазового ансамбля «ЗВУК» входили Мария Соколова (флейта), Мария Зарецкая (фортепиано), Лада Меркульева (сoprano), Анастасия Кононова (скрипка), Александр Григорьян (труба), Егор Светлов (ударные), Никита Тюмин (бас-гитара).

Диалог композиторской техники и импровизационности, академической формы и свободы творческого высказывания исполнителя, тщательная подготовка и «прыжок в неизвестность» в джазовом джеме – все это отразилось на программе выступлений. Абсолютно



разные стили игры джазового квинтета «Акцент» и консерваторского джазового ансамбля «ЗВУК» нашли точки соприкосновения и гармонично зазвучали вместе в заключительном блестящем «Libertango» Астора Пьяццоллы.

Гастрольные поездки консерваторцев всегда сопровождаются интересной и познавательной экскурсионной программой. Так же было и во время калининградских событий цикла «Молодые звезды Московской консерватории», которые проходили при поддержке Министерства культуры РФ, ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» и АНО по развитию искусства и просветительства «ЗВУК». Наши студенты успели съездить на прогулку в прекрасный город Зеленоградск, где даже в ноябре можно насладиться видами бескрайнего Балтийского моря. В Калининграде, в Филиале Государственной Третьяковской галереи ребята посетили выставку «Пять веков русского искусства», которая была открыта летом 2025 года.

Ну и, конечно же, состоялось незабываемое посещение главной туристической достопримечательности старинного города – острова Канта, который считается сердцем Калининграда! Там ребята зашли в Кафедральный собор, насладились видами на реку Преголя и попробовали фирменный калининградский марципан!

«Джаз в филармонии», по словам организаторов, это больше, чем фестиваль. Это возможность встретить холодную осень в потрясающей, захватывающей теплой атмосфере джазовой импровизации, дарящей ощущение свободы, молодости и совершенства!

*Мария Соколова,
студентка ОФ*

ТРИБУНА

МОЛОДОГО ЖУРНАЛИСТА



МУЗЫКАЛЬНАЯ ГАЗЕТА СТУДЕНТОВ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

ВЫХОДИТ С 1998 ГОДА

№9/242 / ДЕКАБРЬ 2025

tribuna.mosconsv.ru

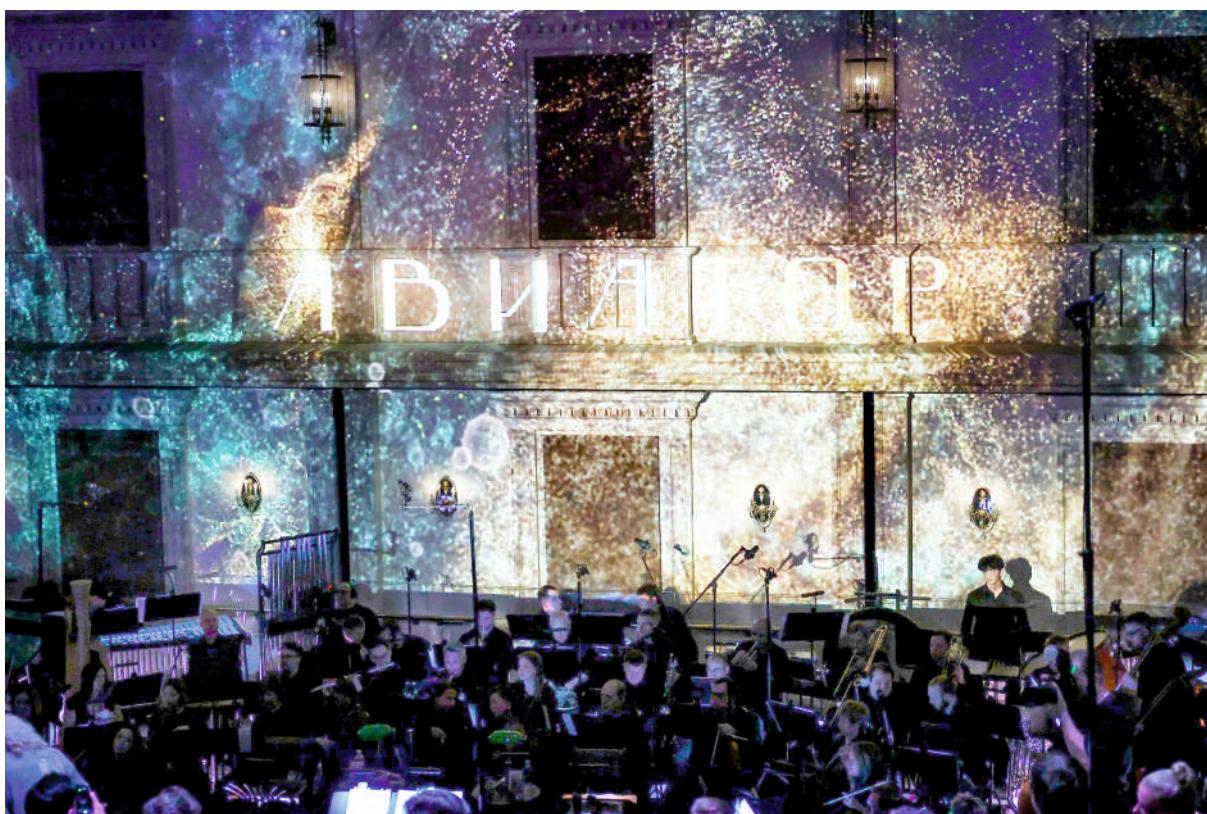
*Успешного Нового года
и Счастливого Рождества!*

ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

В ноябре 2025 года в кинотеатрах страны вышел новый фильм Егора Михалкова-Кончаловского «АВИАТОР» по одноименному роману Евгения Водолазкина. К премьере фильма автор романа и исполнитель главной роли Константин Хабенский представили уникальный проект: 24 ноября в Бетховенском зале Большого театра прошел оригинальный симфонический спектакль-концерт с музыкой фильма, на фоне которой Водолазкин и Хабенский читали отрывки из романа.

Сюжет «Авиатора» основан на фантастической истории – путешествии во времени. Главный герой Платонов (актер Александр Горбатов), подвергнутый заморозке, просыпается спустя век в 2026 году. Он ничего не помнит ни о себе, ни о событиях и людях, окружавших его. В новом мире герою предстоит не только вернуть себе память и личность, но и вновь обрести настоящую любовь.

Драматический фильм отличается от романа. «Это – как гусеница и бабочка: одно происходит из другого, но выглядит совершенно иначе. У кино и литературы разные законы. Если литература может себе позволить долгие описания, [...] то кино – это искусство действия, которое должно иметь определенный темп...» – отметил сам писатель. Постановщики перенесли сюжет из 1999 года



в 2026 год, так как, по словам режиссера, тяжелое время 90-х годов не может отразить научный прогресс современного мира, в котором оказывается герой из прошлого. На протяжении фильма образ доктора Гейгера (Константин Хабенский) трансформируется из спасателя в соперника, в связи с чем и финал к концу съемок был переписан.

Музыку к фильму написал известный в шоу-бизнесе композитор Максим Фадеев. Это не первый его опыт в кино. Начиная с фильма «Затворник» (1999), снятого также Егором Кончаловским, Фадеев написал саундтреки к десяткам фильмов. Он знает толк в массовой музыке, понимает, в чем секреты запоминающихся треков, попадающих в топ. Ему известны музыкальные потребности своих

ПРОЕКТ



Константин Хабенский

хоровое и симфоническое «полотно», гармонично и легко воспринимаемое на слух.

Визуально создатели фильма хорошо продумали места съемок двух миров, прошлого и будущего. Одной из локаций в качестве квартиры начала XX века стал Музей Скрябина – редкий памятник, сохранившийся практически без изменений в том виде, в каком он был при жизни композитора.

Выступавшие сделали акцент на самом романе: Хабенский и Водолазкин поочередно зачитывали отрывки или вели диалог. Их выразительное чтение дополняли беззвучные эпизоды из фильма и музыка в исполнении коллектива DYP Orchestra. За дирижерский пульт встал Петр Дранга – известный российский аккордеонист и композитор. Под его руководством коллектив музыкантов играл ровно, гладко и кинематографически четко, не позволяя себе выходить «за рамки». Акустически кристально чистую атмосферу поддержал Государственный академический хор имени А.В. Свешникова, внеся выразительную тембровую краску в общее звучание.

