

КУЛЬТУРА

МУЗЫКИ

№ 1 (08) 2024

В музыке — жизнь

ВАСН-FEST

150 лет
ТРАДИЦИЯМ

СОВРЕМЕННУЮ
музыку (не) слушать?

25 лет вместе с великой музыкой!

ЛИГА ДРУЗЕЙ ФИЛАРМОНИИ

ЕКАТЕРИНБУРГ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ к сообществу постоянных слушателей

- Найдите друзей и единомышленников
- Вдохновляйтесь общением с артистами
- Сделайте вашу жизнь музыкальной!

Подайте заявку на сайте

и получите приглашение
в команду друзей

КУЛЬТ МУЗЫКИ

февраль 2024, № 1 (08)

Учредитель и издатель:

ГАУК СО «Свердловская государственная академическая филармония»

Адрес издателя:

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38а
тел. (343) 371-66-83, факс 371-44-68,
многоканальный 287-62-05

Редакционная коллегия:

Александр Колотурский, директор Свердловской государственной академической филармонии

Рустем Хасанов, первый заместитель директора Свердловской государственной академической филармонии по творческой деятельности

Лариса Барыкина, музыкальный и театральный критик, советник директора Свердловской государственной академической филармонии

Светлана Абушик, руководитель департамента информационной политики Свердловской государственной академической филармонии

Главный редактор:

Мария В. Лупанова

Корректор: Полина Рожкова

Фото: Татьяна Андреева, Георгий Мамарин

На обложке: Алексей Доркин. Фото: Татьяна Андреева

Дизайн, верстка, предпечатная подготовка:

Олеся Акулова

Авторы:

Светлана Абушик, Тарас Багинец, Лариса Барыкина, Светлана Кадочникова, Георгий Ковалевский, Мария Лупанова, Татьяна Мосунова, Александра Шакирьянова

Адрес редакции:

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38а
тел. (343) 371-66-83, факс 371-44-68,
многоканальный 287-62-05

Отпечатано:

ООО «ППК «Профиль»
620102, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д. 48, пом. 8
тел. (343) 356-52-16

Периодичность выхода: 1 раз в два месяца

Тираж: 500 экз.

Дата выхода в свет 05.02.2024

Перепечатка и цитирование материалов издания возможны только с письменного разрешения редакции. Ссылка на журнал «Культ музыки» обязательна. За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции. Журнал распространяется по всей территории России.

Выход этого номера журнала совпал с очень значимым для филармонии событием. Каждый год, 1 февраля, мы представляем нашим слушателям следующий концертный сезон. Вот и сейчас новые абонементы 2024/25 стали доступны для приобретения.

Для нас столь ранний старт — необходимый процесс, который позволяет увереннее смотреть в будущее, закреплять наши договоренности с менеджерами, планировать дальнейшее сотрудничество с самыми востребованными артистами. И, конечно, мы очень благодарны нашим постоянным слушателям, которые также заранее планируют свой концертный год вместе с нами.

Лига друзей филармонии, с которой мы одна большая филармоническая семья, вновь окажется в центре внимания журнала «Культ музыки». В номере представлены материалы, посвященные обществу, а отдельные его участники поделятся с вами мыслями о музыке и музыкантах.

Своей деятельностью мы готовы поддержать Всероссийский «Год семьи», увеличивая число концертов для семейного посещения. Искусство во все времена стояло на страже семейных ценностей, и мы стараемся привить современным семьям традицию совместного посещения концертного зала. Готовясь к 90-летию филармонии, мы обращаемся к истории и настраиваем себя и наших читателей на грядущий юбилей, рассказывая о людях, событиях и традициях, связанных с историческим прошлым филармонии и Екатеринбурга.

Желаем вам приятного времяпрепровождения за чтением нашего журнала и незабываемых, искренних эмоций на концертах в нашем зале!

Ваш Александр Колотурский

Филармония 1920-е гг.

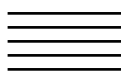
Светлана Абушик, руководитель департамента информационной политики Свердловской филармонии

В год 300-летия Екатеринбурга Свердловская филармония обращается к еще одной значимой исторической дате: 150 лет назад, 28 декабря 1873 года, в нашем городе было открыто Екатеринбургское Общественное собрание. Филармония наследует традиции этой организации, вовлекая в культурную жизнь и филармоническую деятельность жителей города и области.

Свердловская филармония — больше, чем просто концертный зал. Ее разнонаправленное взаимодействие с обществом касается абсолютно всех направлений деятельности. С 1998 года филармония трудится над созданием среды единомышленников — Лиги друзей филармонии. Сообщество объединяет более 12 тысяч постоянных слушателей — активных и равнодушных жителей Екатеринбурга, почти 3 тысячи посетителей городских филармонических залов Свердловской области и столько же слушателей ста виртуальных концертных залов региона.

Собрание членов Лиги друзей филармонии

В настоящее время ведется масштабная системная работа с партнерами в сфере образования и бизнес-партнерами, направленная на воспитание всесторонне развитого, культурно просвещенного слушателя и зрителя.

При филармонии существует Наблюдательный совет, все члены которого — профессионалы самого высокого уровня в своих областях, опытные управленцы и к тому же постоянные слушатели филармонических концертов, глубоко знающие музыку.

Наблюдательный совет осуществляет надзор за уставной деятельностью филармонии, утверждает важные документы, касающиеся текущей работы, выполняет экспертную функцию, формирует совместно с руководством филармонии стратегию развития, ее взаимоотношения с обществом и властью.

НЕМНОГО ИСТОРИИ. ЕКАТЕРИНБУРГ, 1873 ГОД*

На заседании городской думы, где приняли решение о создании Екатеринбургского общественного собрания, выступал известный государственный деятель, владелец золотых приисков и мануфактур на Урале Николай Севастьянов: «Устройство частного всесословного собрания составляет одну из обязанностей городского общественного управления, так как по закону (54 ст. Городского положения) городская дума представляет собою все городское общество и к предметам ведомства ее принадлежит (ст. 2 Городского положения) устройство театров, библиотек, музеев и других подобного рода учреждений», — зафиксировано в протоколе заседания от 7 мая 1873 года.

Инициаторы создания этого общественного объединения стремились уйти от элитарности в пользу относительной демократичности состава. Конечно, первыми участниками Собрания выступали представители городской элиты: врачи, ученые, инженеры, юристы, но к 1891 году оно насчитывало более 200 действительных членов. У организации была своя структура во главе с советом старшин, а внутренняя жизнь регулировалась уставом. По утрам в клубе собирались деловые люди для обсуждения коммерческих дел и знакомства с последними новостями деловой жизни. Вечерами появлялись любители шашек, шахмат, преферанса и бриджа. Можно было провести время в библиотеке, где к услугам членов клуба было более 8 тысяч книг и хорошая подборка периодической печати. Любители музыки пользовались богатой коллекцией нот, посещали концерты и спектакли Музыкального кружка. Качественный досуг, повышающий культурный уровень горожан, просвещение, благотворительность и светская жизнь с ее балами и маскарадами — всё это было в спектре деятельности объединения.

* Справка из Государственного архива Свердловской области

С деятельностью Общественного собрания связано зарождение и развитие традиций оркестрового исполнительства на Урале. В 1860-е годы на 20 тысяч жителей Екатеринбурга приходилось 16 музыкантов-профессионалов. Из 12 исполнителей (3 скрипки, альт, контрабас и по одному духовому) первоначально состоял оркестр Общественного собрания, который первое время обслуживал танцевальные вечера. К 1890-м годам численность музыкантов в коллективе возросла до 30–40 человек.

С 1910 года в Екатеринбурге начали регулярно проводиться симфонические концерты, носившие название общедоступных. Зимой они проходили в зале Собрания, летом — в Клубном саду (ныне Сад имени Вайнера).

Екатеринбург. Сад общественного собрания (ныне Сад имени Вайнера)

Вид со стороны ул. Клубной (ныне Первомайской)

Дирижер Марк Паверман

В 1915 году Общественное собрание приступило к постройке нового собственного здания с ассигнованием на эту постройку до 200 тысяч рублей. Проект с концертным залом выбрали по конкурсу, и 14 мая 1915 года при большом стечении народа заложили первый камень. К началу 1917 года здание было полностью возведено, незавершенной оставалась только внутренняя отделка. Его ввод в эксплуатацию состоялся почти десятилетие спустя, 30 октября 1926 года, когда здание уже принадлежало Уральскому областному Деловому клубу.

Именно в этом здании в 1934 году состоялся концерт Симфонического оркестра Свердловского областного радиокomiteта, на базе которого через два года возник Симфонический оркестр Свердловской филармонии. А сама филармония открыла здесь первый концертный сезон в 1936 году.

Огромную роль в становлении главного филармонического коллектива сыграл дирижер Марк Паверман. Из основанного им оркестра вырос Уральский филармонический — гордость современного уральского региона, один из ведущих симфонических коллективов России. Немаловажную роль в его продвижении и развитии сыграл Благотворительный фонд поддержки, объединяющий екатеринбургских меценатов самого высокого уровня.

Уральский академический филармонический оркестр и главный дирижер Дмитрий Лисс

Благотворительный губернаторский концерт с филармоническим оркестром

НАСТОЯЩЕЕ

Благотворительность, пожалуй, самое близкое к деятельности Екатеринбургского общественного собрания направление деятельности филармонии. С 1996 года она сконцентрирована на поддержке творческих сил и основного коллектива — Уральского филармонического оркестра. В 2026 году Благотворительный фонд поддержки УАФО и Совет попечителей оркестра отметят 30-летие деятельности.

Неслучайно, ежегодно 28 декабря в филармонии проводится Губернаторский благотворительный бал / концерт с участием Уральского филармонического оркестра, как когда-то в этот день давались балы Екатеринбургского общественного собрания. В 2024 году этой культурной традиции города исполнится 30 лет, но это уже совсем другая история.

кМ

440 Герц

1 декабря в Санкт-Петербурге состоялась Торжественная церемония награждения победителей Большой оркестровой премии «440 ГЕРЦ» за 2022 год. Из 15 номинаций Свердловская филармония победила в двух и получила Почетный диплом.

Приветствуя лауреатов и гостей, художественный руководитель и председатель жюри Большой оркестровой премии «440 ГЕРЦ» Надежда Маркарян сказала: «Хочу поздравить нас всех, независимо от того, кто назван в качестве победителей. Всех, кто рискнул, не побоялся поставить себя, свою программу, свое творчество в контекст очень значимых коллег. Это значит только одно — люди готовы к росту, к тому, чтобы развиваться и оценивать себя объективно».

