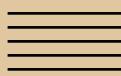

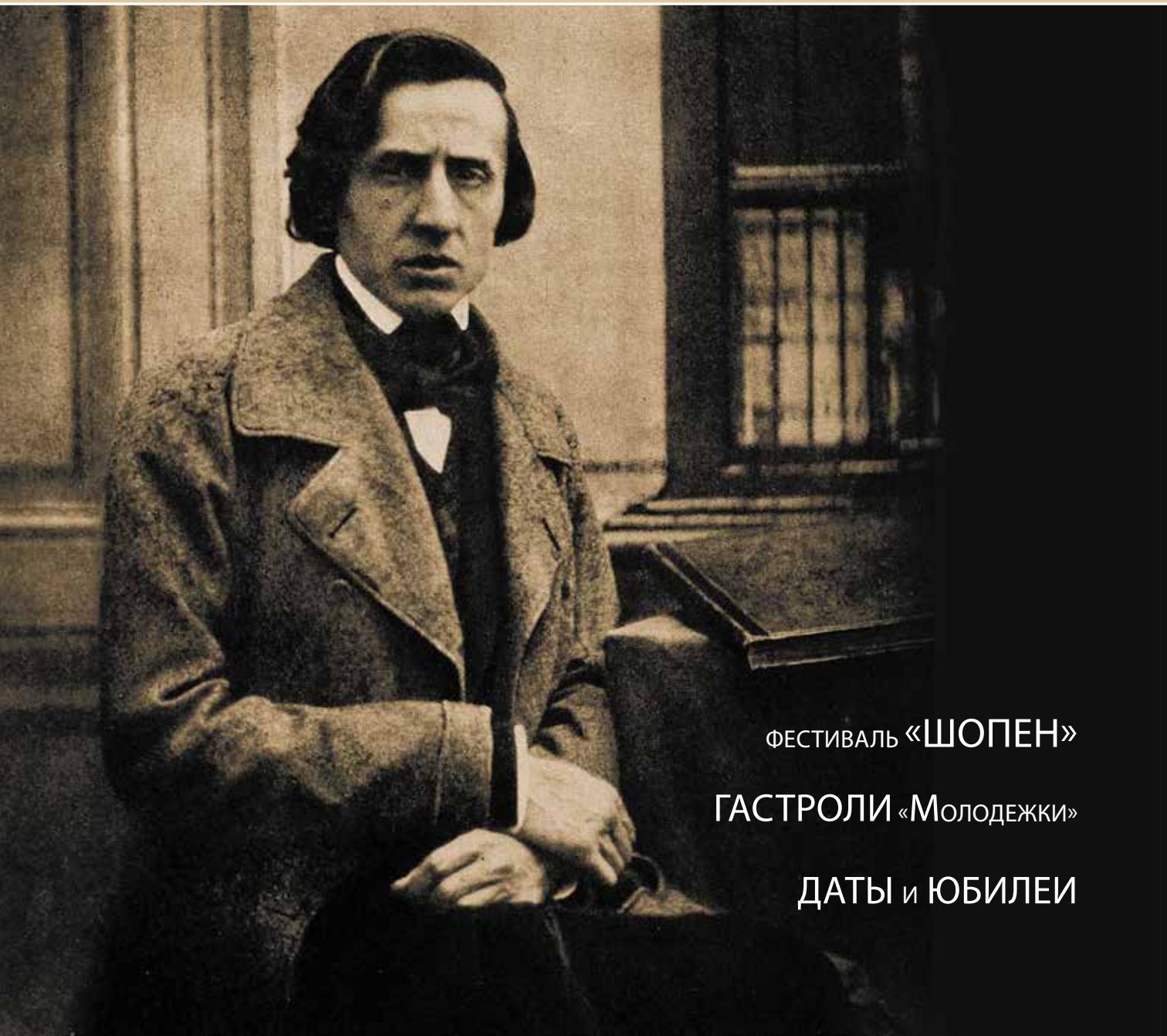
КУЛЬТ

МУЗЫКИ

№ 2 (14) 2025

В музыке — жизнь

ФЕСТИВАЛЬ «ШОПЕН»

ГАСТРОЛИ «Молодежки»

ДАТЫ и ЮБИЛЕИ

СВЕРДЛОВСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

международный
музыкальный фестиваль

БЕЗУМНЫЕ
26-29
июня
2025 ДНИ

в Екатеринбурге

МУЗЫКАЛЬНЫЕ СТОЛИЦЫ МИРА

sgaf.ru

культ МУЗЫКИ

апрель 2025, № 2 (14)

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, Евгений Ланкин, Стас Левшин,
Борис Яров

На обложке: Фридрих Шопен.
Фото Луи-Огюста Биссона (1849)

Дизайн, верстка, предпечатная подготовка:
Олеся Акулова

Авторы:

Роман Берченко, Лариса Барыкина, Светлана Кадочникова,
Анастасия Киселёва, Георгий Ковалевский, Наталья
Кожевникова, Александр Куликов, Татьяна Мосунова

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 03.04.2024

(6+)

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.

Дорогие друзья!

Наш весенний выпуск журнала созвучен текущему филармоническому сезону, посвященному роялю. Уверен, у вас в памяти сохранились концерты осеннего Фестиваля фортепианных дуэтов, а теперь впереди наш новый проект «Шопен» с участием ведущих российских пианистов, фирменный летний фестиваль Дениса Мацуева, который в этом году придется на юбилей замечательного музыканта, и конечно, концертный марафон «Безумные дни».

Мы обязательно расскажем вам о том, как наши коллективы представляют уральский регион в главных залах страны, думаю, мы вместе можем гордиться тем, что наши музыканты знакомят слушателей с симфонической исполнительской культурой на самом высоком художественном уровне.

Мы обязательно представим наших уважаемых членов Лиги друзей филармонии — людей, которые давно идут с нами плечо к плечу. Мы надеемся, что их страсть, их интерес к классическому искусству разделяют большинство читателей журнала «Культ музыки». Нам очень важно, чтобы интерес этот был, и чтобы он был взаимный.

Ваш Александр Колотурский

Обмен духовными дарами

Московский концертный зал «Зарядье»

Роман Берченко, музыковед и журналист, кандидат искусствоведения, заместитель директора радиостанции «Орфей»

«Что есть дружба? Верность до гроба и обмен духовными дарами» — слова, сказанные великой пианисткой Марией Юдиной об отношениях Виктора Гартмана и Модеста Мусоргского, вспоминаются, когда думаешь о содружестве Дениса Мацуева и Уральского молодежного симфонического оркестра.

Выдающийся пианист и музыкальный коллектив из Екатеринбурга сотрудничают буквально с первых дней существования молодежного оркестра. Ключевые события биографии коллектива связаны с именем Мацуева, его творческими проектами.

Уже 10 лет в Екатеринбурге проходит совместный с оркестром фестиваль «Денис Мацуев представляет». Вместе со звездой мировой музыки коллектив совершил первый в своей истории тур по России, а в 2018 году выступил в парижском Театре Елисейских Полей, вместе с Денисом концертировал в зале «Зарядье», в Концертном зале имени Чайковского в Москве (на фестивале Мацуева «Crescendo») и в Мариинском театре.

Нынешние совместные гастроли уральской «Молодежки» со звездным солистом прошли в Московском концертном зале «Зарядье», а также — впервые в истории коллектива — в Санкт-Петербургской филармонии. В программе два фортепианных концерта Листа и отечественная классика — «Итальянское капричио» Чайковского и «Испанское капричио» Римского-Корсакова.

Все названные сочинения объединяет романтический стиль. А еще виртуозный блеск и высший уровень мастерства, необходимый для их воплощения. Московский концерт убедительно продемонстрировал: и солист, и оркестр со всеми исполнительскими трудностями справляются блистательно.