На спектакле-концерте удачной была и рассадка зрителей с хором позади, которая буквально окунала их во вселенную кинофильма; и форма зала в виде полукруга с прямой стеной перед зрителями, делая его идеальным для кинопоказа (за исключением фактуры ренессансного декора, нарушающего ровность поверхности «экрана»); и точно подобранные отрывки из романа с размышлениями о времени, о памяти, о любви, которые рождали ощущение присутствия настолько, что даже зритель, не смотревший фильм, чувствовал себя причастным к нему.

В завершении вечера Водолазкин и Хабенский прочитали отрывок из нового романа писателя «Последнее дело майора Чистова»...

Айдана Кусенова,
аспирантка НКФ, музикоедение,
редактор газет МГК
Фото Сергея Куксина

поклонников, и его киномузыка столь же узнаваема, сколь и популярна. Сочинения композитора Фадеева, созданные для симфонического оркестра или академического хора, выдержаны в стиле так называемой неоклассики, ставшей особенно популярной в последние десятилетия.

Перенявшая от минимализма принцип репетитивности, а от поп-музыки – простоту гармонии и мелодики, неоклассика для рядового слушателя встала чуть ли не в один ряд с академическим искусством. Простота и ненавязчивость такой музыки хорошо подошла для многих драматических фильмов нового столетия – она не мешает, а красочно дополняет развитие, а главное – «не говорит лишнего». Это – идеальный саундтрек для современных кинокартин, особенно в жанре фэнтези.

Перед композитором стояла одна генеральная задача – подобрать единый стиль звучания музыки, что вполне удалось Фадееву. Вместо замысловатых музыкально-исторических ассоциаций между эпохами, в которых жил персонаж, здесь создано единое



КОНЦЕРТНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

«Матушка-земля» для Ипполитова-Иванова

11 ноября в Большом зале Московской консерватории состоялся уникальный концерт «*Неизвестный Ипполитов-Иванов*», главная идея которого – возрождение творческого наследия композитора Михаила Михайловича Ипполитова-Иванова (1859 – 1935). Организатором концерта стал Государственный музыкально-педагогический институт имени М.М. Ипполитова-Иванова.

Это далеко не первое появление музыкантов Института имени М.М. Ипполитова-Иванова на сцене Большого зала. И программа их выступлений часто бывает связана с композиторской деятельностью основателя учебного заведения (а также, как помним, ректора Московской консерватории в сложнейшие 1906 – 1922 годы). Этот раз не был исключением: большинство произведений, прозвучавших на вечере, были написаны М.М. Ипполитовым-Ивановым.

Исполнителями выступили студенты училища и вуза его имени, преподаватели, а также выпускники института. В концерте участвовало множество артистов: Московский молодежный симфонический оркестр имени М.М. Ипполитова-Иванова, ансамбль саксофонов под руководством заслуженного артиста России Алексея Волкова, сводный хор института, народный хор «Московские узоры». Дирижировали Юрий Симонов, Андрей Колясников, Владимир Науменко, Алексей Шатский и Валерий Ворона.

На сцене стоял огромный экран, на котором транслировалась биографическая информация, исторические фотографии, дублировалось название номеров. Показывалась и камера крупным планом, что очень помогало ориентироваться публике. Формат концерта выходил за рамки академического и включал в себя многочисленные речи и награждения.

В самом начале вышел со вступительной речью ректор института профессор В.И. Ворона. Представление концерта он сочетал с размышлением о пороках общества и «расчеловечивании» поколения. Непривычной была и речь Ю.И. Симонова. Он вышел дирижировать первым номером – Первой симфонией Ипполитова-Иванова. Дирижёр зачем-то начал оправдываться перед публикой, говорить, что оркестр плохо играет, что молодые музыканты не способны хорошо исполнить музыку, заранее настраивая слушателей на плохое выступление. Эти вступительные речи, явно неподготовленные заранее, очень сильно затянули концерт, музыка начала звучать только спустя 40 минут после начала. Всю информацию можно было передать ведущей, которая бы грамотно и коротко ее представила.