Событие

Российский национальный молодежный симфонический оркестр в юбилейном гала-концерте к 100-летию Московской филармонии, дирижер — Валерий Гергиев

Оркестровая программа

Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан за программу из произведений Д. Шостаковича, дирижер — Александр Сладковский, солист — Павел Милюков (скрипка)

Дирижер

Александр Рудин за программу из произведений В. А. Моцарта с Московским камерным оркестром «Musica Viva», солист — Николай Луганский (фортепиано)

Ансамбль

Сергей Крылов и Уральский академический филармонический оркестр под управлением Дмитрия Лисса за исполнение Концерта для скрипки с оркестром «Offertorium» С. Губайдулиной

Открытие

Исполнение Симфонии № 8 А. Брукнера Национальным симфоническим оркестром Республики Башкортостан, дирижер — Дмитрий Крюков

Соло с оркестром

Сергей Поспелов за программу «Скрипичные концерты XX века» с Дубненским симфоническим оркестром под управлением Николая Хондзинского

Аккомпанемент

Тюменский филармонический оркестр, дирижер — Филипп Селиванов (Концерт-открытие Музыкального фестиваля Дениса Мацуева)

Концертмейстер

Ильшат Муслимов, концертмейстер Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан, за вклад в творческий рост оркестра и за исполнение сольной партии в «Шехеразаде» Н. Римского-Корсакова

Солист оркестра

Два победителя:

1. Сольисты Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан за исполнение сольных партий в «Шехеразаде» Н. Римского-Корсакова: Аяз Нухов (виолончель), Ксения Мороз (флейта), Забир Хажеев (флейта-пикколо), Руслан Валеев (кларнет), Павел Чередниченко (гобой), Татьяна Вискунова (английский рожок), Ильназ Фаррухшин (фагот), Марат Валеев (труба), Александр Казаков (валторна), Ринат Нурисламов (2-й тромбон), Татьяна Емельянова (арфа)

2. Солисты Новосибирского академического симфонического оркестра за исполнение сольных партий в «Испанском каприччио» Н. Римского-Корсакова: Юрий Прушинский (скрипка), Иван Шиханов (флейта), Николай Левашов (гобой), Данила Ефремов (кларнет), Константин Серков (английский рожок), Василий Соколов (валторна), Тамара Тарновская (арфа)

Гость

Анне-Софи Муттер, Пабло Фернандес, Даниил Трифонов в Юбилейном гала-концерте к 100-летию Московской филармонии (Концерт для скрипки, виолончели и фортепиано с оркестром Л. ван Бетховена)

Исполнение произведения композитора-юбиляра

С. Рахманинов. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром. Екатерина Мечетина, Симфонический оркестр Курской государственной филармонии, дирижер — Игорь Сукачев

Слово о музыке

Ярослав Тимофеев в Юбилейном гала-концерте к 100-летию Московской филармонии

Образовательная программа

Свердловская государственная академическая филармония за программу из цикла «Вузовские филармонические недели» с участием Уральского молодежного симфонического оркестра, дирижер — Дмитрий Филатов, ведущая — Александра Шакирьянова

Качество трансляции

Московская государственная академическая филармония за трансляции концертов оркестров-номинантов Большой оркестровой премии «440 герц» (Московского камерного оркестра «Musica Viva», Государственного академического симфонического оркестра Республики Татарстан, Российского национального молодежного оркестра)

ВНЕКОНКУРСНАЯ НОМИНАЦИЯ

За вклад в развитие симфонической культуры

Жанна Дозорцева, лектор-музыковед Московской государственной академической филармонии, за многолетнюю деятельность по популяризации классической музыки

ДИПЛОМЫ

За профессионализм и вдохновение

Государственный симфонический оркестр «Symphonica ARTica» (Якутск)

За постоянное совершенствование симфонического мастерства

Академический симфонический оркестр Саратовской филармонии

За воспитание филармонического слушателя

Мурманская областная филармония

За творческую смелость

Академический симфонический оркестр имени В. И. Сафонова (Кисловодск) за исполнение «Весны священной» И. Стравинского

За профессиональное мастерство

Алексей Косоротов (ударные); Академический симфонический оркестр им. С. Рахманинова (Тамбов)

За развитие жанра литературно-музыкальной композиции

Томская областная государственная филармония

За поиск новых форм музыкального просветительства

Свердловская государственная академическая филармония за программу из цикла «Филармонические уроки» с участием Уральского молодежного симфонического оркестра, дирижер — Дмитрий Филатов, ведущая — Кристина Первалова

Беседовала *Александра Шакирьянова*

Фото: *Татьяна Андреева*

С 2021 года Свердловская филармония реализует крупный культурно-образовательный проект для школьников города Екатеринбурга — «Филармонический урок». 19 декабря 2023 года в Камерном зале филармонии собрались руководители 75 образовательных учреждений города, ставших участниками проекта. Итоги года работы в проекте подвели его партнеры: Свердловская филармония, Администрация и Департамент образования города Екатеринбурга. Перед началом мероприятия мы поговорили с начальником Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Константином Шевченко.

— **Константин Валерьевич, наше мероприятие по подведению итогов реализации проекта стало уже традиционным, мы собираемся каждый год. На ваш взгляд, какова важность проекта для учащихся школ и учителей?**

— Этот проект без преувеличения можно назвать уникальным. Важно то, что он год от года не просто существует, а развивается. Скажу сначала про детей: благодаря нашему сотрудничеству с филармонией школьники погружаются в мир классической музыки. Не секрет, что в массе своей учащиеся школ не слушают классическую музыку, а зачастую относятся к ней весьма скептически. Важность проекта как раз в том, что, как мне кажется, найден подход, который помогает изменить отношение ребят к классической музыке, начать ее слушать, понимать и в итоге полюбить.

— **Подход мы «подбирали» постепенно: в 2021 году начали реализацию проекта для десятиклассников. Он включает экскурсию, круглый стол и посещение концерта для каждой группы учащихся. В 2023 году добавили еще одно направление — работу с восьмиклассниками.**

— Да, для восьмиклассников проходят уроки в филармонии, созданные по интегративному принципу. Школьники изучают историю, литературу, физику и химию в тесной связи с классической музыкой. Как вы видите, среди предметов есть дисциплины, которые, на первый взгляд, напрямую с музыкой не связаны. Но в этом и есть интрига! Такой подход к изучению материала на стыке предметных областей побуждает интерес другого порядка: ребята видят, как законы физики, например, «работают» при использовании музыкальных инструментов, какие области химии соприкасаются с музыкальным искусством. Мы также понимаем, что классическая музыка способствует развитию эмоционального интеллекта, воображения. И важность этого очевидна сегодня каждому.

— **«Филармонические уроки» для восьмиклассников проходят в филармонии — это необычный формат для системы образования?**

— Да, это новаторский подход. Проект позволяет выйти за рамки классно-урочной системы. Времена изменились и сегодня удержать внимание школьника продолжительное время — вызов для школы и учителей. И то, что получилось это сделать — важно. Это новый формат урока, который может лечь в основу новой методики. Тем более образование сейчас активно вовлечено в проектную деятельность, ориентировано на опережающее обучение. Яркие впечатления и эмоции, интерактивные формы взаимодействия, когда ребята общаются с симфоническим оркестром, солистами, актерами-ведущими — все это помогает поддержать интерес к изучаемому предмету. Для учителей ценным является то, что у них появляется еще один вариант организации обучения за пределами школы. Кроме того, для руководителей образовательных организаций этот проект — блестящий пример того, как могут быть выстроены отношения с партнерами. Это тонкая материя. Казалось бы, у всех много партнеров, но в данном случае филармония — это не тот партнер, который приносит материальные блага школе или системе образования, это тот партнер, с которым мы вместе выполняем миссию, реализуем идею. Мы разделяем общие ценности и вместе решаем поставленные задачи. Это, мне кажется, ключевой момент как для учителей, так и для руководителей школ и кураторов этого проекта. Они видят, каким образом могут быть выстроены настоящие партнерские отношения. Спонсорство и меценатство — это одно, а подобные партнерские отношения — совсем другое!

— **Действительно, подобные тенденции сейчас в тренде.**

— Да, и я всячески это поддерживаю, так как мне кажется, что это и есть опережающее обучение. За таким обучением будущее. Конечно, классическая система образования важна и нужна: физика, математика, формулы, доска, мел. Но это должно быть уравновешено такими проектами, как этот. Еще одна ценность проекта в том, что его можно тиражировать. Он разработан как универсальная модель, универсальная методика. В данном направлении филармония — флагман. Вы первые, кто воплотил в жизнь проект, в основе которого интеграция культуры и образования. Для этого была проделана серьезная работа, проработаны федеральные образовательные стандарты, школьные программы и в итоге создан совместный продукт. И, еще раз повторюсь, очень важно, что этот продукт интересен школьникам.

— **Какие, на ваш взгляд, самые главные итоги нашего совместного проекта в этом году?**

— В этом году мы расширились и включили в проект восьмые классы. Это казалось сложным — возраст самый непростой, но все получилось. Важны даже не сами восьмые классы, а то, что предметы, которые не связаны напрямую с музыкой, преподаются в филармонии. Это мечта, к которой мы с командой в Департаменте шли, постоянно об этом говорили и в итоге получили результат. Честно скажу, мы делали несколько попыток с музеями, притом, что в музеях есть целые учебные отделы, которые этим занимаются. Но по-настоящему идея воплотилась только с филармонией. Я считаю, что это самое главное достижение.

— **В такой работе очень важно личностное неравнодушное отношение и понимание важности музыкального искусства для воспитания подрастающего поколения!**

— Абсолютно верно. Я, к примеру, пришел к классической музыке постепенно. Главным увлечением в школе для меня был спорт. Но, кроме этого, иногда я посещал репетиции школьного хора. Сейчас я слушаю самую разную музыку: классика, рок, электронная музыка и даже рэп. А можно мне задать вам вопрос?

— **Да, конечно!**

— Как вы считаете, наш проект каким-то образом меняет филармонию?

— **Меняет однозначно. Это новый для нас вид деятельности, своеобразный вызов. Вызов и с творческой точки зрения — мы создаем новый продукт, и с точки зрения организации самого концертного процесса, и, конечно, в работе с молодежной аудиторией.**

— Что очень важно.

— **Безусловно. Впереди у нас множество самых смелых планов и свершений!**

кМ

СУПЕР АБОНЕМЕНТ

самый престижный формат посещения Свердловской филармонии

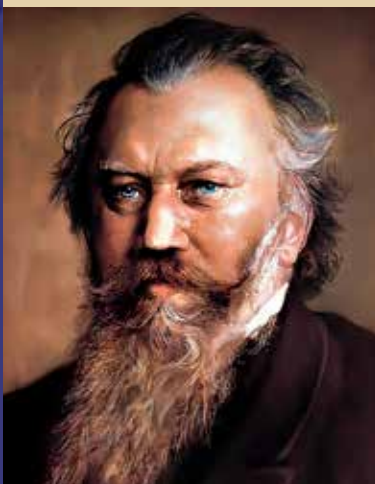
- «Личное» кресло в Большом зале
НА ВСЕ КОНЦЕРТЫ филармонии
- Именная карта-пропуск
- Возможность
передавать карту
членам семьи, друзьям
и коллегам
- Эксклюзивный подарок
- Персональное
корпоративное
предложение

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гарантированная выгода:
30 % — на звездные концерты,
50 % — на все остальные
- Гарантированная возможность
посещения всех значимых событий
и престижных мероприятий
даже во время аншлага

КОНЦЕРТНЫЙ СЕЗОН

I. ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ

- А. Высшая лига: звезды и оркестры**
- Б. Высшая лига: имена. Звезды Steinway**
 - 1. Главный. Дмитрий Лисс представляет**
 - 2. Брамс. Полное собрание концертов и симфоний**
 - 3. Титаны романтизма**
 - 5. Большая классика**

Концерты, где аншлаги превосходят все возможные границы. Имена, которые с восхищением произносят во всём мире. Исполнение, где виртуозность выходит за пределы возможного. Концепции, которые поднимают мышление на новый уровень. Мы соединили эти качества в шести главных абонементов сезона, отражающих особый статус их владельцев.

II. КЛАССИКА: СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

- 8. Известное и неизвестное от Артёма Варгафтика**
- 9. Музыка без границ. Классики блестящей Вены**
- 10. Вечера с Большим оркестром. Русская классика для всей семьи**
- 11. Встречи с шедеврами. Взгляд Александра Рудина**
- 12. Блестящие концерты с Молодежным оркестром**
- 13. Симфонический бестселлер**
- 14. Субботний плейлист. Музыка для настроения**
- 16. Симфо-хит-парад**

Выразительные возможности симфонического оркестра безграничны: только он может быть неистовым и трепетным, глубинным и парящим, архитектурно точным и предельно эмоциональным. В этой группе абонементов каждый найдет свой для долгих вдохновляющих отношений с классической музыкой. Симфонический оркестр — любовь с первого звука и навсегда.