Денис Мацуев, отмечающий в этом году 50-летний юбилей, находится в расцвете своего творчества. К присущей артисту с юности феноменальной виртуозности прибавились подлинная музыкантская зрелость, ансамблевая чуткость, желание и готовность к обмену творческими идеями. Концерты Листа были исполнены с блеском и шармом, вызвав восторг публики. А сыгранные затем два биса — знаменитая «Мелодия» из глюковского «Орфея» и «Грустный вальс» Сибелиуса — открыли публике новые грани пианизма Мацуева: философскую глубину, ювелирное, почти бесплотное тщеславие, стремление к предельно тихим звучностям и медленным темпам, выявляющим суть музыки, наполненной

мудростью, печалью и нежностью. Эти бисы превратились в «концерт внутри концерта», буквально сразив слушателей до такой степени, что солисту, выходившему на поклоны бесконечное количество раз, пришлось едва ли не самолично укатьвать рояль со сцены, дабы намекнуть публике, что его выступление окончено.

Уральский молодежный симфонический оркестр под управлением Дмитрия Филатова оказался вполне под стать мировой звезде, стал его полноправным партнером и в листовских концертах, сыгранных с высокой ансамблевой культурой, и в программе в целом.

С первого взгляда может показаться, что включенные в афишу «Итальянское капричио» Чайковского и «Испанское капричио» Римского-Корсакова — однотипные по жанру и своей природе виртуозные оркестровые кунштюки, тем более что написаны они практически в одно время — с интервалом в 7 лет. Однако это впечатление обманчиво. При всей внешней схожести два капричио внутренне столь же различны, как творческие манеры и стили их авторов. Более того можно говорить о том, что в их основе — разные виды искусства. У Чайковского это литература. «Итальянское капричио» напоминает романтический очерк или новеллу, центр которой — лирический герой с его внутренним миром, метаниями и личными переживаниями. Они резко контрастируют с картинами народных праздников залитой солнцем Италии. В произведении Римского-Корсакова гораздо меньше личностного начала, психологии, рефлексии. Оно ближе к живописи, фокусируясь на образах внешнего мира, фольклоре далекой и прекрасной Испании, воспетой в русской культуре со времен Глинки. Эти неочевидные, но очень важные различия двух шедевров русского симфонизма маэстро Филатов и его оркестр точно понимают и воплощают в своей интерпретации.

Пожалуй, главное удовольствие во время концертов Уральского молодежного симфонического оркестра — наблюдать за тем, как музыканты слушают друг друга, улыбаются в ходе музелизации, радуются удачно исполненным соло коллег. Эта атмосфера, особый эмоциональный фон определяется еще и тем, что на две трети уральская «Молодежка» — женский коллектив, включая несколько первых пультов всей струнной группы (за исключением контрабасов), деревянные, медные духовые и ударные инструменты. И это прекрасно.

Ну а коль скоро в оркестре много прекрасных дам, то фигура главного дирижера — статного, почти двухметрового красавца — дает коллективу дополнительные эмоциональные и творческие импульсы. Дмитрий Филатов — молодой, но уже очень опытный маэстро с яркой харизмой, великолепной техникой и, главное, личным слышанием и пониманием исполняемой музыки, ведет за собой оркестр уверенно и легко. Его дирижерская манера сдержанна и лаконична, лишена рисовки, внешних эффектов и игры на публику, при этом наполнена не показной, а внутренней эмоциональностью, позволяя дирижеру добиваться идеального контакта с музыкантами. В том числе и для того, чтобы эта связь не прерывалась ни на секунду, Дмитрий Филатов старается дирижировать наизусть. В одном из интервью дирижер отметил: «Мне нравится фраза, сказанная Бюловым Штраусу: «Партитура должна быть в голове, а не голова в партитуре». Когда ты видишь на концерте глаза музыкантов, это поистине настоящий контакт и ощущение сопственности».

Помимо множества музыкантских достоинств, маэстро Филатову присущи чутье и талант шоумена. После блестательных, невероятных бисов Дениса Мацуева, по сути, остановивших концерт в «Зарядье» и превративших его в бенефис солиста, уральские музыканты, ведомые своим главным дирижером, вернули оркестр на пьедестал феноменальным исполнением «Испанского капричио» Римского-Корсакова и собственными роскошными бисами из балетов П. И. Чайковского: «Венгерским танцем» из «Лебединого озера» и «Русским танцем» из «Щелкунчика».

Денис Мацуев

Дмитрий Филатов

Молодежный симфонический оркестр Урала в столице

Санкт-Петербургская филармония им. Д.Д. Шостаковича

Наталья Кожевникова, музыкoved,
главный редактор интернет-радио Маринского театра
Фото: Стас Левшин

«Привезти солнце в столицы» — именно так определил идею выбора программы февральских гастролей Уральского молодежного симфонического оркестра в Москве и Петербурге главный дирижер коллектива Дмитрий Филатов.

В московском зале «Зарядье» коллектив уже выступал в предыдущие два года с Денисом Мацуевым и Борисом Березовским, а в Петербургской филармонии состоялся дебют оркестра. И снова творческим «локомотивом» для коллектива стал выдающийся пианист, сотрудничество с которым длится уже почти 20 лет, с 2007 года. Это и совместные гастроли по России, и участие в именном фестивале «Денис Мацуев представляет», и выступление в парижском Театре Елисейских Полей (2018).

Для столичных гастролей и в самом деле все сочинения были подобраны солнечные, праздничные, блестящие: виртуозные концерты Листа и обрамляющие их два капричио — «Испанское» и «Итальянское». «Блестящим сочинением для оркестра» называл свое капричио сам Римский-Корсаков. Чайковский же при сочинении «Итальянского капричио», непосредственно вдохновленный римским карнавалом, передал в музыке и атмосферу празднества, и пылкий итальянский темперамент.

На самом деле выбор такой программы — большая ответственность. Потому что исполнено это тоже должно быть блестяще: стремительные темпы, виртуозность партий и ярость красок требуют эффектности и легкости в исполнении, четкости ансамбля, и слаженности (равновеликости, если угодно) в диалоге с солистом. Надо сказать, этот вызов самим себе музыканты с честью выдержали, фактически сдав проверку на зрелость (а оркестр в этом году отмечает свое совершеннолетие — 18 лет).

Виртуозные концерты Листа изменили жанр, и в первую очередь — взаимодействие солиста и оркестра, который становится не аккомпаниатором, а участником концертного дуэта. Играя с таким музыкантом, как Денис Мацуев, оркестр должен быть на уровне мастерства. Для молодых музыкантов это, конечно же, и мощный стимул, и мастер-класс, и радость совместного музикации. Именно эта радость сиюминутного творчества была слышна в выразительных диалогах фортепиано и солирующих инструментов оркестра — виолончели, скрипки, гобоя.

«Испанское капричио» Римского-Корсакова по виртуозности можно было бы назвать концертом для оркестра, в партитуре многое выписано соло: флейта, английский

режок, кларнет, арфа, скрипка. Возникают и небольшие ансамбли внутри оркестровой массы. Всё это прозвучало очень достойно, особо хочется отметить интонационную выразительность и в сольных высказываниях, и в tutti. В «Итальянском капричио» Чайковского обратил на себя внимание насыщенный густой звук струнных, яркая медь, «разговорчивые» деревянные.

Интересно, что в стремительных эпизодах на пиано «дикция», в том числе у струнных, была недостаточно внятной, а вот на фортепиано скороговорка удавалась прекрасно, видимо главный секрет — энергия подачи. И определенно — молодая энергия, драйв, почти актерское включение в игру и есть секрет оркестра и особенность его стиля. Мы не говорим о безупречности исполнения, но у оркестра есть то, чего часто не хватает уважаемым заслуженным коллективам, отягченным наградами, признанием и тяжестью традиций, без этой энергии, непосредственности, увлеченности и вдохновения любая безупречность становится безжизненной.

Оркестровые сочинения Дмитрий Филатов дирижировал наизусть, что позволяло ему быть в постоянном зрительном контакте с музыкантами, и буквально передавать, «рисовать» рукой и телом интонацию. Музыканты оркестра (и благодаря дирижеру, но не без своей включенности и увлеченности) держат динамику драматургии, сохраняя напряжение в паузах, что тоже удается не всегда и не каждому оркестру.