К счастью, слова дирижера оказались ложными, и студенческий оркестр порадовал зал прекрасным исполнением. Тем не менее вопросы к оркестру остались. Во-первых, странное и непропорциональное усиление



КОНЦЕРТНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ



В.И. Ворона

состава: например, валторн было шесть. Также среди молодых исполнителей были приглашенные преподаватели института, явно не знакомые с программой. Студенты пальцами показывали им количество тактов до их вступления.

Если в первом отделении звучали только длинные речи и Первая симфония, то второе отличалось более насыщенной музыкальной программой и разнообразием исполнителей, а также включило награждение лауреатов Международной премии в области музыкальной педагогики имени Ипполитова-Иванова и вручение общественной награды «За вклад в развитие музыкальной культуры». Ведущая концерта *Марианна Гриневская* сопровождала номера краткой музыковедческой справкой.

Во втором отделении были исполнены кантата «Памяти А.С. Пушкина», «Призраки счастья» на слова Д. Ратгауза и Романсero из цикла «Три мавританские мелодии», «Мелодия» для скрипки и камерного оркестра, «В ауле» из сюиты «Кавказские эскизы» в исполнении ансамбля саксофонов, пять японских стихотворений, «Гимн Пифагорейцев восходящему солнцу», песня старого Бурша из оперы «Ася» и симфонический фрагмент из фильма «Кулачный бой и выход царя». Исполнителями были выпускники института, солисты МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко и Мариинского театра, а также сам ректор института, скрипач В.И. Ворона.

Вся программа была поначалу выдержана в едином направлении – звучали сочинения, написанные Ипполитовым-Ивановым. Но в finale концерта вышел народный хор «Московские узоры», исполнивший песню донских казаков «А-ой ты, Россия». Сценически ярким моментом концерта стало появление выпускницы института, а ныне известной исполнительницы Татьяны Куртуковой, которая спела свой хит «Матушка-земля» в сопровождении симфонического оркестра вместе со сводным и народным хорами. Масштабное зрелище получило соответствующий положительный отклик в зале, хотя вопрос, как эта песня популяризирует творчество Ипполитова-Иванова, остался открытым. Затем все участники программы исполнили студенческий гимн «Gaudemus». Конечно, организаторы оговорились, что этот гимн вошел в сюжет оперы «Ася», написанной Ипполитовым-Ивановым, но после масштабной «Матушки-земли» он показался неуместным и только затянул окончание концерта. Именно яркий предшествующий номер остался в памяти слушателей как прекрасный каданс музыкального вечера.

*Александра Прохорова,
IV курс НКФ, музыковедение*

ЗА ТВОРЧЕСКОЙ БЕСЕДОЙ

**«Делаю то, к чему душа лежит больше всего:
соединяю философию с музыкой...»**

Студентка V курса Научно-композиторского факультета, музыковед София Фокина на пороге выпуска в большую профессиональную жизнь в беседе с нашим корреспондентом размышляет о себе, своих творческих интересах, не ограниченных одним музыковедением, и своих взглядах на окружающий музыкальный и художественный мир.

— София, почему ты выбрала именно музыковедение?

— Изначально я хотела поступать на музыкальную журналистику. Портфолио для этого начала готовить еще с первых курсов колледжа, постоянно публикуя материалы на сайте. Но уже после поступления, находясь перед выбором, я поняла, что хочу попытаться развить как можно больше навыков. Скорее, ключевым стало желание стать специалистом более широкого профиля, стремление узнать как можно больше новой информации. И любовь к музыке, конечно.

Думаю, поступить на музыковедение в консерваторию мне хотелось очень сильно, но я не смела об этом даже мечтать. Конечно, я понимала, что мне будет очень тяжело подружиться с гармонией из-за отсутствия теоретической базы, но я рада, что не сдалась. Я не готовилась так основательно, как нужно, и в списках поступающих находилась не в первых рядах. Но когда меня не «отселили» после последнего экзамена, я решила, что это судьба.

— Но ты еще и сочиняешь музыку. Расскажи, пожалуйста, как давно ты начала интересоваться композицией?