III. КЛАССИКА: АНСАМБЛИ И СОЛИСТЫ

- 17. Голоса русской души**
- 21. Steinway: золотая коллекция**
- 25. Ансамблиеро**
- 34. Музыкальные вечера в Камерном зале**
- 35. Фортепианная галерея Владислава Чепиноги**
- 36. Премьера. Ансамбли солистов Большого оркестра**

На концертах этих абонементов вы сможете расслышать каждого музыканта, каждый инструмент. Голоса 60 солистов на ваших глазах сольются в стройном звучании хора, артисты ведущих оркестров объединятся в ансамбли, а 5 роялей Steinway станут полем для фортепианных «экспериментов». Попадите в лабораторию музыкантов и станьте свидетелем творческого процесса!

ТЕМАТИЧЕСКИЕ АБОНЕМЕНТЫ

IV. НЕ ТОЛЬКО КЛАССИКА

- 50. Слово и музыка: Пушкин
- 65. Джаз с Даниилом Крамером
- 66. Джазовые пятницы
- 70. Песни о главном
- 80. Music Night
- 81. НЕ формат
- 82. Саксофон-драйв

Не ограничивайте себя в выборе жанров и стилей! Но будьте требовательны к качеству концертных программ. В абонементе этой группы только лучшие исполнители, выбранные из сотен претендентов на ваши овации. Репертуар артистов высокого уровня — важная часть их имиджа и ценность, которая собирает аншлаги. Джаз, рок, мировые хиты, саундтреки — не только классика, но только лучшее!

V. ОРГАННЫЕ

- 40. Sauer: главные события органного сезона
- 41. Organum. Главный органист приглашает
- 42. Дуэли органистов
- 43. Орган плюс
- 44. Голоса органов мира. Новый цифровой орган

Орган — магнит, притягивающий в филармонию тысячи жителей и гостей города. Выступление ведущих органистов мира, захватывающие органные дуэли, увлекательные истории от главного органиста Тараса Багинца и новый абонемент с цифровым органом: разнообразные программы на любой возраст и вкус! С органными абонементом вы сможете заранее занять места на самых популярных концертах сезона.

VI. ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

- 99. Вместе весело играть!
- 100. Исследователи симфонического оркестра
- 101. Симфонические приключения
- 102. Музыкальный выходной
- 105. Сказки с оркестром
- 106. Органный час

Абонементы для детей и родителей — часть системы подготовки филармонического слушателя. От начальной ступени «Музыкальных воркшопов» к осознанному восприятию музыки в Большом концертном зале. Мы предлагаем пять абонементов для разностороннего развития ребенка: увлекательные исследования оркестра, симфонические сказки, полезные музыкальные выходные и знакомство с органом.

VII. ДНЕВНЫЕ ОБЩЕДОСТУПНЫЕ

- 108, 109. Музыка для души
- 110. Парад солистов Молодежного оркестра

Эти абонементы не для всех. Мы создали их с любовью и уважением к тем, кто многие годы разделяет нашу любовь к музыке и уже может себе позволить посещать концерты днем. Серебряный возраст — драгоценная возможность слушать любимую музыку тогда, когда вам удобно, и по самой лучшей цене. Концерты в двух отделениях, шедевры разных стран и эпох, виртуозные солисты и яркие ансамбли — всё для вас!

Музыкальный Бажов

Татьяна Мосунова, историк

Бажов и филармония. Казалось бы, что общего? Мы мало знаем о музыкальных пристрастиях писателя. Но именно в стенах Свердловской филармонии происходило много важных для Павла Петровича событий, а его произведения вдохновили многих музыкантов на создание крупных и малых музыкальных форм.

Слава пришла к Бажову, когда ему было уже 60. Популярности он не искал. Но в его волшебной книге «Малахитовая шкатулка», изданной в 1939 году, было столько музыки, что ее невозможно было не услышать и не полюбить автора. В 1943 году Павел Бажов стал лауреатом Государственной премии — первым среди свердловских писателей, а в 1946 году был выдвинут депутатом Верховного Совета.

Родом писатель из небогатой рабочей семьи. Его тяга к культуре была огромной. Много, недоступное в детстве, удалось наверстать уже будучи взрослым. Бажов буквально влюбился в оперу. Биографы упоминают, что ему нравились и симфонические, и камерные произведения Глинки, Чайковского, Мусоргского, некоторых западных классиков. Из музыкальных инструментов автор сказов предпочитал гитару, ведь именно на ней играла жена, с которой он в любви и согласии прожил почти 40 лет. Писатель признался ей в любви прямо со сцены Свердловской филармонии в 1949 году: «Мы всегда досадливо оглядываемся на камень, о который споткнулись на пути, но почти никогда не вспомним с благодарностью о тех людях, которые протоптали нам широкую и удобную тропу через лес или через топь. Для меня эту тропу в жизни проложила моя жена Валентина Александровна, которая взяла на себя все житейские заботы и тяготы, которые так осложняют жизнь. Благодаря ей я прошел жизнь по утоптанной тропе и мог спокойно работать». Наверное, для жены и многих других женщин эти слова признательности звучали как музыка.

История Павла и Валентины Бажовых могла бы вдохновить на создание симфонии, в которой слышались бы и лирические ноты, и борьба, а иногда и отчаяние. Супруги пережили две войны, голод, гибель детей (из семерых в живых осталось только три дочери), гонения на писателя в 1930-х, которые, к счастью, не привели к аресту. Только после издания «Малахитовой шкатулки» авторитет Бажова как писателя становится настолько основательным, что его избирают Председателем Свердловского отделения Союза писателей. Тогда он становится нарасхват. Как официальное лицо Павел Бажов 13 апреля 1940 года открывает Литературный вечер памяти В. В. Маяковского в Свердловской филармонии. В 1942 году в зале филармонии участвует в конференции по вопросам литературы и искусства. В годы войны в эвакуации в Свердловске

находились известные московские писатели. Вместе с председателем Свердловского Союза писателей Павлом Бажовым на сцену поднялись Федор Гладков, Виктор Финк, Мариэтта Шагинян, Абрам Гозенпуд, Леонид Гроссман, Николай Гудзий. Филармония была синтетической площадкой, которая предоставляла сцену артистам разных жанров: академическим музыкантам, народникам, чтецам... После всеобщего признания сказов Бажова автора пригласили со сцены почитать свои произведения.

О том, что исполненные народной музыкальностью творения Бажова можно переложить на музыку, впервые задумались в Свердловске в годы Великой отечественной войны. «Ох, уморили! Данила запляшет по-балетному! Ох и здорово! Как принц в «Лебедином озере!» Мудруете чего-то, ребята!» — такова была реакция Павла Петровича на идею поставить в Свердловске балет по мотивам сказа. Уральскому композитору Александру Фридлиндеру едва удалось добиться на это согласия Бажова. «Каменный цветок» станцевали на сцене Свердловского театра оперы и балета в 1944 году. С того времени Бажов успел вдохновить многих композиторов. Самым именитым был Сергей Прокофьев — автор музыки ко второму балету «Сказ о каменном цветке». Уральская хтонь увлекла композитора, и, как Данила мастер, желающий достичь совершенства, он до последнего часа жизни работал над ним. Но Бажов не услышал прокофьевскую музыку, ушел из жизни раньше... Писатель был скромным до застенчивости, и внимание людей искусства к своим произведениям его очень смущало. Обычно он отговаривался своей «тугоухостью» и музыкальной необразованностью, но это было только природной деликатностью, нежеланием нарушать чужое творчество. С легкой руки Александра Фридлиндера к сказам Бажова стали обращаться и другие композиторы: Кирилл Молчанов (опера «Каменный цветок»), Алексей Муравлёв (симфоническая поэма «Азов-гора»), Дмитрий Батин (опера-сказ «Малахитовая шкатулка»), Клара Кацман (оперетта «Марк Береговик») и т. д.

В 1949 году на сцене Свердловской филармонии торжественно отметили 70-летний юбилей писателя. Бажов обратился к присутствующим: «Это внимание, разумеется, не ко мне, а к тем безвестным творцам, материал которых дошел до меня и стал доступен читателям. Моя роль в этом второстепенная...». Но народная любовь опровергла эти слова.

Через год Бажова не стало. Умер он в Москве, но похоронить писателя решено было в Свердловске. Писатель Борис Рябинин вспоминал: «Гроб с телом Бажова был выставлен в концертном зале филармонии, в том самом зале, куда живой Бажов приходил столько раз на фортепианные и симфонические концерты, где праздновался его 70-летний юбилей. В лютый мороз тысячи горожан стояли на улице, дожидаясь своей очереди, чтобы в последний раз увидеть любимого писателя. Непрерывное, медленное движение у гроба продолжалось до глубокой ночи».

А жизнь произведений Бажова в музыке длится до сих пор. Например, в 2019-м, объявленном годом уральского писателя, Свердловская филармония для юных слушателей Ревды дала музыкальную сказку «Серебряное копытце», которую читали с уральским говором под музыку уральских композиторов Андрея Бызова, Владимира Кóвбасы, Юрия Воронищева. Не так давно, к 300-летию Екатеринбурга в Свердловской филармонии состоялся концерт «Каменный цветок», в котором была исполнена Уральская рапсодия из балета «Сказ о каменном цветке» Прокофьева. Красота, мудрость и музыкальность бажовских произведений навсегда останется источником вдохновения для музыкантов и слушателей.

КМ

Павел и Валентина Бажовы

Беседовала **Александра Шакирьянова**

Фото: **Татьяна Андреева**

В ноябре 2023 года филармония опробовала новый формат творческой встречи: на сцене Большого концертного зала состоялась лекция-дискуссия с участием одного из самых востребованных современных композиторов Кузьмой Бодровым и слушателями Свердловской филармонии. Перед мероприятием мы встретились с композитором, чтобы поговорить о его творчестве и актуальных вопросах современной музыки.

— Кузьма, мы рады приветствовать вас в Екатеринбурге и Свердловской филармонии! Вы здесь не впервые?

— Спасибо! В Екатеринбурге я во второй раз. Впервые приезжал, еще будучи студентом консерватории. Сейчас, получив от вас приглашение, с удовольствием согласился, потому что Свердловская филармония является одним из важнейших культурных центров нашей страны, здесь выступают лучшие музыканты.

— Доля композитора в современном мире непростая: за столетия создано огромное количество талантливой, выдающейся, гениальной музыки. Меняется со временем и понимание этой профессии. На ваш взгляд, современный композитор — каков он?

— Вообще композиторская профессия — это жизненный путь. Быть композитором непросто, это «гигантское сито». В России ежегодно из вузов выпускаются сотни композиторов. Но только единицы остаются на этом поприще, большинство уходит в педагогику. И так было всегда. Например, в XVIII столетии. Сколько сходу мы назовем имен композиторов, современников Моцарта? Думаю, не более 10–15, хотя их были десятки и даже сотни. И еще существует миф, что раньше писали проще и лучше, понятнее что ли... А сейчас пишут сложно и непонятно. Но это тоже было всегда. Например, Гёте в 1820-е годы говорил своему секретарю Эккерману о том, что раньше писали благозвучнее, а современная музыка — это грохот. Единственное, сейчас для композиторов открывается больше возможностей для самореализации, благодаря медиапространству. Это возможность писать музыку для кино, театров (драматических и музыкальных). И в основном современные композиторы реализуют себя там. Заказ на

«чистую» музыку — большая удача. А еще для композитора очень важен хороший наставник и возможность оказаться в нужное время с нужным человеком. Поэтому в каком-то смысле это лотерея.

— **Вам повезло с наставниками?**

— Да, безусловно! Меня судьба сводила с выдающимися людьми. У меня был прекрасный первый учитель — Муратбек Бегалиев, основатель консерватории в Киргизии — замечательный человек, мы с ним до сих пор поддерживаем связь. В Московской консерватории по всем предметам у меня были великолепные учителя. И, конечно, моим главным наставником в жизни является Александр Чайковский. Он до сих пор много преподает и было здорово оказаться именно у него в классе. Я всегда чувствую с его стороны поддержку! Это мой самый счастливый лотерейный билет в профессии!