Контрастом блестящим сочинениям стали интермеццо тишины — сольные бисы Дениса Мацуева: «Мелодия» из «Орфея и Эвридики» Глюка и «Грустный вальс» Сибелиуса. После ударного виртуозно-пафосного рояля в Листе — неожиданно поэтичный, нежный, «бестелесный» звук, а вальсе Сибелиуса, наряду с этим удивительная эмоциональная взрывная динамика от меланхолии, подавленной грусти до отчаяния.

Оркестр тоже не отпустили без бисов, они были выдержаны в том же блестящем стиле, что и вся программа: Венгерский танец из «Лебединого озера» и Русский танец (Трепак) из «Щелкунчика» Чайковского.

Буквально на следующий день после гастролей в Петербурге было получено известие, что Уральский молодежный оркестр вошел в «Список лучших» (Bestenlisten I/2025) ежеквартального выбора критиков Премии немецких критиков звукозаписи Preis der deutschen Schallplattenkritik, став победителем в номинации «Оркестровая музыка» наряду с Немецким симфоническим оркестром Берлина. Маститые критики тоже отметили, что энергия молодого поколения заставляет партитуру звучать свежо и ново. Награду УМСО принес альбом с записью Третьей симфонии Максимилиана Штейнберга и Сюиты из балета «Болт» Дмитрия Шостаковича.

Это, кстати, повод отметить, что у оркестра накоплен богатый репертуар: «Молодежка» дает 75 концертов в год и свое совершеннолетие отмечает как сложившийся профессиональный коллектив со своим стилем.

Уральский молодежный симфонический оркестр 27 февраля отметил свое 18-летие!

Денис Мацуев, пианист, народный артист России

— Ребята — чудные! Конечно, выросли, и в 18 лет многое могут себе позволить в хорошем, музыкальном смысле слова. Неслучайно сейчас мы находимся в одном из самых гениальных залов мира (на гастролях в Московском концертном зале «Зарядье» — ред.). Оркестр проходит очень серьезное испытание. Видно, как он растет, наращивает репертуар. Я всегда говорил, что это очень здорово, когда в одном городе есть два таких коллектива (не будем забывать про оркестр маэстро Лисса). Это очень важно, когда есть такое «дыхание в спину», одна лаборатория, где царит творчество.

Я хочу, чтобы в этом коллективе всегда царила такая совершенно удивительная семейная, дружелюбная атмосфера музикации, импровизации, спонтанности. Я всегда возвращаюсь к ним за этой порцией добра и счастья!

Екатерина Мечетина, пианистка, заслуженная артистка России, лауреат Премии Президента РФ

— Вообще молодежный оркестр, и Уральский в частности — это всегда огромная энергетика. Самый удачный случай, когда оркестр создается как творческая лаборатория для будущего большого симфонического, будущей профессиональной деятельности. Прошедшие эту школу — очень мотивированные музыканты. Они не только не теряют запала, но и сохраняют какое-то время свою молодость, при этом они потрясающе профессионально образованы именно как оркестровые музыканты, и это огромное преимущество. Хочется пожелать, чтобы такая замечательная площадка для молодых музыкантов оправдывала все свои цели и задачи, может, даже превосходила их, потому что молодые музыканты, как мне кажется, одни из самых мотивированных, вдохновляющих и вдохновенных людей — им всё время не всё равно! И то, что у них есть возможность выразить себя в чудесном уральском оркестре — это очень здорово!

Борис Андрианов, виолончелист, заслуженный артист России

— У ребят из «Молодежки» чувствуется задор, жажда творчества. Чувствуется, что люди голодны до музыки. Руководство филармонии очень хорошо подбирает наставников для оркестра. Они все такие разные, но их отличает любовь к музыке, которую они прививают молодым исполнителям. Этим оркестром периодически руководят виолончелисты: Энхэ, Александр Рудин. Сейчас коллектив возглавляет флейтист Дмитрий Филатов, мой большой друг.

Музыкантам оркестра хочу пожелать продвинуться дальше в Уральский академический филармонический оркестр. Этот «минимум» достаточно серьезный — туда еще попасть надо! А вообще, это такой большой трамплин для всех музыкантов в большую творческую жизнь, где бы она у них ни сложилась. Я уверен, что заряд, который они получают в этом оркестре, они пронесут через долгие годы своего творческого пути. Желаю «Молодежке» оставаться такой же молодой, горящей, искрометной, и желаю себе как можно чаще приезжать и выступать с этими артистами!

Опубликовано в журнале «Musica» (Италия), март 2025.

Источник: <https://www.rivistamusica.com>

Альбом удостоен 5 звезд по оценке журнала «Musica»

Джузеppe Росси

Максимилиан Штейнберг (1883–1946) был учеником, зятем и преемником Римского-Корсакова, соучеником Стравинского и учителем Шостаковича. Того, кого в молодости считали надеждой русской музыки, сегодня помнят, прежде всего, как авторитетного педагога, и его имя обычно встречается лишь при беглом просмотре биографий великих людей, бывших с ним знакомыми.

В конце прошлого века неутомимый Неэме Ярви расширил свой творческий арсенал, записав его первые две Симфонии, Вариации для оркестра оп. 2, Симфоническую прелюдию оп. 7 и Драматическую фантазию для оркестра оп. 9. Нельзя сказать, чтобы эта щедрая инициатива вызвала возрождение интереса, и до сих пор обширное музыкальное наследие Штейнберга остается неизвестным, за исключением «Страстной седмицы» для хора a cappella 1923 года, которую некоторые считают подлинным шедевром.

По сравнению с другими русскими композиторами своего времени, Штейнберг был убежденным консерватором, заклятым врагом любых новшеств и человеком, не расположенным к идеям Стравинского, Прокофьева и Шостаковича. Последнего он, как педагог, всячески пытался уберечь от очарования модернистскими тенденциями, к сожалению, тщетно. Продолжая добросовестно трудиться в консерватории в качестве профессора композиции, он сохранил свою должность во время Октябрьской революции, последовавшей Гражданской войны и страшных лет сталинизма, всячески избегая столкновений с советским режимом, за исключением откровенности в музыке, когда, в самый разгар ярой антирелигиозной кампании, он, по велению сердца, обратился к «Страстям», которые, разумеется, были запрещены к исполнению и опубликованы лишь во Франции. Вместе с тем навязывание предписаний социалистического реализма не стало для него проблемой, поскольку его стиль всегда тяготел к непосредственной общительности и вниманию к русскому музыкальному фольклору.

Третья симфония, написанная между 1927 и 1928 годами, была несколько раз исполнена на родине композитора, а также в Лондоне — под управлением Альберта Коутса и в Лозанне — под управлением Юлиуса Эрлиха. Посвященная Мяковскому, она была переработана последним для фортепиано в четыре руки и опубликована в этой редакции, но после войны полностью исчезла из репертуара. Прочно связанная с традицией Римского-Корсакова, это партитура в четырех частях, богатая драматическими контрастами и великолепными риторическими жестами, сотканная из тем, которые не особенно оригинальны, но действенны и инструментованы с большим искусством. Более чем решительное Allegro molto в начале, блестящее легкое Скерцо в качестве второй части и выразительное Allegro non troppo в finale, но наиболее интригующей является строгая и глубокая медленная часть с ее поразительной обработкой древней еврейской мелодии, возведенной в эпическое измерение универсального гимна.

Я не знаю, насколько Штейнбергу хотелось бы видеть свою Третью в паре с ошеломляющими и гротескными деформациями популярной музыки Шостаковича в балете «Болт». Столь контрастное сопоставление, однако, очень удачно позволяет сравнить привязанность к прошлому учителя с едкой ажитацией его мятежного ученика, в 1931 году еще не преследуемого режимом.

Крайне интересная программа, и, в случае с Третьей симфонией Штейнберга, вероятно, абсолютно премьерная запись, которую Дмитрий Филатов, победитель Международного конкурса симфонических дирижеров им. Евгения Светланова 2018 года, осуществляет с абсолютно захватывающей энергией, стремительностью и выразительным красноречием, имея возможность рассчитывать на техническую подготовку и энтузиазм превосходного ансамбля молодых инструменталистов, составляющих Уральский молодежный симфонический оркестр, базирующийся в Екатеринбурге.