— Я уже своего рода «мастер композиторского факультатива» — посещаю его 4-й год, со второго курса! Кафедральные концерты — очень удобная возможность что-то исполнить и не задумываться о зале, потому что он уже «включен в программу». А после концерта можно получить еще и аудиозапись своего сочинения, иногда — видеозапись. Конечно, большое спасибо консерватории за такую возможность. Все, что нужно здесь с нашей стороны — это подать заявку на концерт. Единственное, лучше делать это в первые же секунды с момента открытия подачи заявок: почти всегда их разбирают как горячие пирожки!

С исполнителями мне тоже очень повезло. Это мои друзья, тоже студенты консерватории, которым мне абсолютно не страшно довериться. Скорее, это им стоит бояться меня, как человека, который дописывает все в последний момент. Но эти люди слишком сильно в меня верят и чересчур хорошо исполняют мои сочинения. Иногда думаю: «Я что, правда это написала?». Ощущать живое звучание собственных произведений всегда приятно.

До того, как я поступила в консерваторию, мои сочинения исполнялись на сцене колледжа, тоже силами студентов. Когда возможности исполнить не было или нет (к примеру, собрать оркестр я пока не могу и не считаю нужным), поручаю исполнение «кривому» проигрыванию нотного редактора. Конечно, звучит не очень правдоподобно. Чтобы и дальше не находиться в этом порочном круге, сейчас пытаюсь углубиться в основы электроакустической композиции. Пока что «углубление» идет медленно и непонятно, но я стараюсь по возможности что-то понять.

— Как ты совмещаешь свои исследовательские и композиторские амбиции?

— Честно говоря, с божьей помощью! На самом деле, это правда бывает трудно сделать. Но мне кажется, здесь главное — желание. Когда хочешь везде сказать свое слово, время находитесь. Правда, иногда это происходит ценой сна... Сейчас мой учебный график стал свободнее, но рабочие задачи, наоборот, прибавились. В этом тоже есть определенная трудность. Но пока мне есть что сказать и словом, и музыкой, выбирать не приходится. И я продолжаю сидеть на двух стульях. Или даже больше, чем на двух...

— И как ты видишь свое композиторское будущее?

— Уверенное всего я чувствую себя в сфере вокальной музыки — охотно пишу для солистов, ансамбля или хора. К тому же, меня давно привлекает музыкальный театр. Можно сказать, свое композиторское будущее я вижу в доведении до совершенства композиторского прошлого. Мне бы очень хотелось поработать с каким-нибудь театром над музыкой к спектаклю или к чему-то подобному. Может быть, создать музыку к учебному фильму или к независимому фильму молодого режиссера. Надеюсь, когда-нибудь такие возможности представятся. Можно сказать, манифестирую... Правда, для этого стоит получше подружиться с Reaper (цифровая музыкальная программа), может быть, создать сочинения для солирующих голосов или инструментов и электроники.

К тому же, мне стоит подтянуть свои навыки в создании инstrumentальных сочинений. Хотелось бы так же интуитивно ощущать оркестровую фактуру, как я сейчас слышу хоровую: слышать объем, вес, плотность, температуру, «цену» звука... Все то, о чем нам говорили на современном сольфеджио. Но это долгий путь. Планирую заняться этим, когда будут силы. В идеале хотелось бы пополнить библиотеку изученных современных сочинений, обрасти узнаваемый композиторский стиль... В общем, планирую двигаться путем эволюции, но пока не знаю, куда меня это приведет.

— Ты раньше учились в Камчатском колледже искусств. Что можешь сказать о музыкальном образовании на Камчатке?

— По моему ощущению, образование в нашем колледже действительно отличается от столичного. Если в московских средних специальных учебных заведениях акцент делается на изучении основ, их отработке иобретении крепкой базы, то у нас он смешен на все дополнительное. Скажу честно, я еще не встречала такой широкой подачи музыкального общекультурного материала.