— **Расскажите, пожалуйста, о вашей работе в области киномузыки. Как начинался путь в этой сфере?**

— Начался он с сотрудничества с режиссером Павлом Лунгиным в его картине «Дама пик». Музыка ему понравилась, часть даже записали, но потом мы поняли, что она никак не сочеталась с фрагментами сочинений Петра Ильича Чайковского. В итоге в фильме звучит только музыка Чайковского. Через два года Лунгин позвонил мне снова и сказал, что моя музыка была «приложена» к фильму «Братство» и она очень хорошо подошла. Первым удачным опытом и крупным кинопроектом я считаю музыку к фильму Константина Хабенского «Собибор». Я понимал, что это высочайшая планка, и я не могу себе позволить что-то «не суметь». Меня никто не учил писать музыку к кино, и я многое постигал в моменте. Вы очень важную тему подняли. У нас в стране нет ни одного вуза, где бы учили писать музыку к медиаконтенту, включающему кино, рекламу, компьютерные игры. Поэтому в Российской академии музыки им. Гнесиных, где мне оказана большая честь возглавлять кафедру композиции, благодаря ректору А. С. Рыжинскому, совершен, на мой взгляд, революционный шаг — открыта магистратура по направлению «Медиакомпозиция». Закуплено мультимедийное оборудование. Нынешняя медиамузыка невозможна без электронных пластов, которые накладываются поверх «живой» музыки. Студент, поступивший на эту специальность, всё равно изучает оркестровку, у него есть занятия по композиции, но всё заточено на то, чтобы человек, получив диплом, мог работать в востребованных сейчас практических областях. Это очень важный шаг к фундаментальному системному образованию, отвечающему современным вызовам.

— **Ваши творческие путеводители в мире киномузыки?**

— Прежде всего, Эдуард Артемьев. Его музыка трогает до глубины души. И как человек он был очень светлым! Мне посчастливилось с ним лично общаться. Если говорить о мировом кинематографе, то это Джон Уильямс, Александр Деспла, Говард Шор. Я ориентировался на их партитуры. Но у киномузыки есть одна досадная особенность — без картинки, зрительного ряда она, как правило, не слушается — 80 % материала не существуют отдельно от кино. Но творчество названных композиторов доказывает обратное — отдельные партитуры настолько выразительны, что могут существовать самостоятельно. И мое кредо в киномузыке — чтобы всё не сводилось к фоновой музыке. В этой сфере тоже должны рождаться шедевры, которые можно потом слушать отдельно от фильма.

— **У вас есть музыка, написанная нейросетью?**

— Да, это пьеса «Цифровой восход». Фантазия для альты и симфонического оркестра. Она была написана (можно сказать сгенерирована) нейронной сетью Яндекс. Для обучения нейросети использовали 4 гигабайта классической музыки. Сеть создала 20 фрагментов, я их доработал. Пьесу впервые исполнил оркестр «Новая Россия», солировал народный артист СССР Юрий Башмет.

— **Как сочетаются такие смелые эксперименты с тем, что вы всегда пишете свою музыку от руки, по старинке? Так удобнее, или это традиция и вы ее придерживаетесь?**

— Да, я действительно пишу ручкой. Для меня очень важен тактильный контакт. Я сочиняю за фортепиано. Мне нужно чувствовать звуковые вибрации. Когда я пишу, «пропускаю» текст через себя. Я не пользуюсь программами набора нот. Мне их набирают люди, с которыми давно имею дело, они хорошо понимают мой рукописный нотный текст. Считаю, что рукопись — это неотъемлемая часть произведения. Для меня важна качественная нотная бумага: плотная, которая не просвечивает, долго «живет», чернила на ней не растекаются, на ней удобное расстояние между нотными станами. На такой бумаге хочется писать, и это приносит эстетическое удовольствие.

— **Вы автор симфонии, сонат, квартета, концертов, оперы, то есть музыки в академических жанрах. На ваш взгляд, какие мероприятия нужно организовывать, чтобы современное академическое искусство становилось более популярным у современного слушателя?**

— Ничего не происходит мгновенно. Нужно очень постепенно, но постоянно, приучать публику к современному академическому искусству. Важнейший шаг предпринят недавно — выработан профессиональный стандарт композиторов. Также очень важно, чтобы эта музыка звучала в концертных залах. Необходима организация фестивалей, конкурсов композиторов, открытие студий, которые занимаются современной музыкой, разного рода пространств, где происходят эксперименты. В вашей филармонии найден очень удачный, на мой взгляд, иммерсивный формат лекций-дискуссий. Аналогов ему в России я не видел. Чем больше таких мероприятий будет, и чем они будут разнообразнее, тем лучше. То есть шаги делаются, но всё работает постепенно.

— **Можете назвать современных композиторов, которых вы для себя выделяете?**

— Александр Чайковский, конечно. Также для меня одним из флагманов является Родион Константинович Щедрин, с которым мне удалось общаться, брать уроки. Именно он однажды дал мне очень важный совет: «Стои на своем и не сходи со своего пути». Очень вдохновило меня общение с Софией Асгатовной Губайдулиной.

— **Поделитесь своими творческими планами?**

— В работе спектакль «Светит, да не греет» в Малом театре, спектакль для Международного фестиваля искусств в Сочи, в котором будет играть Сергей Гармаш. Работаю с нейросетью. И уже могу приоткрыть тайну: пишу скрипичный концерт для Вадима Репина, который он заказал для своего фестиваля. Работы и творческих планов много. кМ

Личный филармонический абонемент (ЛФА)

Эксклюзивная
разработка
Свердловской
филармонии

**ЛФА даёт
больше возможностей:**

**собрать
концерты
на свой вкус**

**организовать
культурный досуг
на любой период**

**оптимизировать
свои расходы**

**Чем больше концертов,
тем выгоднее**

от 3 – 10 %, от 6 – 20 %, от 8 – 25 %, от 10 – 30 %

**Выбрать
концерты
для ЛФА**

**Подписка
на информационную
рассылку**

Добро пожаловать
в идеальный мир меломанов!

Мария Маркуль, солистка Уральского академического филармонического оркестра (флейта-пикколо)

— Как фото или видео является фиксацией части времени в визуальном восприятии человека, так и музыка фиксирует события, атмосферу, ощущения, только аудиально. В современной академической музыке лично у вас есть шанс сделать ставку: войдет то или иное произведение вашего современника в золотой фонд классики или нет. Ведь интересно посмотреть на наш мир из настоящего вместе с композиторами, которые живут в одном с нами времени и видят то же самое, что и мы.

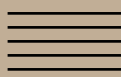
У музыки много компонентов (мелодия, ритм, гармония и т. д.), которые обрабатываются разными структурами мозга. Современная академическая музыка поможет стать креативным, потому что именно в ней используются новые приемы, которых еще не было в прошлом. И вот, совсем незаметно, после концерта вы вдруг сможете понять, что неразрешимая в прошлом проблема из вашей жизни стала не такой уж и сложной. А если вдруг вам трудно высидеть на концерте современной академической музыки, все звуки кажутся страшными и ужасными, хочется встать и уйти — не торопитесь покидать концертный зал и дослушайте до конца! После вы почувствуете ни с чем не сравнимое наслаждение от родной и близкой окружающей вас реальности.

Виктория Сунцова, студентка 2 курса историко-теоретического отделения Уральской государственной консерватории им. М. П. Мусоргского

— Принято противопоставлять классическую и современную музыку, или сравнивать, используя одни характеристики и параметры. Мне кажется, что единственное отличие «классической» и «современной» музыки лишь в том, что она написана в разное время разными людьми. Музыка композиторов, живущих с нами в одно время нужно слушать ровно по тем же причинам, что и любую другую — опыт слушания музыки уникален в сравнении с другими видами искусства. Дело тут скорее в представлении музыкального произведения: первое впечатление невозможно произвести несколько раз. Именно поэтому знакомиться с новой музыкой лучше в профессиональном исполнении, в зале с хорошей акустикой, быть «настроенным» слушателем. А помочь в этом могут комментарии к концертным программам, творческие встречи-лекции, самостоятельное изучение видео- и аудио-материалов в интернете.

Музыкальный язык эволюционирует, но содержание музыки остается прежним: темы любви, жизни и смерти, чувства и долга, гуманизма. Важно помнить о том, что композиторы, исполнители и музыковеды работают для вас. Главное — быть активным слушателем: чутким, понимающим, готовым и желающим научиться слушать и слышать новое.

Богдан Королёк, помощник художественного руководителя балета
и редактор Урал Оперы

— На фасаде Старого музея в Берлине когда-то светилась огромная неоновая надпись художника Маурицио Наннуччи All Art Has Been Contemporary — Всё искусство было современным. Если ставить вопрос: «Зачем слушать современную музыку?», можно сразу спросить: «Зачем вообще слушать музыку?» Берлинская стена между «классикой» и «современностью» возведена только в коллективном сознании. Вся музыка есть музыка, как исторический процесс она непрерывна и как явление — цельна. Проблема в том, что под ее «современным» сегментом чаще всего понимают нечто абстрактное, с неясными хронологическими границами, но обязательно сложное и «негармоничное» — для кого-то и «Весна священная» Стравинского до сих пор «современна». Обычно это мнение покоится на общем ностальгическом представлении о том, что раньше было лучше.

Так говорили во все времена. Ужасен был Бетховен, бездушен и немелодичен Прокофьев, Айвз безграмотен, а Десятников вообще постмодернист. Современная музыка всегда была сложной, как и человек. Она всегда требовала сосредоточения и ответного усилия слушателя. И требует сейчас, слушаем ли мы «благозвучного» Вивальди или «ужасного» Веберна. Просто сегодня человечество знает о себе и о своей сложности больше, чем когда-либо. И современная музыка сегодня разнообразна, как никогда в истории. Это и есть наша сложность, звучащая на разные голоса. Чтобы что-то понять о себе и текущем дне, необходимо слушать новое так же, как необходимо пользоваться последними открытиями современной науки. Если закрыть уши, перестать заказывать и исполнять самую разную новую музыку, в ближайшее время мы останемся на выжженном поле, слой культурного перегноя быстро истощится — именно потому, что музыка есть непрерывная целостность. Конечно, можно ничего о себе и текущем дне не узнавать и не слушать, но тогда мы рискуем упустить нечто очень-очень важное.