М. Штейнберг. Симфония № 3,
Д. Шостакович. Сюита из балета «Болт»

Уральский молодежный симфонический оркестр
Главный дирижер — Дмитрий Филатов

Запись 2023 года,
Большой зал Свердловской филармонии
Звукорежиссер — Михаил Спасский

Fuga Libera (Бельгия)
FUG 831 (2024)

Рецензия опубликована на сайте журнала «Музыкальная жизнь» 18.02.2025

Александр Куликов

Этот релиз можно назвать событием сразу по нескольким причинам. Во-первых, сам по себе выход в свет записи крупного полотна Максимилиана Штейнberга — уже событие, вызывающее большой ажиотаж. Во-вторых, молодежные оркестры нередко вызывают симпатии меломанов свежестью интерпретации и отсутствием «забронзовелой» статики; в случае же Уральского молодежного симфонического оркестра добавляется и заслуженный авторитет самого коллектива. Главная же сенсация в том, что молодежный оркестр из Екатеринбурга выпускает альбом на лейбле Fuga Libera, принадлежащем франко-бельгийской компании Outhere music: экстраординарно для нынешних дней, из разряда «невероятное и невероятное». То, что уральскому коллективу удалось «пробить» культурную стену и презентовать себя в Европе со столь небанальной программой, дорогое стоит.

Имя Штейнberга само по себе достаточно редко появляется на обложках дисков, несмотря на определенный всплеск интереса к его наследию в последние годы: творчество композитора (ученика Римского-Корсакова и учителя Шостаковича, Шапорина, Устюльской и многих других) представляет собой одну из важнейших глав в многоголосной истории русской культуры первой половины XX века. Дружеское общение и взаимные посвящения объединяют Штейнberга с Мясковским, нередко музыканты сравнивают их симфонии, находя в них ряд параллелей. Сходство в отдельных моментах бесспорно, но все же у двух композиторов в стиле больше различий, нежели родства: Штейнberг в определенном смысле более «традиционен», в его оркестровых полотнах очевидны отсылки как к симфоническому мышлению Римского-Корсакова, так и к краскам музыкальных сказок Лядова. Уральский молодежный оркестр под управлением Дмитрия Филатова делает акцент именно на этой преемственности, и особая роль в записи отводится тембровым нюансам: в этом аспекте заслуживает высокой оценки индивидуальное мастерство музыкантов духовой и струнной групп. Релиз удивляет (в хорошем смысле слова) спокойным, добротным мастерством всего коллектива — качеством, которого заведомо не ожидаешь от молодых музыкантов. В равной степени убедителен на диске и Шостакович — «хулиганская» сюита из музыки к балету «Болт», исполненная задорно, но не поверхностно. Отметим, что сама запись была осуществлена в Большом зале Свердловской филармонии, и команда звукорежиссеров во главе с Михаилом Спасским с честью выполнила свою часть работы.

В процессе написания этого обзора пришло известие о еще одной сенсации: альбом вошел в ежеквартальный шорт-лист лучших записей в номинации «Оркестровая музыка», отбираемый жюри Премии немецких критиков звукозаписи. Один из судей (Михаэль Кубе) сравнил релиз с сокровищем. Остается лишь присоединиться к этой высокой оценке! **кМ**

Уральский молодежный симфонический оркестр 27 февраля отметил свое 18-летие!

Александр Рудин, виолончелист, главный приглашенный дирижер Уральского молодежного симфонического оркестра, народный артист России, лауреат Государственной премии РФ

— Этот оркестр создал маэстро Энхэ, много лет с ними занимался, и то, что он вложил в этих ребят, до сих пор действует. Я, как один из «опекунов», все эти годы наблюдал за коллективом. Состав менялся, но радует, что сохранился контакт из первого набора. Это очень приятно и комфортно, потому что мы, сыграв много разных программ, друг друга хорошо понимаем. У нас сразу установился контакт, ребята всегда откликались на просьбы, хотя были очень молоды. С течением времени

кто-то ушел, это и хорошо, и немножко грустно. Становясь старше, мы все грубеем, обрастаем обязанностями. Люди в «Молодежке» взрослеют, но «зарядка», первоначальная энергия у них все-таки сохраняется, как и непосредственность, свежесть восприятия музыки — это какой-то феномен для меня! Маэстро Энхэ удивительным образом удалось это «взрастить». Они до сих пор с удовольствием играют (по крайней мере процент людей, для которых это удовольствие, помимо работы — очень велико). И это отражается на игре, энергии, энергетике — самое приятное, что есть в этом оркестре. Именно поэтому мне очень радостно приезжать делать с «Молодежкой» разные программы, в процессе репетиций предлагать какие-то решения, дискутировать. С ними приятно что-то обсуждать, когда есть обратная творческая связь, это прекрасно! Так должно быть, когда люди занимаются искусством. Живой процесс очень часто приводит к хорошему результату. Из тех концертов, которые у нас состоялись за 18 лет, можно набрать ряд очень хороших, о которых я вспоминаю с удовольствием.

Ольга Волкова, скрипачка, концертмейстер оркестра *musicAeterna*, коуч Летней оркестровой академии Международного культурного центра Свердловской филармонии

— У любого молодежного оркестра есть свои особенности, общая черта — они достаточно живые, эмоциональные, открытые. А особенность Уральского молодежного симфонического оркестра в том, что здесь ребята внимательные. Я им благодарна за то, что они очень бережно относятся к информации, которую получают. Когда добиваешься от них чего-то, то в схожих элементах следующих произведений они используют приобретенные знания — это очень редкое качество, позволяющее кропотливо заниматься уже более тонкими вещами. Совершеннолетие — возраст интересный, волнительный и очень ответственный. Хочется, чтобы наивно-открытое, чистое, благодарное восприятие музыки и своей профессии сохранялось! Это редкость, поэтому пусть у ребят остаются озорство, желание и энтузиазм!

Юрий Мартынов, пианист, клавесинист, профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского

— Я второй раз работаю с Уральским молодежным симфоническим оркестром, и оба раза — это огромное удовольствие. Мне невероятно симпатичен этот коллектив! Мне ужасно нравится, что они очень живые и откликаются на всё, им это интересно. С ними очень приятно работать, потому что всё время ощущаешь какую-то реакцию с их стороны. Далеко не каждый оркестр, даже очень высокого уровня, может этим похвастаться. Была такая замечательная латинская пословица: «Что делаешь — делай!»* Ничего, кроме этого, пожелать талантливым ребятам из «Молодежки» я не могу.

* Quid facis, facere (лат.)

Итоги третьего конкурсного цикла Большой оркестровой премии **«440 ГЕРЦ»**

ЛАУРЕАТЫ ПО КОНКУРСНЫМ НОМИНАЦИЯМ

Событие

«Другое пространство. Continuo». Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова, Фёдор Леднёв, Юрий Фаворин, Николай Мажара, Ярослав Тимофеев

Дирижер

Дмитрий Лисс — за программу Уральского академического филармонического оркестра (исполнение Симфонии № 6 Г. Малера 6 октября 2023 года)

Стилистическая точность исполнения

Московский камерный оркестр «Musica Viva», художественный руководитель и главный дирижер Александр Рудин, солист Юрий Фаворин (концерт 17 мая 2023 года)

Мастерство оркестра

Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан, художественный руководитель и главный дирижер Александр Сладковский (исполнение Симфонии № 2 «Воскресение» Г. Малера 1 февраля 2023 года)

Перспектива

Главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Республики Башкортостан Дмитрий Крюков за серию программ 2023 года

Концертмейстер

Концертмейстер Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова Сергей Гиршенко (концертные программы 16 января, 6 сентября, 8 декабря 2023 года)

Соло с оркестром

Дарья Шувалова (сопрано) за исполнение партии Снегурочки в сюите из оперы Н. Римского-Корсакова 16 января 2023 года в программе Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова, дирижер Дмитрий Юровский