В нашем колледже предполагается, что основы мы должны изучить сами, а он дополняет и расширяет полученные знания. Но времени получить все эти знания совершенно не хватало. У меня сложилось впечатление, что мы только начали изучать новую специальность, а нас сразу поместили в аспирантуру. Нужно было знать труды всех консерваторских ученых прошлого и настоящего, уметь ответить на любой заковыристый вопрос, как на защите. На анализе рассматривали в сочинениях каждую ноту и отражали это



София Фокина

ЗА ТВОРЧЕСКОЙ БЕСЕДОЙ

схематически. Колледж научил меня быстро искать и обрабатывать информацию. Я до сих пор замечаю, что выпускники нашего теоретического отделения практически сразу находят нужные источники, ссылки, страницы или цитаты из-за этого развитого навыка поиска.

Также я научилась скрупулезно изучать предмет анализа и не останавливаться на достигнутом. Кажется, финальная версия моего диплома была 32-й по счету. Тексты докладов или ответов на экзаменационные вопросы тоже всегда переделывались до совершенства. Я до сих пор сажусь перед важным текстом и начинаю спрашивать себя: «Каким предложением нужно связать эти абзацы? Какая здесь ключевая мысль и каким именно образом ее стоит связать с последующей?». Своеобразная диалектика целого в текстах, как бы странно это ни звучало. Мне кажется, такая внутренняя смысловая связь – ключевое качество хорошего научного труда.

Среди главных особенностей нашего колледжа я бы выделила уникальность подхода, широту взгляда и отсутствие рамок. Большую роль играет изучение современного искусства и современной музыки в разумных пределах. Коллективный труд «Теория современной композиции» в колледже стал моей настольной книгой.

Я начала понимать, что в музыкальной науке возможна любая точка зрения, стоит лишь убедительно ее доказать. Ты буквально начинаешь осознавать, что все связано со всем, когда изучение истории музыки начинается с древнегреческих ордеров и храмов – словом, с историей искусства. Свое любопытство, которое тогда только начало проявляться, я не могла удовлетворить еще долго, и в консерватории на первых курсах после лекций по полчаса задавала вопросы преподавателям.

В консерватории показать все полученные в колледже знания поначалу просто не было возможности. Я могла объяснить любую музыкальную концепцию, а спрашивали только про то, какая здесь тональность или как соединить аккорды.

– У тебя много публикаций в журналистской сфере. Насколько это расширяет твоё представление о музыкожедении?

– На самом деле, я бы не сказала, что у меня много публикаций. Они пока не исчисляются тысячами или сотнями, а в мире журналистики количества все же тоже важно. Поэтому пока что работ немногого, но я хочу писать и дальше. Всё-таки практика рождает совершенство. Планирую стать интересным автором лет через 10, если продолжу работать над собой. В «параллельном» мире я отпустила себя, сделала легче стиль высказывания и не так педантично прорабатываю детали в публикациях.

Не могу сказать, что журналистика как-то влияет на музыкожедение. По крайней мере, мне так не кажется. Мне они представляются как параллельные сферы со своими законами, и на обе эти сферы влияет сам музыкальный мир. Новые постановки, концерты, выставки – с одной стороны и новые научные труды – с другой. Думаю, наблюдение за происходящим в музыкальном мире и в мире искусства расширяет наш кругозор.

– Какие у тебя намечаются ближайшие исследовательские планы?

– Для начала хотелось бы дождаться защиты диплома, а дальше посмотрим. Сейчас пытаюсь разобраться в феномене зеркальности в музыке. Пока что сама не до конца понимаю, что это такое, но очень надеюсь это выяснить. Делаю то, к чему душа лежит больше всего: соединяю философию с музыкой.

Личности, о которых мы с моим научным руководителем, Еленой Борисовной Долинской, сейчас пишем – Андрей Волконский и Юрий Каспиров. Очень надеюсь пообщаться с Андреем Волконским через литературу, а с Юрием Сергеевичем – еще не раз побеседовать лично. Конечно, сочинения анализировать тоже придется...

**Беседовала Елизавета Горячева,
IV курс НКФ, музыкожедение**



София Фокина (первая слева) на концерте в Рахманиновском зале

ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

СТУДЕНТЫ КОНСЕРВАТОРИИ – ДЕТЬЯМ

Завершился I Детский осенний фестиваль «Консерватория – детям», который проходил в дошкольных учреждениях Москвы и Подмосковья в рамках одноименной благотворительной музыкально-образовательной программы Московской консерватории. Фестиваль включал концертные мероприятия, ориентированные на раннее формирование музыкального вкуса у юной аудитории. Его основная цель – создание условий для прямого и доступного контакта детей с музыкой, включая знакомство с различными инструментами и исполнительскими практиками профессиональных музыкантов. Одним из главных достоинств прошедшего фестиваля стало разнообразие программ, продемонстрировавших широкий спектр возможностей хоровых и инструментальных ансамблей.