01.02

**К 150-летию со дня рождения
Арнольда Шёнберга** *NB! Стр. 24–25*

Уральский академический филармонический оркестр
Дирижер — Алексей Доркин,
ведущий Артём Варгафтик.
Р. Вагнер, А. Шёнберг, Г. Малер, А. Веберн, А. Берг

04.02

Волшебник изумрудного города

Сказка с оркестром
Уральский академический филармонический оркестр
Дирижер — Алексей Доркин, *NB! Стр. 32–35*
Марина Александрова (художественное слово).
А. Дворжак, П. Дюка, Г. Холст, Дж. Гершвин, А. Копленд, Б. Бриттен

08.02

Екатерина Мечетина (фортепиано)

Академический симфонический оркестр Луганской филармонии
Дирижер — Александр Щуров.
П. Чайковский, С. Рахманинов, М. Глинка, М. Мусоргский,
А. Хачатурян, А. Бородин

15.02

Сергей Давыдченко (фортепиано)

Уральский молодежный симфонический оркестр
Дирижер — Алексей Смирнов.
М. Мусоргский, П. Чайковский

16.02

**Финал участников концертов «Органное Рождество»
и «Короли органа. Молодые лауреаты»**

Второй полуфинал зимней серии
Концерт ведет Тарас Багинец.
Произведения зарубежных и русских композиторов

18.02

«Ромео и Джульетта»

Литературно-музыкальная композиция
Ансамбль солистов «Мадригал» Московской филармонии
Художественный руководитель и солист — Александр Суетин,
Ольга Будина (художественное слово).
К. Монтеверди, Д. Доулен, Г. Перселл, Н. Рота

21.02

Александр Рудин (виолончель)

Уральский академический филармонический оркестр
Дирижер — Дмитрий Филатов.
П. Чайковский

XIII МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ VASH-FEST

01.03—
31.03

Брамс-трио

Н. Рославец, П. Чайковский

04.03

05.03

NB! Стр. 26–27 **Концерт памяти Владимира Зыкина. К 70-летию музыканта**

Екатеринбургский квартет балалаек, Русская музыкальная группа «Аюшка», Ансамбль ложкарей студии «Ладушки», Светлана Котова (вокал), Алексей Петров (баритон), Сергей Пронь (труба), Максим Рахматуллин (баян), Виталий Владимиров (этно-инструменты). Народная, авторская, русская и зарубежная музыка, обработки В. Зыкина

NB! Стр. 30–31 **«Перезвоны»**

Хоровая симфония-действие
Симфонический хор Свердловской филармонии
Дирижер — Андрей Петренко,
Александр Кудинов (гобой), Константин Зущик (художественное слово).
В. Гаврилин

14.03

Артур Назиуллин (кларнет)

Уральский академический филармонический оркестр
Дирижер — Алексей Доркин.
Э. Гранадос, П. Чайковский, А. Глазунов, Ж. Бизе — Р. Щедрин,
И. Альбенис — Р. Щедрин, М. Де Фалья, О. Наварро, М. Равель

15.03

Александр Покидченко (фортепиано)

В. А. Моцарт, Г. Форе — А. Корто, Г. Форе

20.03

Огонь фламенко

Михаил Савичев (гитара, композитор),
Сергей Клевенский (духовые инструменты),
Марина Коробко (танец фламенко-фьюжн), Юлия Лошкарёва (вокал).
Уникальный сплав музыки фламенко, испанской гитары,
русских мелодий, этно-музыки и джаза

23.03

Уральский молодежный симфонический оркестр

Дирижер — Алексей Доркин
NB! Стр. 28–29 Ангелина Чащихина (фагот), Илья Краюхин (фагот).
А. Лядов, Й. Ванхаль, С. Прокофьев

24.03

Ананасы в шампанском. Дневник его души

Литературно-музыкальная композиция с поэзией Игоря Северянина
Мария Третьякова (художественное слово), Роман Викулов (скрипка),
Иван Кощев (фортепиано), Григорий Филипченко (виолончель).
С. Рахманинов

27.03

*Светлана Кадочникова, музыковед, преподаватель
Гуманитарного университета*

Основоположник Нововенской школы Арнольд Шёнберг и два его самых талантливых ученика — Альбан Берг и Антон фон Веберн — свято верили, что призваны обновить и усовершенствовать музыкальное искусство. Но не считали себя и ниспровергателями традиций. Их музыка как нельзя более соответствовала сложному мироощущению первой половины XX века. И в то же время была прозрением будущего.

Шёнберг ненавидел, когда его называли революционером. Своих учеников обучал исключительно на классических образцах. Почти самоучка, считал учителями в первую очередь Баха и Моцарта, во вторую — Бетховена, Брамса и Вагнера, и благоговейно относился к Малеру. Но расслышать всё это в музыке трех нововенцев непросто, они на протяжении жизни трижды кардинально меняли свой музыкальный язык: от увлечения позднеромантическим тональным стилем через атональный период и экспрессионизм к додекафонии.

Струнный секстет «Просветленная ночь» (1899) и по сей день одно из самых популярных сочинений Шёнберга. Эта музыка живо напоминает «Тристана и Изольду» Вагнера. Литературной основой послужило одноименное стихотворение немецкого поэта Рихарда Демеля, содержащее типично романтические мотивы: мужчина и женщина, лунная ночь, покаянная исповедь, слияние душ в восторге перед красотой природы. «Просветленная ночь» очаровывает романтической экзальтированностью, сочетающейся с психологической глубиной и мелодической щедростью.

В композиторском багаже Берга к 1904 году несколько десятков песен, по стилю представляющих нечто среднее между сочинениями Вольфа и Брамса. По воспоминаниям Шёнберга, он был пропитан музыкой, восприимчив к старой и новой красоте. На восторженном отношении к музыке Вагнера и пиетете перед Учителем завязались дружеские отношения Берга с Веберном.

В 1909 году Шёнберг объявляет: тональности больше нет, и сочиняет «Пять пьес» для оркестра — цикл миниатюр с программными подзаголовками. А что есть? Атональность: непредсказуемая, перенасыщенная диссонансами и отсутствием привычной музыкальной логики. Слуху не за что зацепиться. Язык мрачных предчувствий,

нервозности, подсознания. «Великое восстание против венского наслажденчества» (Кшенек) не нашло понимания у публики. Первая же пьеса («Предчувствие») говорит о близости Шёнберга австрийскому предвоенному экспрессионизму, отразившемуся в его живописных работах, не уступающих таким художникам, как Оскар Кокошка, Василий Кандинский, Франц Марк.

В том же русле «Три пьесы» Берга для оркестра (1914). Из них буквально вырастает его самое масштабное атональное сочинение — опера «Воццек» — экспрессионистская «драма крика». «Три пьесы» Берга соединяют языковые новации в духе Шёнберга с аллюзиями на симфонии Малера, особенно ощутимые в финальном Марше. Некое равновесие новаторского и традиционного — часть стиля Берга и секрет обаяния его музыки. Никогда сложность музыкального языка не мешала Бергу выражать чувства, а «дух тональности» витает у него даже в сочинениях додекафонного периода, например в Скрипичном концерте («Памяти ангела»). Поэтому Берга называют «романтиком додекафонии».

1923 год — выход из тупика атонального периода. Додекафония для нововенцев — наивысшая точка в развитии музыкального языка. Если атональность сродни хаосу, то додекафония — это «царство разума»: 12 равноправных звуков (ряд или серия) — своего рода «ген» произведения. Звуки не повторяются, появляются только в изначально заданной последовательности, а также задом наперед или в «зеркальном» отражении. Эти принципы родом из старой, еще добаховской полифонии. Законы серии не влияют на характер, содержание, музыкальную форму, это просто техника. В этом ее преимущество при отсутствии привычной тональности. С этого момента Шёнберг борется за признание нового метода композиции и целенаправленно применяет его в различных жанрах.

Особое место в творчестве Шёнберга додекафонного периода занимают Вариации ор. 31 (1928), написанные для огромного четверного состава оркестра. Американский композитор Милтон Бэббит назвал их «подлинным “Искусством фуги”» ранней 12-тоновой техникой: Шёнберг вводит в Вариации тему-монограмму BACH, считая Баха первым 12-тоновым композитором. Каждая вариация наделяется особым инструментальным колоритом, «оркестровые» вариации чередуются с «камерными», ансамблевыми. Седьмая вариация сродни романтическому Adagio, которое потом «всплывает» в конце финала. Эти Вариации еще при жизни Шёнберга пользовались большой популярностью.

Веберн — апостол додекафонии, в музыкальном новаторстве ушел даже дальше Шёнберга. Его достижения оказали решающее влияние на Авангард второй половины XX вв. Композитор Пьер Булез сказал: Веберн — «единственное преддверие музыки будущего». Все сочинения этого композитора можно прослушать часа за четыре — многие длятся всего несколько минут, а то и секунд. Но это бессмысленно. Сложность восприятия стиля Веберна в предельном сжатии и концентрированности музыкального времени, музыка — чистый язык звуков, линий. Веберн подчиняет принципу серии не только звуки, но и штрихи, динамику. Его ряды нередко симметричны. На слух это не воспринимается, но дарит ощущение совершенной взаимосвязи внутри музыкальной материи. Такой ряд есть и в Симфонии Веберна ор. 21 (1928).

Шёнберг и его ученики, конечно, осознавали, что их музыка не очень-то понятна «массовому слушателю», 72-летний Шёнберг писал: «Все что я умел — это плыть против течения». Но мечтал, чтобы его мелодии знали и насвистывали. При этом все трое могли бы подписаться под словами Шёнберга: «Я пишу только то, что чувствую в сердце, и то, что, в конце концов, возникает на бумаге, вначале прошло через каждую частичку моего существа». В каком-то смысле его мечта исполнилась. Музыка Нововенской школы на сегодняшний день — классика XX столетия.

Арнольд Шёнберг

Альбан Берг

Антон фон Веберн

NB

см. стр. 22–23

кМ

Владимир Зыкин

Мария Лупанова

В этом году, 5 марта, исполнилось бы 70 лет незаурядному уральскому музыканту, художественному руководителю Русской музыкальной группы «Аюшка» Владимиру Зыкину. Его не стало в мае 2021 года, но созданная им музыка по-прежнему звучит.

В школьном сочинении Вова написал, что мечтает быть математиком. Так бы, наверное, и стало, если бы заветный факультет не находился на улице Тургенева. Именно в тот день, когда невянский восьмиклассник приехал в Свердловск на подготовительные курсы, в музыкальном училище был вступительный экзамен у народников. И шедший мимо Вова без подготовки и без документов сыграл выпускную программу музыкальной школы. Как позже говорил, просто так сыграл, ради хохмы. На следующий день нашел свою фамилию в числе принятых на 1 курс отделения народных инструментов.

Володя Зыкин — один из первых учеников Невьянской музыкальной школы. В смысле из первого набора. Первый он и по сей день, так как стал единственным из выпускников, получившим звание заслуженного артиста России. Несмотря на неизменно плотный концертно-гастрольный график он всегда безотказно приезжал в родную школу.

Родившегося в марте 1954 года первенца Зыкины назвали в честь пропавшего без вести на войне дяди, заводилы-баяниста. Отец тоже стал легендой послевоенного Невьянска — везде был слышен его трофейный кнопочный аккордеон, серебристый, с перламутровыми разводами. Маленький Вова всегда крутился рядом, пробовал нажимать кнопочки. И когда объявили набор в музыкальную школу, он захотел туда попасть. Желающих играть на баяне было очень много. Предпочтение отдали тем детям, которые хоть немного «брякали». Володя, благодаря отцу, был в их числе.

Педагоги отмечали его незаурядные музыкальные способности. Но исключительность в нем не культивировали, ко всем ученикам относились ровно. Вова и рос обычным мальчишкой: любил футбол и хоккей, из летнего лагеря привозил грамоты за победу в соревнованиях по бегу, за рекорды в прыжках. На сцене дебютировал в невянском ДК машиностроителей, когда его отобрали для участия в городском концерте. Тогда и сорвал первые в жизни аплодисменты.

Став неожиданно для всех, в том числе и для себя, студентом музыкального училища, жадно учился, пробовал сочинять музыку. В 1967 году получил первую награду на композиторском конкурсе. Из училищной юности — дружба с Виктором Романько, протянувшаяся через всю жизнь. Мальчишками они часами импровизировали, соединяя эстраду, классику, популярные песни, фольклор. Послушать их сбегались все народники.

Фото предоставлены Свердловской филармонией

В консерватории, выдержав конкурс в 12 человек на место, учился у великолепно-го Юрия Клюкина. Ему вообще везло на педагогов. Первый профессиональный наставник — Николай Коробкин, обладавший, по мнению Владимира Зыкина, невероятно оригинальным музыкальным мышлением. Первые уроки композиции получил у композитора Валентина Лаптева, а экзамен по дирижированию сдавал самому Марку Паверману. И даже подумывал стать дирижером народного оркестра, если бы не встреча с Аркадием Захаровым. Блистательный домрист и педагог, он и в училище, и в консерватории открыл классы ансамблевого исполнения, собрав нестандартные (для того времени) составы инструментов. В них играл и студент Зыкин, делал первые самостоятельные инструментовки. Захаров разглядел в нем талант композитора и аранжировщика, способность чувствовать музыку во всех ее красках и оттенках. Через несколько лет Аркадий Дмитриевич решит судьбу своего студента, предложив возглавить ставший профессиональным коллективом Свердловской филармонии бывший студенческий ансамбль.