Ансамбль

Симфонический оркестр Карельской государственной филармонии, дирижер Анатолий Рыбалко и солист Борис Березовский (фортепиано)

За лучшее исполнение произведений композитора-юбиляра

Академический симфонический оркестр имени С. В. Рахманинова, художественный руководитель и главный дирижер Алексей Моргунов (С. Рахманинов «Колокола» и «Симфонические танцы», концерт-закрытие Международного музыкального фестиваля имени С. В. Рахманинова 23 июня 2023 года)

Слово о музыке

Константин Рубинский в программе Государственного симфонического оркестра Челябинской области, дирижер Адик Абдурахманов, 1 апреля 2023 года

Просветительская программа

«Язык музыки». Авторы и ведущие цикла — Ярослав Тимофеев и Мария Холкина. Программы с участием Российского национального молодежного симфонического оркестра, дирижер Алексей Рубин (21 мая, 17 сентября, 19 ноября 2023 года)

Кантатно-ораториальный жанр

Симфонический хор Свердловской филармонии, художественный руководитель Андрей Петренко. Уральский академический филармонический оркестр, художественный руководитель и дирижер Дмитрий Лисс. Л. Керубини, «Реквием» до минор для смешанного хора и оркестра в концертной программе 13 октября 2023 года

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ ПО ВНЕКОНКУРСНЫМ НОМИНАЦИЯМ

За многолетнее служение музыкальному искусству (посмертно)

Дирижеру Адику Абдурахманову

За многолетний вклад в развитие музыкального искусства и в связи с 50-летием творческой деятельности

Солистке Томского академического симфонического оркестра Екатерине Лаптевой (арфа)

ДИПЛОМЫ

За сохранение национальных музыкальных традиций

Государственный симфонический оркестр Symphonica artica Государственной филармонии Республики Саха (Якутия) имени Г. М. Кривошапко

За разнообразие и креатив в создании концертных программ

Свердловская государственная академическая филармония

За высокий профессиональный уровень

Солистам групп деревянных и медных духовых инструментов Государственного академического симфонического оркестра Республики Башкортостан (исполнение «Весны Священной» И. Стравинского 11 мая 2023 года)

Солисту Государственного академического симфонического оркестра Республики Башкортостан Руслану Валееву (исполнение соло кларнета в Симфонии № 2 С. Рахманинова 10 июня 2023 года)

Солисту Томского академического симфонического оркестра Захару Никифорову (исполнение соло валторны в произведениях А. Брукнера и В. А. Моцарта в концертной программе 3 декабря 2023 года)

Солисту Томского академического симфонического оркестра Антону Юрченко (исполнение соло виолончели в сюите «Спящая красавица» П. Чайковского)

Концертмейстеру Симфонического оркестра Карельской государственной филармонии Анастасии Тереховой (исполнение «Симфонических танцев» С. Рахманинова 3 октября 2023 года)

За качество трансляции

Трансляционная команда Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга

Трансляционная команда Большого зала Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского

Трансляционная команда «Виртуального концертного зала» Свердловской государственной академической филармонии

За сохранение исполнительской культуры и индивидуального звучания оркестра

Новосибирский академический симфонический оркестр

За следование традициям исторического исполнительства

Мурманский филармонический оркестр (исполнение «Concerto grosso» соль минор А. Корелли 15 января 2023)

За творческое развитие молодого коллектива

Тульский филармонический симфонический оркестр

Александр Колотурский, директор Свердловской филармонии

— Дорогой Виталий Иванович, поздравляем вас со славным юбилеем! Безмерно благодарны за ваш вклад в общее дело, в успех филармонии, ее эталонный имидж! Трепет и уважение вызывает ваше отношение к каждому инструменту, к своей работе, которой вы посвятили жизнь. С вами филармонический парк роялей не просто в порядке, он великолепен! Вам благодарны наши

слушатели и артисты, вы без труда располагаете к себе звездных пианистов, готовя

для каждого персональную настройку под исполнительский стиль.

Наблюдая за вами невозможно не заразиться вашей увлеченностью любимым делом. И как замечательно, что ваши сыновья идут по вашим стопам!

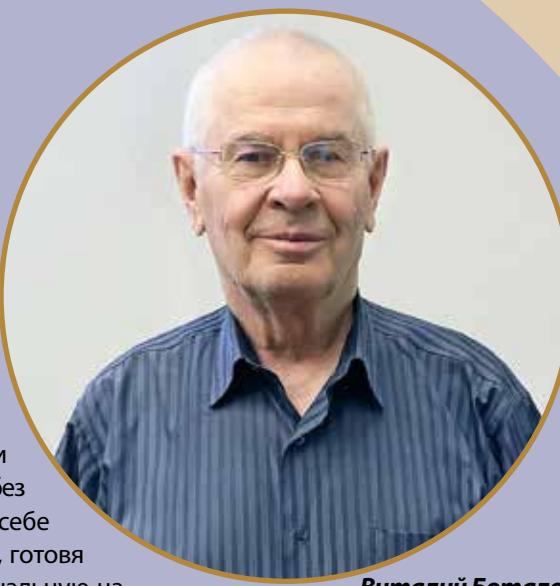
Благодарим вас за труд, в который вы вложили и душу, и сердце. Очень надеемся, что он воздастся долгими годами жизни и работы во благо искусства!

Александр Гиндин, пианист, заслуженный артист России

— Дорогой Виталий Иванович! Поздравляю вас с юбилеем — 80 лет! Ваша жизнь наполнена значимым опытом, терпением и служением! Как Мастер, вы внесли большой вклад в мир музыки, и ваше мастерство по праву оценивается исполнителями и слушателями. Ваши золотые руки и глубокое понимание сути инструмента сделали вас волшебником, на которого могут равняться будущие поколения ваших коллег. Вы не только создаете прекрасный звук, но и делаете пианистов счастливыми, ведь отзывчивость инструмента — это самое главное! Наилучшие пожелания в ваш юбилей!

Даниил Крамер, пианист, народный артист России

— Виталий Иванович, искренне поздравляю вас с юбилеем! 80 лет — замечательный возраст мудрости, когда приходит наивысшее понимание жизни, постижение смысла профессии. Я всегда вспоминаю, как профессор Преображенский из «Собачьего сердца» Булгакова говорил: «Я московский студент». Вот и я желаю вам молодости души и бодрости тела! И, конечно, здоровья и еще раз здоровья! Мы вас очень любим, очень ценим! Будьте счастливы всем нам на радость!

Виталий Боталов

КУЛЬТУРА ЗРЕНИЯ

ОПТИКА

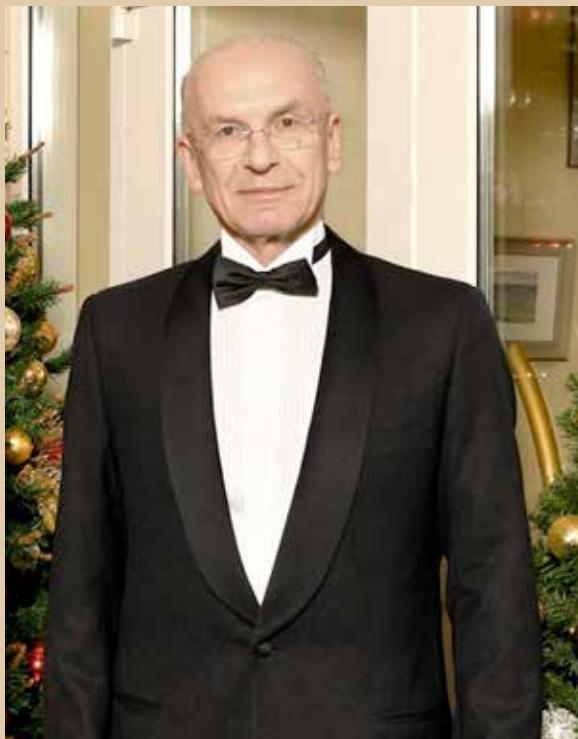
ОПТИКА, КОТОРАЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ ИСКУССТВО

СОЗДАНО
С ПОМОЩЬЮ
MIDJOURNEY

ЧУДО ЖИЗНИ

Музыка

Беседовала Лариса Барыкина

Владимира Черкашина, ныне советника Президента ПАО Сбербанк, нередко можно встретить на самых разных концертах. Но в филармонии он бывает не только как слушатель, много лет Черкашин возглавляет правление Благотворительного фонда поддержки Уральского академического филармонического оркестра, являясь ключевой фигурой среди попечителей Свердловской филармонии.