10 октября в городе Долгопрудном состоялся концерт-открытие. Хоровой ансамбль студентов Московской консерватории под руководством студентки V курса Любови Лапехиной представил программу «Любимые песни осени». Исполнительский замысел опирался на сочетание произведений эпохи Возрождения, музыкальных отрывков из современных мультфильмов и ярких образцов фольклорной традиции. Были использованы театральные и визуальные средства выразительности – игровые элементы и костюмированные эпизоды, что особенно вовлекало маленьких слушателей в эмоциональную среду.

Важным направлением программы «Консерватория – детям» является проведение концертов для детей с ограниченными возможностями здоровья, которым сложно самим посещать концертные залы. Одной из таких программ стал интерактивный концерт-спектакль «Золотой лес» с участием студентов V курса Артемия Секретёва (скрипка) и Анастасии Калининой (виолончель), который состоялся 14 октября. В ходе концерта исполнители познакомили аудиторию с тембровыми особенностями инструментов, продемонстрировали различные технические приемы и способы звукоизвлечения.

Отдельного внимания заслуживает программа, посвященная музыкальным сюжетам о космосе – мультиконцерт «Вперед, к звездам!». Мероприятие прошло 26 октября в дошкольном отделении Романовской школы «Радуга», расположенном в непосредственной близости от многофункционального студенческого комплекса Московской консерватории. Дети с удовольствием слушали произведения консерваторских композиторов, созданные для мультфильмов и одновременно смотрели видеофрагменты, рассказывающие об освоении космоса. В концерте приняли участие: Изабелла Бунина (сопрано), Виктория Кравченко (сопрано), Роман Прасалов (фортепиано), Иван Захаров (скрипка), Анна Кривенцева (флейта). Вел программу Алексей Комаров.

В фестивальной программе также выступил Хор младших классов Хорового училища имени А.В. Свешникова Академии хорового искусства имени В.С. Попова под руководством Е.Н. Воропаевой (концертмейстер Ю.А. Назарова). Коллектив представил программу «Песни поздней осени», основанную на произведениях советского композитора Вадима Новоблаговещенского – выпускника Хорового училища имени А.В. Свешникова. Его музыку отличала мягкость интонационного рисунка, выразительная образность, близкая детскому восприятию. Хор младших классов продемонстрировал преемственность традиций училища, подчеркнув значимость детского хорового творчества для формирования культурной памяти и ценностных ориентиров будущего поколения.

3 декабря в концертном зале дошкольного отделения школы № 1584 состоялось заключительное мероприятие Фестиваля. Программу под названием «Падал первый снег» представил студенческий вокальный ансамбль «NEXUM» под руководством Гордея Мирошникова. Звучали детские зимние песни, хорошо знакомые юным слушателям, дети легко воспринимали их и охотно подпевали.

Детский осенний фестиваль «Консерватория – детям» стал прекрасным опытом взаимодействия профессиональных музыкантов с юной аудиторией, способствуя развитию интереса к инструментальному и хоровому искусству у детей и их родителей. От всей души благодарим за поддержку фестиваля художественного руководителя благотворительной программы «Консерватория – детям», проректора по концертной деятельности В.А. Каткова, исполнительного директора фестиваля, доцента Я.А. Кабалевскую, декана дирижерского факультета, профессора А.М. Рудневского, а также партнера фестиваля – Национальную нерудную компанию. А для наших студентов участие в фестивале стало прекрасной возможностью проявить свои волонтерские навыки в рамках образовательного модуля «Обучение Служением».

Алексей Комаров,
выпускник МГК (2024),
менеджер Департамента молодежной политики МГК



После концерта-спектакля «Золотой лес»



«Вперед, к звездам!». Выступает Иван Захаров (скрипка)



«Песни поздней осени». Младший хор училища имени А.В. Свешникова



После концерта «Вперед, к звездам!»