Событие стало точкой невозврата: с ансамблем Владимир Зыкин свяжет свою жизнь навсегда. Получит звание, станет одним из первых лауреатом Губернаторской премии, приведет коллектив к победе на престижнейших международных конкурсах. Известное в музыкальном мире имя «Аюшка» появится в конце 1980-х, в 1990-е секстет превратится в квартет, а слово «ансамбль» сменится на «русская музыкальная группа».

А в конце 1970-х под руководством молодого музыканта Владимира Зыкина коллектив зарабатывал себе профессиональное имя, репутацию, раздвигая географические и творческие границы. Зыкин с самого начала проявил себя ярко, человек утонченного музыкального вкуса, он старался найти золотую середину, чтобы быть интересным и музыкальному обывателю, и профессионалу-ценителю. «Я понял, что в искусстве востребован синтез. Чистый жанр, конечно, неплохо. Но когда аутентичному фольклору придаешь особый современный облик, талантливо вплетая джаз, рок, эстраду, это хорошо воспринимается молодым поколением», — говорил годы спустя Владимир Александрович. Своим творческим кредо он выбрал неустанное пробуждение интереса самого разного зрителя к бескрайнему миру народной музыки и музыки, исполняемой на народных инструментах.

Для «Аюшки» много писали уральские композиторы, и они были очень довольны, когда их музыка являлась к слушателям в обработках Владимира Зыкина. В восторг пришло и жюри конкурса Астора Пьяцоллы, услышав зыкинскую версию музыки великого аргентинца. Его исполнительская манера, передававшаяся «Аюшке», всегда очень жизнерадостна, наполнена энергией солнца и искорками юмора. «Он поражал своим отношением к музыке, бывшей для него смыслом жизни. Природа щедро наградила его многими талантами: умением слышать музыку, глубоким знанием литературы, истории костюма, удивительной работоспособностью», — вспоминал о коллеге Шаукат Амиров.

В день рождения Владимира Зыкина в концерте, посвященном его памяти, на сцену Свердловской филармонии выйдут Екатеринбургский квартет балалаек, ансамбль ложкарей студии «Ладушки», Светлана Котова (вокал), Алексей Петров (вокал), Сергей Пронь (труба), Максим Рахматуллин (баян), Виталий Владимиров (этно-инструменты). И, конечно же, «Аюшка». Прозвучит народная, авторская, русская и зарубежная музыка, обработки самого Владимира Зыкина.

Русская музыкальная группа «Аюшка»

NB
см. стр. 22–23

КМ

Фагот

Фагот производства Puchner (Германия), модель 23.
Деревянный духовой язычковый инструмент с двойной тростью.

В переводе с итальянского *fagotto* — «вязанка дров» — он будто сложен вдвое. Тембр фাগота экспрессивен и богат обертонами, особенно в нижнем и среднем регистрах. Его диапазон почти три октавы (от си бемоль контроктавы до ре второй). Верхние ноты звучат несколько гнусаво и сдавленно. В процессе игры заняты все 10 пальцев.

Фагот входит в состав симфонических, духовых оркестров, а также используется как сольный и ансамблевый инструмент.

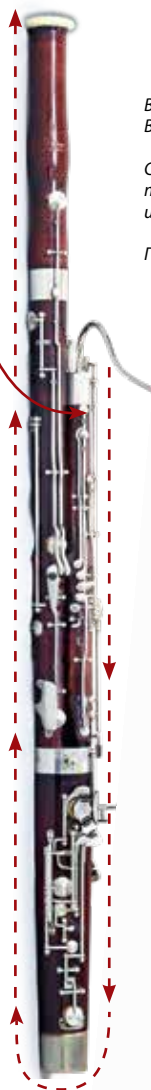
Воздух по фাগоту идет от трубки S вниз (здесь с помощью клапанов можно извлекать самые высокие звуки), по правому колену проходит снизу через «сапог» и поднимается по левому колену к раструбе наверх. На левом колене, нажав на верхние клапаны, получим самые низкие звуки

На стволе 27 отверстий, закрывая которые пальцами или клапанами, музыкант извлекает звуки разной высоты

В собранном виде длина инструмента около 135 см, а если развернуть — примерно 2,5 м.
Вес — около 3-х кг

Ствол фাগота изготовлен из волнистого клена — ценной породы дерева, произрастающей только в горах в определенном климате, она имеет свойство резонировать и красиво звучать.

При виде разобранного фাগота ассоциация с «вязанкой дров» усиливается.

Раструб

Левое колено

Правое колено

«Сапог»

Подставка

трубка S

В разобранном виде фাগот переносится в специальном футляре

«Сапог» имеет два канала, в которые вставляются оба колена. Снизу он защищен металлическим основанием

При разборке и сборке инструмента широкие серебристые кольца на каждом колене исключают повреждения по краям

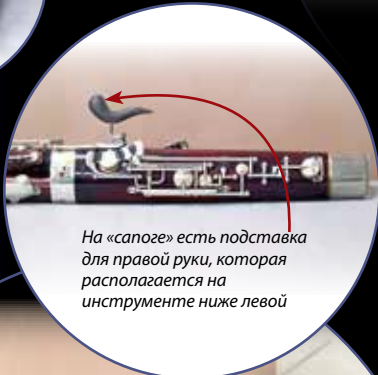

На правом колене есть 4 «октавника» — клапаны, которые повышают определенные звуки на октаву вверх. Ими управляет первый палец правой руки

Первый палец левой руки управляет четырьмя клапанами на левом колене, но при собранном варианте фагота палец становится «командиром» целых девяти клапанов

На «сапоге» есть подставка для правой руки, которая располагается на инструменте ниже левой

Силиконовая насадка нужна для правильной постановки пальцев

Железная пластина — защита клапанов от повреждений

Пробки на краях колена, чтобы соединение с другими частями фагота было герметичным

На раструбе пластиковое кольцо, чтобы уберечь деревянный край от повреждений

С помощью этого клапана извлекается самый низкий звук

Сидя в оркестре, фাগотист инструментом опирается о колено, от соприкосновения его с клапанами защищает железная пластина

На S надевается трость. Строй фагота во многом будет зависеть от того, как вставлена S: если полностью, а потом чуть приподнять, то строй изменится

Изготовление трости требует особого мастерства: две камышовые пластинки закрепляются в трех местах проволокой, обматываются ниточками, размачиваются до мягкости и надеваются на специальный штамп для придания округлой формы основанию. Особой тонкости требует подтачивание трости, от результата этой работы будет зависеть качество звучания. Одна трость может быть в работе месяц. Очень реагирует на любые температурные изменения

Перед игрой трость размачивают (можно в воде, но многие делают это в хлоргексидине, одновременно дезинфицируя ее), чтобы камыш был мягким и мог вибрировать быстро, ярко. На фаготе очень сложно играть пиано, для этого подбирается правильная трость и S

Аquareль Великой княгини
Ольги Александровны
Романовой

*Георгий Ковалевский, музыковед, кандидат искусствоведения,
научный сотрудник Российского института истории искусств*

Симфония-действие Валерия Гаврилина «Перезвоны» (по прочтении Василия Шукшина) для солистов, большого хора, гобоя и ударных — одна из вершин отечественной хоровой музыки второй половины XX века. Относящийся скептически к жанру инструментальной симфонии, Гаврилин мыслил искусство в его связи с традицией, выраженной в том числе в старинных песнях и обрядах.

В своих дневниках композитор оставил заметку: «Симфония — царица музыки (Д. Шостакович) ??? А кто царь? Кажется, нет. По-видимому, она вдовствующая порфириноносица. Царь музыки — человеческий голос. Границы его невелики, но глубина его бесконечна, как сама история человека!» Именно поэтому свою симфонию, в которой он смог поделиться своими наблюдениями и чаяниями, Гаврилин замыслил как грандиозную хоровую фреску о пути человека в этом мире, его надеждах, упованиях и связи с родной землей. Сам Гаврилин писал, что его «Перезвоны» по форме ближе всего к мистерии: «Это нечто среднее между оперой и ораторией. Начало и конец — трудная дорога. А в середине — свет. Он есть и будет в жизни всегда. И всегда будет любо выйти на простор, взглянуть, как велика и прекрасна русская земля. И как бы ни менялся мир, есть в нем красота, совесть, надежда».

Путь к созданию «Перезвонов» занял у Гаврилина несколько лет. В 1978 году он сочинил музыку к спектаклю «Степан Разин» по роману Василия Шукшина «Я пришел дать вам волю», поставленному Михаилом Ульяновым театре им. Е. Вахтангова. Идея режиссера сделать музыкальными комментаторами происходящего действия скоморохов была блестяще воплощена Гаврилиным. Из инструментов было задействовано несколько ударных и близкий по тембру к жалейке гобой, названный Ульяновым «дудочкой»: «Художнику (а скоморох тоже художник) вырвали язык, а он разговаривает дудкой! И плачет, и кричит, и поет, и спорит своей дудочкой». Звучание одинокого гобоя, исполняющего протяжную надрывную мелодию, в «Перезвонах» связывает между собой разнохарактерные номера. Из музыки к спектаклю по Шукшину в хоровую симфонию вошли несколько номеров и музыкальных тем, среди которых «Смерть разбойника», «Ерунда», «Дорога». Еще одной работой Гаврилина, повлиявшей на концепцию «Перезвонов», стала его музыка к спектаклю Льва Додина по повести Валентина Распутина «Живи и помни», увидевшем свет рампы весной 1979 года. Почувствованные в творениях сибирских писателей образы выстроились у композитора в единую картину.

В 1980 году к Гаврилину обратился друживший с ним хормейстер Владимир Минин с просьбой написать что-нибудь для руководимого им Московского академического камерного хора. А в октябре 1982 года на концерте в Москве под управлением Минина прозвучали четыре части из «Перезвонов», вызвавшие искреннее восхищение, как у

профессионалов, так и у простых слушателей. Полностью же премьера «симфонии-действия» (это название впервые появилось на титуле издания) состоялась 17 января 1984 года в Большом зале Ленинградской филармонии, Московским камерным хором дирижировал Владимир Минин. Переполненный зал устроил автору сочинения 30-ти минутную овацию. Дирижер, обращаясь к публике, сказал, что «произошло событие, значение которого еще трудно оценить». Московская премьера, также с огромным успехом, прошла месяц спустя, 12 февраля 1984-го, в следующем 1985 году Гаврилин получил за свою работу Государственную премию СССР.

Название «Перезвоны» сразу вызывает ассоциации с колоколами, звучащими на просторах Руси. По смыслу это сочинение близко симфонической поэме Рахманинова «Колокола», с ее идеей проносющейся человеческой жизни. Комментируя содержание «Перезвонов», Гаврилин указывал, что «сочинение должно передать душевную жизнь народа через судьбу одного человека — от рождения, через детство и юность, зрелость, к концу. Бесконечная дорога, по которой идут люди, поколение за поколением. Образы дороги, пути, реки жизни — главное». В границах академической культуры возникает удивительный феномен, вбирающий в себя фольклор (игровой и обрядовый) и церковно-певческое искусство. В «Перезвонах» нет последовательного сюжета, каждый номер (всего их, если не считать интермедий с солирующим гобоем, — 13) является как бы отдельным клеймом одной большой иконы, в центре которой — Русь и населяющий ее народ. Текст для симфонии-действия Валерий Гаврилин сочинял совместно со своим постоянным соавтором, Альбиной Шульгиной, написавшей стихи для № 12 «Матка-река». В № 2 «Смерть разбойника», и № 4 «Посиделки», слова подлинно народные, а № 11 — «Молитва» — представляет особый пример обращения к древнерусской книжности и каноническим православным песнопениям. Само слово «перезвоны» встречается в произведении лишь один раз, в № 6 «Воскресенье» («В воскресенье праздник, будут перезвоны»), стоящем в центре. В точке золотого сечения (№ 9) оказывается один из самых эффектных (и развернутых по тексту) номеров — «Страшенная баба», представляющий характерный «гиньоль» с нагнетанием ужасов и последующей неожиданной юмористической развязкой. Авторская ремарка «по прочтению» имеет связь с самым серьезным номером — «Молитва», в котором Гаврилин цитирует в переводе Дмитрия Лихачёва «Поучения Владимира Мономаха», возникшего как духовное завещание «по прочтении псалмов Давида». Используемые в тексте «Перезвонов» фонемы (та-ра-ми, тура-мурашура, тритатушки, тритата, тин-тин-длин) создают характерный фонический образ сочинения, уходящий вглубь русского фольклора. Однако при всей своей органичной связи с народным искусством «Перезвоны» не просто талантливая стилизация или слепок старинной культуры, а произведение динамичное и современное. По словам одного из лучших интерпретаторов «Перезвонов» Владислава Чернушенко: «В этой музыке вся Россия — и фольклор, и духовное слово, и детская наивность, и какая-то печаль, неизбывная печаль об этой многострадальной земле, о ее народе, и в то же самое время какая-то могучая сила, которая оставляет в душе не осадок горести, а надежду».