— Владимир Алексеевич, расскажите, как музыка появилась в вашей жизни?

— У меня нет специального музыкального образования. В военном городке в Казахстане, где я родился и вырос, у родителей не было возможности приобрести фортепиано. Откуда-то привезли баян, я получил первоначальные навыки и всё. Но музыка сама приходит в жизнь каждого. И первое мое большое впечатление, в классе 3-м или 4-м — концерт Игоря Ойстраха в нашем Доме офицеров. Оно было мощным и запомнилось на всю жизнь. Потом был 1970-й год, я уже учился на втором курсе института, родители сумели достать билеты на выступление победителей конкурса Чайковского. И тогда я услышал Давида Герингаса, Гидона Кремера, кажется, был и Крайнев. И хотя мой любимый инструмент — фортепиано, виолончель соло тогда стала для меня открытием. А выступление Кремера просто потрясло. Когда позже он приезжал в филармонию и мы ужинали после концерта, я не мог не сказать ему, что до сих пор помню то огромное впечатление, которое на меня произвела «Последняя роза лета» Эрнста в его исполнении.

— Вы переехали в Свердловск, и значит, возможности культурных предложений были уже другими?

— Да, и школу оканчивал уже здесь. В студенческие годы стал бывать в филармонии. Я не был завзятым театралом, ни в коем случае меня нельзя назвать и меломаном, но впечатлений за жизнь накопилось. Мне повезло видеть из ложи бенуара Раневскую. Магия есть, я верю в это. Она вышла, и все перестали дышать. Или приезд Плисецкой, когда она танцевала «Кармен-сюиту». К нам приезжало много выдающихся вокалистов: Образцова, Атлантов, Хворостовский, не один раз — Вишневская.

— Как Свердловская филармония появилась для вас уже в новом качестве? Вы ведь возглавляете Благотворительный фонд поддержки УАФО...

— Это было поручение губернатора Эдуарда Эргартовича Росселя. Инициатором формирования совета был тогдашний министр госимущества Вениамин Максович Голубицкий. Долгое время Совет работал почти в неизменном составе. Сейчас Совет и Правление фонда пополняются известными предпринимателями, участие которых в работе, думаю, будет очень полезно для филармонии и оркестра. Назову только Ходоровского Михаила Яковлевича («Синара»), Валерия Михайловича Ананьева («Атомстройкомплекс»), Дмитрия Михайловича Мраморова (СКБ Контур), Геннадия Геннадьевича Черных («Принцип»). Бесценно активное, заинтересованное участие в работе Правления Алексея Валерьевича Орлова — нашего мэра.

— Занимаясь этой деятельностью, как вы формулируете задачу, для чего это нужно?

— Сначала это было поручение. Я же не был никак вовлечен в жизнь филармонии. Имею в виду внутреннюю жизнь, понимание, что и как функционирует. Одно дело — парадная сторона, когда приходишь в зал слушателем, другое дело, когда ты погружаешься во множество проблем, на первый взгляд самых простых: финансирование, бюджетный процесс, что нужно, чтобы оркестр развивался, в чём он нуждается, чем живёт. Как удержаться на лидирующих позициях? Сегодня мы смело можем говорить, что УАФО — это лучший оркестр страны, не из столичных — точно. Городу повезло, здесь работают и живут неравнодушные собственники крупнейших российских компаний мирового уровня. Они показывают, какие великие дела можно делать, любя свой город, думая и заботясь о его будущем. Постепенно и помочь в развитии оркестра, поддержка ярких проектов становится значимым в жизни многих-многих людей. Как можно не любить то, что прекрасно в своей сути, как можно не восхищаться выдающимся мастерством и талантами людей? Считаю подарком судьбы то, что сошлись обстоятельства, и я уже столько лет рядом с Александром Николаевичем Колотурским, Дмитрием Ильичом Лиссом, с музыкантами.

На мероприятии в филармонии

Перед концертом

— Вы ждете новый зал филармонии?

— Конечно. И, может, Александр Николаевич и не вспомнит уже, но я не раз упоминал его ориентироваться на международный архитектурный проект. Ему удалось убедить правительство в этом, я уверен, что нацеленность губернатора на реализацию проекта — это залог того, что мы будем двигаться вперед. Надеемся, что до конца марта будет разыгран конкурс на проектирование и строительство.

— Если коротко, что значит для вас музыка? Релакс, поддержка, эмоциональный выплеск, что-то еще?

— Музыка дает мне возможность погрузиться в совершенно другой мир. Как и поэзия — красота слова, образа, неожиданных, невероятных определений, сочетаний. Так и в музыке, только другими средствами. Нет, нужен релакс — поставь песенку. Я бы сказал, что настоящая музыка заряжает, собирает и наполняет.

— А когда вы идете в филармонию как слушатель, то вы идете на музыку и композитора или все-таки на исполнителя?

— Сейчас, конечно, прежде всего, на исполнителей. Не могу сказать, что гурман, для меня важны те композиторы, которые не могут не трогать: Чайковский, Бетховен, Рахманинов, немного загадочный для меня Бах. Что-то иное я пытаюсь дома слушать в выходные, у меня большой набор дисков. Но все-таки то, что ты слышишь вживую, — совсем другое. Я прослушал все 50 дисков Святослава Рихтера, подаренных мне другом, много дисков Владимира Горовица, других звезд, и это — великолепно. Но когда это всё одушевлено энергией, эмоцией, живым звуком, атмосферой в зале — это несравнимо.

На концерте в филармонии

С директором Свердловской филармонии
А. Н. Колотурским

— Фортепиано у вас — любимый инструмент, значит, к пианистам особое отношение?

— По-разному слушаю каждого: Борис Березовский, Николай Луганский... Восхищает Денис Мацуев, то, как он меняется, слышно даже мне, непрофессионалу. Мы слушали и Андрея Гаврилова, которого привозил Михаил Горбачёв. Здесь бывала Элисо Вирсаладзе. Из великих пианистов не могу не назвать Михаила Плетнёва. Внешне очень закрытый, мягкий, даже тихий человек. Мы не раз разговаривали, и я узнал, что он знает 12 или 13 языков, а еще — пилотирует планер, позже стал пилотом вертолёта и мечтал совершить путешествие до Австралии и обратно на вертолёте, с огромным количеством посадок на островах в океане. Как это сочетается с тем, что он делает на сцене? Удивительно.

— Со многими музыкантами вам довелось пообщаться, были еще какие-то неожиданности?

— Конечно, на сцене и в быту они разные. Нет никакого расхождения с тем, что он представляет на сцене, например, у Валерия Абисаловича Гергиева. Он так же кипит, у него постоянные контакты, встречи, звонки, любое место вокруг него должно наполняться движением, энергией. Я в переписке со Спиваковым Владимиром Теодоровичем. Это личность, о которой можно говорить бесконечно: сколько он сделал добра и как нацелен на благотворительность, как открыт в общении с людьми. Я помню приезд дирижеров с мировым именем: Федосеев, Пендерецкий... Скажу так: для меня чудом жизни, кроме самой жизни, стали вот эти встречи, когда ты видишь людей, понимаешь, как безмерен может быть талант, как много он может давать людям, и как при этом сочетаться с естественностью и человечностью.

— Среди ваших знакомых есть те, кто впервые пришел в филармонию, скорее из чувства долга, а потом стали завсегдатаями?

— Конечно! Не буду сейчас называть фамилии, их немало, и крупных людей бизнеса, и занимающих значимые посты. В филармонии особая атмосфера, такой, без обид, я не нахожу ни в одном театре. Здесь даже шум, когда зрители собираются, другой. Люди заряжаются этой атмосферой в зале, музыка завораживает, вызывает отклик в душе любого, и эта красота — помогает.

— Красота спасет мир?

— Да, мир не живет без красоты! Но я бы сказал: мир спасет добро. Человеческая доброта. У нас в стране, в обществе сейчас много благотворительности, это сочувствие и понимание того, что не всё легко и просто. Люди откликаются на самую разную нужду и беду. Это питает нашу надежду на будущее.

кМ

НАШИ КЛИНИКИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

ЦЕНТР РЕФРАКЦИОННО-ЛАЗЕРНОЙ ХИРУРГИИ

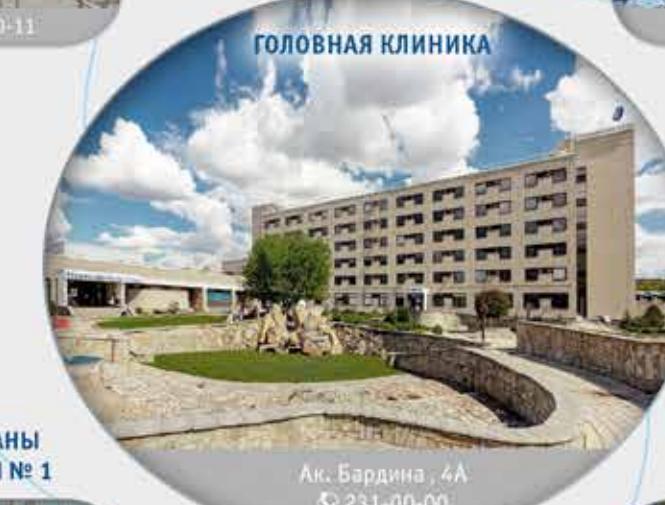
Ясная, 33 ☎ 231-00-11

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Радищева, 41 ☎ 371-42-44

ВЗРОСЛЫЙ ПРИЕМ

Ак. Бардина, 4А
☎ 231-00-00

ОТДЕЛЕНИЕ ОХРАНЫ ДЕТСКОГО ЗРЕНИЯ № 1

С. Дерябиной, 30Б ☎ 231-01-03

ОТДЕЛЕНИЕ ОХРАНЫ ДЕТСКОГО ЗРЕНИЯ № 2

Мичуринца, 132 ☎ 334-38-08

ДЕТСКИЙ ПРИЕМ

Лицензия
Л041-01141-45/00587847 от 28.03.2019

Запишитесь
на диагностическое
обследование

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Дмитрий Лисс, художественный руководитель и главный дирижер Уральского академического филармонического оркестра, народный артист России, лауреат Государственной премии РФ

Кажется, совсем недавно в нашей филармонии появился молодой органист — Тарас Багинец, а сегодня мы уже отмечаем его юбилей. Но над Тарасом время не властно — он остается таким же молодым, постоянно генерирующим новые идеи и, главное, полным энергии для того, чтобы заразить эти идеями окружающих и осуществить их! Органист — это очень важная фигура в любой филармонии, во многом формирующая и среду, и репертуар, и, главное, за ним стоит орган — король инструментов, требующий изучения, приручения и заботы.

А у Тараса на попечении теперь не только орган в нашем зале, но и его младший собрат — орган цифровой. Именно Тарас лоббировал идею создания передвижного органного зала в нашей области, чтобы

всем любителям музыки можно было приобщиться к богатству органного репертуара, не посещая Екатеринбург. Благодаря его усилиям и настойчивости этот инструмент обрел то богатство звучания, которым он сегодня может гордиться. И благодаря настойчивости и усилиям Тараса появился у нас фестиваль Bach-fest, без которого трудно представить концертный сезон Свердловской филармонии. А сколько концертов для органа с оркестром было исполнено по его инициативе, не говоря уже о постоянном сотрудничестве оркестра с Тарасом в тех случаях, когда композиторы включают орган в состав оркестра в своих произведениях... Тарас Багинец не только ведет интенсивную концертную деятельность в нашей области, но и очень активно и с большим успехом гастролирует в нашей стране и в странах Европы!

Он очень эрудирован во многих, иногда совершенно неожиданных областях и всегда необычайно горячо отстаивает свое мнение. Спорить с ним очень трудно! Это качество — убежденность в своей правоте, основанная на знаниях, осмыслиенных эмоционально — важная составляющая его личности и его успехов. Хотелось бы пожелать ему всегда оставаться таким же горячим, неравнодушным защитником и пропагандистом музыки, радовать нас своими концертами и новыми идеями. Новых юбилеев и нового органа в новом концертном зале филармонии!

Алексей Доркин, дирижер Уральского академического филармонического оркестра, заслуженный артист России

— С огромным удовольствием поздравляю Тараса Багинца с 50-летием. Многое изменилось в нашей филармонии с его приходом: знакомая музыка зазвучала иначе, появились исполнители-«барочники», полностью изменился подход к исполнению старинной музыки, а всегда полные залы на его концертах лучше всяких слов говорят о таланте Тараса как исполнителя.

С благодарностью вспоминаю все наши совместные выступления. Но особенно я ему признателен за организованный им Bach-fest и исполнение кантат Баха. Не знаю музыки лучше этих кантат. И они теперь постоянно звучат у нас. Спасибо, Тарас! Здоровья, творческих сил и энергии еще на долгие годы!

Тарас Багинец

Алексей Доркин, дирижер Уральского академического филармонического оркестра, заслуженный артист России

С благодарностью вспоминаю все наши совместные выступления. Но особенно я ему признателен за организованный им Bach-fest и исполнение кантат Баха. Не знаю музыки лучше этих кантат. И они теперь постоянно звучат у нас. Спасибо, Тарас! Здоровья, творческих сил и энергии еще на долгие годы!

Музыкальная Вселенная Bacha

Анастасия Киселёва, редактор департамента Информационной политики Свердловской филармонии
Фото: **Борис Ярков** («Областная газета»)

С первым днем весны Свердловская филармония объявила старт традиционного фестиваля, посвященного творчеству Иоганна Себастьяна Баха. Четырнадцатый по счету Bach-fest представили в Планетарии Екатеринбурга. Звучание флейты-траверсо (Мария Маркуль) в дуэте с виолончелью (Анастасия Чернухина) заполнило пространство под куполом. Под бауховскую музыку сменялись пейзажи планет, далеких звезд, время как будто замерло, земное притяжение исчезло, только Космос и Бах, у которых было так много общего.

Первый месяц весны в Екатеринбурге и во всем мире считается бауховским: 21 марта 2025 года исполнится 340 лет со дня рождения великого композитора, а потому Bach-fest обретает новые смыслы и краски. Восемь концертов фестиваля в уральской столице, как восемь планет Солнечной системы, раскрывают разные грани творчества Иоганна Себастьяна Баха.

Суперфинал органных дуэлей на открытии — огненный Марс (1 марта). Единственный фортепианный концерт Варвары Мягковой — Земля (3 марта). Выступление органиста-мэтра Александра Фисейского — гигант Юпитер (14 марта). Детская тема на фестивале — близкие солнцу Венера и Меркурий (23 и 29 марта). День рождения Баха с солистами и Уральским молодежным оркестром — Сатурн, у которого так много спутников (21 марта). Неизвестная Екатеринбургу кантата «Радуйтесь, спасенные народы» в исполнении Уральского филармонического оркестра, Симфонического хора и солистов — недосягаемый Нептун (31 марта). Одна из программ фестиваля — «Гармонии семьи Бах» с музыкой Иоганна Себастьяна и его сыновей (15 марта) отправится в регион, где пройдут еще семь концертов Bach-fest в Артемовском (6 марта), Камышлове (26 марта), Белоярском (27 марта), Туринске (28 марта), Талице (11 апреля), Тугулыме (12 апреля) и Байкалове (13 апреля).

Едва ли можно изучить весь космос творчества великого композитора за один, пусть даже самый насыщенный концертами месяц. Именно поэтому на протяжении 14 лет Свердловская филармония проводит фестиваль бауховской музыки, увлекая слушателей новыми открытиями. «Бах для каждого — космос. Недостижимый, загадочный, который можно много изучать, и всё равно ты не узнаешь, постиг ли его», — считает арт-директор фестиваля, органист Свердловской филармонии Тарас Багинец.