КМ

Валерия Гаврилин

Василий Шукшин

NB
см. стр. 22–23

Беседовала *Лариса Барыкина*

Фото: *Татьяна Андреева, Георгий Мамарин*

Дирижер Уральского академического филармонического оркестра, заслуженный артист России Алексей Доркин в Свердловской филармонии с 1990 года. Выпускник Московской консерватории (класс дирижирования Николая Петухова) сначала был концертмейстером группы флейт. Выступал с оркестром в качестве солиста, участвовал в камерных программах, затем стал дирижером оркестра.

В 1991 году инициировал создание Ансамбля деревянных духовых инструментов «Lorelei-quintett», который в 2009 году стал лауреатом I Премии Международного конкурса «Южноуральск — Зальцбург». В 2010 году создал духовой оркестр Уральской консерватории, под его руководством коллектив стал лауреатом Международных конкурсов, а сам маэстро — лауреатом I степени в номинации «Дирижер» на Международном фестивале-конкурсе «Браво» (Болгария, 2011). С 2010 года — главный дирижер оркестра Международного фестиваля «Bach-Fest». Мы побеседовали с Алексеем Доркиным о его творческом пути, музыкальных интересах и принципах.

— **Алексей Юрьевич, насколько долгим был ваш путь в профессию?**

— Я не собирался быть именно дирижером, но мне всегда хотелось заниматься музыкой. Никто в семье ею профессионально не занимался, мой дед был сельским учителем, преподавал математику, а бабушка — в начальных классах, родители — инженеры... В семье все пели, тогда это считалось нормой. А детей отдавали учиться в музыкальную школу. Мы переехали в Пензу, и там я пошел в класс фортепиано, где отучился 4 года. И пришла разнарядка из Москвы отобрать детей для поступления в «кадетку» — Московскую военную музыкальную школу-семилетку. Когда-то эти школы открывались по всей стране для детей, потерявших во время войны родителей. Потом осталась только одна, в Москве, ее не закрывали — кадеты нужны на парадах. Конкурс, кстати, был колоссальный, 20 человек на место. А после ее окончания всех автоматом направляли на военно-дирижерский факультет Московской Консерватории. В школе я начал осваивать флейту, потом прибавилось и дирижирование.

— **А этот факультет был на особицу, или включен в общую консерваторскую жизнь?**

— Сначала очень даже включен, Дмитрий Дмитриевич Шостакович дважды был председателем госкомиссии. А потом начал обособливаться. Педагоги у нас были замечательные. Все, естественно, с Московской консерваторией и один — после Питерской. Потом у меня были 3 года армии: служил в Омске, Асбесте (где впервые услышал оркестр Свердловской филармонии), в Пермской области. Но, честно говоря, всё время хотелось просто заниматься музыкой. С оркестрантами я разучивал не только марши и военную музыку, но и баховские хоралы, чтобы слух развивать.

— **Как оказались на Урале?**

— В 1990 году я сыграл конкурс в наш оркестр, им руководил тогда Андрей Бореико. Через год стал концертмейстером, в итоге 13 лет отработал первым флейтистом. Это были самые тяжелые годы для оркестра: период становления, первые зарубежные гастролы. Мне всё время хотелось заниматься чем-то еще. У нас был Квинтет деревянных духовых, делали любопытные программы. А потом в филармонии возник дирижерский вакуум. Программ было много, действующие дирижеры не справлялись. И я подумал: почему бы и мне не попробовать? Все-таки на факультете учили неплохо. Там было две кафедры: одна занималась военным репертуаром, другая — общепринятым. И вот на общей кафедре я каждый урок приносил что-нибудь новенькое дирижировать с листа.

— **Итак, вы участвовали в конкурсе на место дирижера, какой это был год?**

— 2003-й. На удивление всё получилось, из всех кандидатов я один и остался дирижером.

— **Долго совмещали дирижерскую деятельность с игрой в оркестре?**

— Буквально один сезон. Прошел в Уральской консерватории стажировку у Владимира Александровича Вишневого, а потом и сам поработал в консерватории несколько лет, руководил оркестром.

— **По-вашему, какие качества дирижеру нужнее всего?**

— Для меня важнее всего компетентность.

— **А что входит в это понятие?**

— Мгновенная реакция на происходящее, именно в момент исполнения. Умение не плавать в своих фантазиях, а моментально реагировать на то, что происходит в оркестре. Многие дирижеры заняты только своей концепцией. Но мне нравятся те, что обладают таким качеством. Например, Фёдор Глуценко, интересный был музыкант.

— **А кто для вас кумиры среди дирижеров?**

— Я очень уважал Геннадия Николаевича Рождественского и, пока учился, ходил на все его концерты. Ну и, конечно, Евгений Фёдорович Светланов. Их, собственно, было двое тогда, очень разных...

— **Эта отечественная традиция «большого дирижерского стиля» продолжена кем-то в наши дни?**

— Из крупных, наверное, Гергиевым и Федосеевым...

— **Что еще важно для дирижера: умение общаться с людьми, находить общий язык с оркестрантами, мануальная техника? Какой-то особенный дирижерский слух?**

— Человек должен быть профессионалом в первую очередь. Я долго сидел в оркестре, и меня трудно в этом обмануть.

— **А по психотипу, дирижер для оркестрантов кто: старший товарищ, педагог-наставник, гуру какой-то уникальный или командир и «настоящий полковник»?**

— Всё вместе, и варьируется по ситуации. Мой консерваторский педагог, флейтист Анатолий Николаевич Бычко (он долгое время проработал в Большом симфоническом оркестре Центрального телевидения и Всесоюзного радио с Рождественским), говорил: «В любом случае оркестр всегда умнее дирижера». Порой случается нечто прекрасное, и невозможно объяснить, дирижер это сделал или оркестр...

— **А чем дирижер увлекает оркестр, ведь он должен его за собой повести?**

— Музыку нужно реально любить, это главное. Дирижеру нельзя быть равнодушным, музыканты это безошибочно чувствуют. Конечно, Стравинского можно сыграть строго, как он сам просил, не примешивая эмоций. Но все-таки сам он был очень страстным человеком.

— **Есть примеры, если не для подражания, то для восхищения?**

— Рикардо Мути очень люблю, для меня он родственная душа, подписываюсь под каждым его действием: нравятся трактовки, темпы. Еще Адам Фишер (*венгерский дирижер, руководитель Датского камерного оркестра — Л. Б.*). Он как пружина, заводной.

— **Поговорим о любимых композиторах?**

— Я люблю разную музыку. Пока учился в Москве, каждый вечер ходил на концерты или в театр (там рядом «Маяковка»). Военная форма давала преимущества, мы везде проникали бесплатно. А любимых композиторов было много. Сейчас, пожалуй, осталось двое, кого я могу просто слушать: Бах и Моцарт. Остальных начинаешь слушать и тут же «работать», анализировать.

— **Для вас существуют границы дозволенного в интерпретации дирижеров? Мы живем во времена художественного волюнтаризма: я так вижу, я так слышу, и делается всё, что угодно.**

— Боюсь, что все-таки есть, просто мы их не всегда осознаем. Например, есть некий темп, нарушение которого ведет к потере смысла музыки.

— **А, кстати, как вы относитесь к метроному?**

— Кое-где стараюсь точно следовать. Мне важно, чтоб это биологически совмещалось с организмом, тогда музыка начинает дышать. Темп должен быть здоровым, естественным и вызывать эмоцию сразу. Метроном особо важен, на мой взгляд, у Бетховена, здесь я особенно слежу. Мне кажется, у него идеальные темпы по метроному. Иногда страшновато: кажется, очень быстро. Но в итоге очень точно.

— **У вас большой репертуар?**

— Сейчас уже довольно большой. Иногда даже забываю, открываю партитуру, а она вся в моих пометках! Вот недавно был Скрябин, Первая симфония.

— **А сколько концертов в год вы играете?**

— У меня 50. Это по договору. Не все они равноценны: где-то попроще, бывают сложные программы. Я довольно долго готовлю программу. Мне нужно полистать, подумать...

— **Вы предпочитаете концерты слушать или смотреть?**

— Я предпочитаю смотреть! Для меня видео — это плюс.

— **Есть дирижеры, которые могут буквально бровями оркестру всё показать, скупю по жестам. А есть «танцоры», которые почти балет за пультом устраивают. Вам кто ближе?**

— Мне всё равно. Если это интересно звучит, пусть он танцует. Есть ведь «коряги» страшные за пультом, а при этом всё звучит. Потому что основа — не внешняя, она внутри. Главное, чтоб музыка была!

— **Есть музыка, которая еще только просится быть вами исполненной?**

— Я раньше очень многого хотел. То, что я люблю слушать, исполнил бы с удовольствием. Вот Моцарт — совершенно забытый композитор иногда оказывается! При этом записи его музыки 1960–1970-х я уже сейчас слушать не могу. Нравится, когда Моцарта играют с огнем, это очень пылкий композитор! Его принято умасливать, сглаживать неровности — ужасно не нравится! В его музыке столько взрывных моментов! Если этого в исполнении нет, мне скучно. Моцарт должен быть живым.

— **А как вы относитесь к аутентизму — исторически информированному исполнительству?**

— Очень хорошо. Конечно, сейчас всё звучит более современно, несмотря на специальный инструментарий, особый строй.

— **А у вас не было мысли сделать что-то с камерным оркестром?**

— Да это моя мечта, очень люблю камерную музыку. Большие полотна — здорово, но я бы предпочел камерное музицирование.

— **Если бы не музыка и дирижирование, то что?**

— Тогда я был бы радиоинженером. Это мое хобби: музыка не только в смысле исполнения, но в смысле слушания. Трачусь на это, не могу слушать обычное, заурядное. Люблю возиться с оборудованием, могу назвать себя аудиофилом. Я ведь еще прошел в консерватории стажировку как звукорежиссер. Разбирался и с тем, чтобы в филармонии наладить ситуацию со звукорежиссурой, особенно когда начались трансляции. С Шамилем Гайнетдиновым мы вместе работали и много друг другу дали: он мне технических моментов, я ему — сугубо музыкальных. И в целом прошли большой путь.

В афише Свердловской филармонии всегда много концертов с участием Маэстро. Но особо обращаем ваше внимание, что в марте на Международном фестивале Vach-Fest-2024 можно услышать выступление Алексея Доркина с фестивальным оркестром.

NB

см. стр. 22–23

кМ

XIII Музыкальный фестиваль Bach-fest

1 марта

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

Большой зал филармонии, Екатеринбург

И. С. Бах. Прелюдия и fuga до минор, BWV 546
 И. С. Бах. Кантата «Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет», BWV 47 (премьера в Екатеринбурге)
 И. С. Бах. Трио-соната из «Музыкального приношения», BWV 1079
 И. С. Бах. Кантата «Хвали, Иерусалим, Господа», BWV 119 (премьера в Екатеринбурге)

Уральский академический филармонический оркестр,
 Симфонический хор Свердловской филармонии
 Дирижер — Алексей Доркин,
 Мила Фраёнова (сопрано, скрипка),
 Анастасия Бондарева (меццо-сопрано),
 Михаил Нор (тенор),
 Владимир Красов (бас),
 Ольга Ивушейкова (флейта траверсо),
 Тарас Багинец (орган, клавесин)

9 марта

NB

см. стр. 22–23

Большой зал филармонии, Екатеринбург

И. С. Бах. Прелюдия и fuga ре мажор, BWV 532
 И. С. Бах. Соната-трио ре минор, BWV 527
 И. С. Бах. Педальное упражнение соль минор, BWV 598
 И. С. Бах. Fuga соль мажор
 И. С. Бах. Пассакалья до минор

Играет на органе и рассказывает Тарас Багинец

16 марта

Большой зал филармонии, Екатеринбург

Хит-парад из самых известных сочинений И. С. Баха

Играет на органе и рассказывает Тарас Багинец

Инновационный культурный центр, Первоуральск

И. С. Бах. Токката ре минор, BWV 565
И. С. Бах. Ранние хоральные обработки
И. С. Бах. Соната для флейты и органа до мажор, BWV 1033
И. С. Бах. Пассакалья до минор, BWV 582
И. С. Бах. Токката и фуга ре минор (в дорийском ладу), BWV 538
И. С. Бах. Хоральные прелюдии из «Органной книжечки»
И. С. Бах. Фантазия и фуга соль минор, BWV 542

Играет и рассказывает Тарас Багинец (орган),
Мария Маркуль (флейта)

18 марта

День рождения Баха

Большой зал филармонии, Екатеринбург

Музыка И. С. Баха

Лада Лабзина (орган),
Наталья Ужви (орган), Россия–Германия.
Концерт ведет Тарас Багинец

21 марта

Большой зал филармонии, Екатеринбург

Музыка И. С. Баха и его современников

Камерный оркестр «Лицей-камерата»
Уральской специальной музыкальной школы (колледжа)
Дирижер — Вольф Усминский,
учащиеся Уральской специальной музыкальной школы (колледжа)

29 марта

Большой зал филармонии, Екатеринбург

Ф. Джеминиани, А. Корелли, Г. Ф. Гендель, Г. Ф. Телеман, И. С. Бах

Оркестр старинной музыки «Pratum Integrum»,
Тарас Багинец (орган)

31 марта

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

«Баховские коллекции»

Иоганн Себастьян Бах

Тарас Багинец, титулярный органист Свердловской филармонии

С 1 по 31 марта — время Баха в уральской столице, время вечной музыки, пережившей века. Фестиваль Bach-fest, который ежегодно проводится в Екатеринбурге, весной 2024 года будет посвящен не просто многообразию баховского творчества, а его «коллекциям по случаю». Эта главная идея фестиваля объединит десять концертов, которые пройдут в филармонии и впервые — в органных концертных залах Свердловской области, открытых в сентябре 2023 года.

В течение всей жизни Иоганн Себастьян Бах, время от времени менявший место работы, переезжая из одного немецкого города в другой, писал музыку в заданных жизнью условиях, опираясь на доступные ему в тот момент инструменты и исполнительские силы. Ни одно из его сочинений не возникало случайно, каждое было практически ориентированно и создавалось с полной отдачей.

Часть произведений писалась Бахом для церкви, что-то для домашнего музицирования или для обучения собственных детей. В баховском наследии можно встретить пьесы по случаю, для развлечения, в честь или в память о каких-то людях и даже для «добротного сна». Особого внимания заслуживает музыка, в которой Бах не только раскрыл свой композиторский и исполнительский талант, но где он употребил все свои знания, всё отшлифованное годами мастерство. В каждом из названных направлений можно выделить так называемые «баховские коллекции» — наиболее показательные и востребованные сочинения.

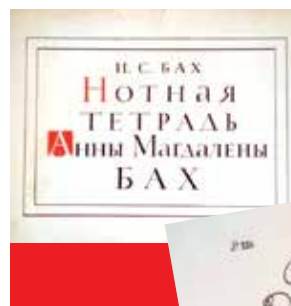
Отношениям Баха с начальством — иной раз весьма сложным и даже напряженным — посвящен первый концерт фестиваля. В этот вечер прозвучит «поучительная» Кантата № 47 и тематически близкие ей органная Прелюдия и fuga до минор. Будет исполнена Трио-соната из грандиозного «Музыкального приношения» королю Фридриху Великому, написанному на тему, предоставленную Баху самим правителем. Состоится екатеринбургская премьера «выборной» кантаты № 119, созданной Бахом через несколько месяцев после приезда в Лейпциг по случаю выборов в лейпцигский магистрат. Солистами в этой программе выступят участники многолетнего проекта «Все кантаты Баха» в Москве, участники Фонда Collegium Musicum Мила Фраёнова (сопрано, скрипка), Анастасия Бондарева (меццо-сопрано), Михаил Нор (тенор), Владимир Красов (бас), солист Свердловской филармонии Тарас Багинец (орган, клавесин), а также артисты Оркестра старинной музыки «Pratum Integrum» Ольга Ивушейкова (флейта траверсо) и Александр Гулин (виолончель).

И. С. Бах играет прусскому королю Фридриху I

NB
см. стр. 22–23

В «домашней» баховской коллекции есть пьесы для совместного семейного музицирования и сочинения, вошедшие в альбом супруги — «Нотную тетрадь Анны Магдалены Бах», есть произведения для обучения исполнительскому мастерству сыновей, которые отличаются яркой концертной направленностью. Именно такие произведения составляют основу баховской коллекции для выступлений перед правителями, друзьями и простыми слушателями — во дворах, церквях или в домашнем кругу. Всё это — в программе фестиваля 9 марта.

Еще одна фестивальная программа — своеобразный «хит-парад» знаменитых баховских творений. Эффектные произведения, с которыми Бах снискал славу первого виртуоза Германии, в Екатеринбурге, Талице, Первоуральске, Белоярском и Туринске исполнит органист, арт-директор фестиваля Тарас Багинец (10, 16, 18, 29, 30 марта).

В день рождения Баха, 21 марта, продолжится главный проект органного сезона филармонии — «Короли органа». Состоится первая дуэль в номинации «Леди органа» с участием солистки Концертного зала «Зарядье» Лады Лабзиной и другой московской органистки, несколько лет проработавшей в Германии, Натальи Ужви. Весенняя серия игр продолжит концерты-соревнования ведущих российских органистов за звание «Короля органа-2024». В честь Дня рождения Иоганна Себастьяна Баха органистки представят сочинения барочного гения и исполнят собственные импровизации на баховские темы.

Наталья Ужви

Лада Лабзина

Оркестр «Лицей-камерата»

Третий год подряд в фестивале участвуют солисты и ансамбли Уральской специальной музыкальной школы (десятилетки). Под управлением Вольфа Усминского Камерный оркестр юных музыкантов «Лицей-камерата» сделает свое музыкальное приношение И. С. Баху.

Завершит Bach-fest баховская коллекция музыки для органа с оркестром. Выдающиеся инструментальные концерты итальянских мастеров и жанрово близкие им сочинения Георга Фридриха Генделя и самого Иоганна Себастьяна Баха представит главный гость фестиваля — ансамбль старинной музыки на исторических инструментах «Pratum Integrum», который впервые примет участие в Bach-fest'e.

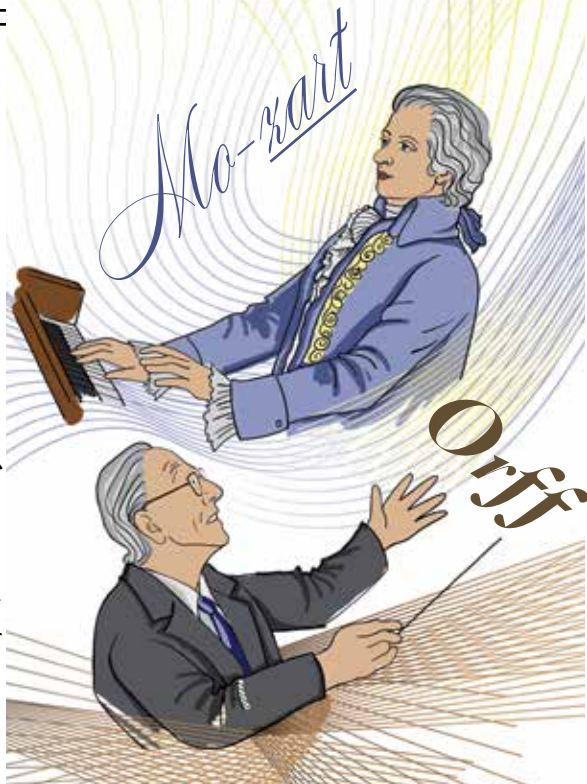

Pratum Integrum

Bach-fest-2024 позволит иначе взглянуть на творчество Иоганна Себастьяна Баха, поможет слушателям представить композитора в самых разных жизненных ситуациях, и вслед за гением, извлечь из нотного шкафа «тот самый шедевр», который Бах 300 лет назад заготовил «по случаю».

КМ

Иллюстрация: Олеся Акулова

Как-то один из слушателей начал спорить с современным немецким композитором Карлом Орфом, яростно ругая его произведения.

— Почему вы так увлекаетесь шумом? Вспомните Моцарта: сколько нежности в его музыке! Даже само имя его говорит об этом! Послушайте: Мо-царт! Вы же немец, знаете, что zart — это нежность!

— Ну и что же? — возразил Орф. — Послушайте, как звучит мое имя: — Орф-ф, оканчивается на ff. Вы же музыкант, знаете, что это означает фортиссимо!

На одной репетиции «Камерной симфонии» Шёнберга присутствовал Малер. По окончании репетиции Малер обратился к оркестру: «А теперь, умоляю вас, сыграйте мне обыкновенное трезвучие, иначе я не смогу сегодня спокойно заснуть».

В одной парижской газете появилось такое объявление: «Дешево продаю абонемент на весь цикл концертов модернистской музыки. Прекрасное место: в партере, рядом с выходом».

Однажды на официальном приеме Морис Равель сидел рядом с композитором, который не любил его музыку. Соседи упорно молчали. Наконец Равель откашлялся и мирно сказал: «Дорогой коллега, вы не возражаете, если мы теперь поговорим на какую-нибудь другую тему?»

Когда в 1948 году Мийо вернулся в США из Франции, он рассказал Шёнбергу о том, что вся европейская молодежь увлечена додекафонией. Шёнберг на это лишь задумчиво проговорил: «Ach so! so! Ну, а музыка-то получается у них, у этих молодых композиторов, с помощью додекафонии?»

6 июня 1925 года в Париже под управлением Сергея Кусевицкого была впервые исполнена Вторая симфония Прокофьева. И она оказалась не по зубам не только публике, но даже самому автору. О чем он и написал Николаю Мясковскому: «Так намудрил, что и сам, слушая, не всюду до сути добрался, с других же нечего и требовать...»

Как-то раз один несчастный молодой человек сделал глупость, попросив Стравинского просмотреть его новую, только что написанную симфонию. Стравинский велел молодому человеку прийти к нему в гостиницу на следующий день. Композитор пришел в назначенное время с симфонией в руках. «Ох, я сейчас слишком занят», — сказал Стравинский. «Когда же я смогу показать вам мою симфонию?» — спросил композитор. Стравинский заглянул в ежедневник. «Завтра — нет, на той неделе — нет, — он просмотрел ежедневник до конца и захлопнул его. — Как насчет никогда? Вас это устроит?»

СВЕРДЛОВСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

2024

1-31
марта

XIII Музыкальный
фестиваль

БАХН fest

Баховская коллекция

СВЕРДЛОВСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

форте! piano!

абонементы

2024-2025

в продаже с 1 февраля

музыка в руках