Действительно, музыкальное наследие Иоганна Себастьяна Баха насчитывает около 1000 музыкальных произведений — чем не Вселенная? Сколько музыкальных планет можно открыть, если заглянуть в глубины этого космоса? Музыка Баха занимает фундаментальную позицию в мировом музыкальном наследии. Ее значение переоценить невозможно, как нельзя преувеличить безграничность Вселенной. Музыка Баха способна открывать новое даже в изведенном, раскрывая глубину мыслей и чувств, поражая своим масштабом.

Гранитные страницы Фридлендера

Александр Фридлендер (1966)

Коренной петербуржец, с детства включенный в музыку, первые композиторские опусы которого благосклонно слушал Александр Глазунов; выпускник Ленинградского центрального музыкального техникума по классу фортепиано и Ленинградской консерватории по классу дирижирования Александр Фридлендер (1906–1990) приехал в 1939 году в Свердловск, где ему было суждено вместе с Марком Паверманом войти в музыкальную историю Урала.

Дирижерское мастерство Фридлендер постигал в классе Александра Гаука, одного из родоначальников советской дирижерской школы. У него учились в разные годы Мелик-Пашаев, Мравинский, Светланов. Профессиональное становление начинающего маэстро проходило в музыкальном революционном Ленинграде. Программы концертов поражали разнообразием и смелостью: звучала музыка Малера, Стравинского, Хиндемита, Онеггера. В зале Ленинградской филармонии дирижировали мировые знаменитости: Бруно Вальтер, Эрнест Ансерме, Отто Клемперер. Вкус к современной музыке будущему дирижеру привил его педагог в музыкальном техникуме Александр Каменский, в круг общения которого входили композиторы-новаторы Василий Калафати, Болеслав Яворский, Владимир Щербачёв, Дмитрий Шостакович. И эта приверженность к новому у Фридлендера останется на всю жизнь.

Поработав после консерватории в Воронеже и Одессе, 33-летний музыкант приезжает в Свердловск и на два года становится основным дирижером симфонического оркестра филармонии и радиокомитета. В это время Марк Паверман работает в Ростове-на-Дону и вернется в город только в 1941-м. С 1948 и до 1970 года они по очереди стоят за пультом оркестра Свердловской филармонии. При этом Паверман — главный дирижер и художественный руководитель оркестра, а Фридлендер — второй дирижер; первый — представитель московской дирижерской школы, второй — петербургской; один тяготел к классике, другой активно включал в свои программы современную музыку.

Во время войны, когда филармония на время приостановила деятельность оркестра, Александр Григорьевич возглавил Ансамбль песни и пляски Уральского военного округа, в составе концертных бригад выступал на фронтах. В 1943–1947 годах он работает в Свердловском оперном театре. Еще до войны здесь задумали поставить балет «Горный мастер» по сказам Бажова (задолго до замысла Прокофьева на тот же сюжет), в 1944 году премьера балета с музыкой Фридлендера, получившего название «Каменный цветок», всё же состоялась. За дирижерским пультом стоял сам композитор. Спектакль имел счастливую сценическую судьбу, он шел на сценах Перми, Челябинска, Львова. И главное, сам Бажов, сомневавшийся в «балетности» своих сказов, был доволен результатом. Вообще композиция в жизни музыканта занимала значительное место, творческое наследие автора составляет большой перечень сочинений самых разных жанров.

В 1947 году Фридлендер возвращается на работу в филармонию, где служит до 1973 года (с 1947 по 1948 художественным руководителем, с 1948 — вторым дирижером). Его программы с оркестром Свердловской филармонии всегда отличались строгим подбором репертуара, хорошим вкусом, тщательностью подготовки. В дирижерской манере самого Александра Григорьевича очевидцы его концертов выделяли строгуюдержанность. «До сих пор помню его сосредоточенную и трагическую «Неоконченную» симфонию Шуберта, помню резкие, выразительные и несколько угловатые жесты, которые на первый взгляд не вполне совпадали с метрической сеткой произведения, но непостижимым образом вызывали к жизни его звуковую ткань. В музицировании Фридлендера ощущалось внутреннее напряжение, какое-то постоянное преодоление сопротивления материала. Впоследствии я убедился, что его дирижерская техника действительно отличалась своеобразием. Среди музыкантов бытовало мнение, что у него тяжелые руки, но возможность музицировать с Александром Григорьевичем ценили все. Все понимали масштаб его музыкантского мышления, способность не только корректно исполнять, но и создавать свою концепцию исполняемого, всегда тщательно продуманную, сочетающую единый охват формы и строгую соподчиненность детали. Особенно удавались ему сочинения масштабные, интеллектуально емкие — Девятая симфония Бетховена, Вторая Малера. Нервный, импульсивный, угловатый жест, несущий высокий энергетический заряд, был как нельзя кстати в трагических полотнах Шостаковича, в «Весне священной»*. Так охарактеризовал маэстро в начале XXI века профессор Уральской консерватории, пианист Борис Бородин.

В памяти тех, кто сталкивался с Фридлендером на концертах, репетициях, в студенческих аудиториях (в Уральской консерватории, где он с 1946 преподавал на кафедрах оперной подготовки, затем композиции и инструментовки, руководил студенческим оркестром), он остался холодно-обаятельный, чуть старомодным интеллигентом, с особым шиком носившим дирижерский фрак.

Два ярких самодостаточных дирижера, крупнейшие фигуры отечественной музыкальной культуры долгие годы попеременно стояли за пультом оркестра Свердловской филармонии. Марк Паверман в своей книге «Войти в музыкальный мир» вспоминает: «Конечно, не обходилось без конфликтов, но мы никогда не держали зла друг на друга, работали, как говорится, на равных, оба были руководителями оркестра. Хотя все административные функции лежали на мне, нам всегда удавалось по справедливости делить программы. Каждый исполнял то, что хотел, и всё это было не в ущерб другому. Мы всегда искренне радовались успеху друг друга, однако не стеснялись обмениваться и замечаниями, подчас весьма критическими. Вне зависимости от того, согласны мы были с ним или нет, никаких трений в нашем общении не возникало. Каждый понимал, что речь идет о пользе делу. Наши профессиональные отношения, основанные на подлинной дружбе, способствовали созданию здоровой творческой атмосферы в коллективе».

Александр Григорьевич Фридлендер был одним из тех, кто стоял у истоков формирования музыкальной культуры Урала и своей многогранной деятельностью способствовал ее развитию.

Концерт в Свердловской филармонии (1966)

На выездном концерте в Красноуфимске (1966)

* Два дирижера // Искусство и искусствоведение: теория и опыт: Сб. науч. тр. — Кемерово: Кем ГУИ, 2008. С. 243–246

Истории радости

ЛИГА ДРУЗЕЙ

Мы продолжаем знакомить читателей с представителями Лиги друзей филармонии. Это люди самых разных профессий, они охотно делятся историями своих взаимоотношений с музыкальным искусством и свежими впечатлениями. Наш сегодняшний герой — специалист в очень востребованной и дефицитной профессии, которая требует точности и высокого уровня технических и инженерных знаний.

Дмитрий Фадеев, геодезист

— Я представитель довольно редкой и совершенно не музыкальной профессии. Но в детстве, я некоторое время учился игре на баяне. Это были мои первые контакты с музыкой. Закончить обучение тогда не удалось, но связь с музыкой, пусть в качестве слушателя, сохранялась. А 1,5 года назад началась моя «дружба» с филармонией. Активный интерес возник благодаря Леониду Орлову, музыканту Уральского молодежного симфонического оркестра. 9 сентября 2023 года мы с женой пришли в филармонию на концерт, который назывался «Кино и мюзиклы. Суперхиты!». Великолепный был концерт! А под руководством Леонида Орлова я теперь осваиваю электроскрипку.

По нашему мнению, концерты филармонии всегда проходят на высоком профессиональном уровне. За последнее время нам с женой удалось побывать на 14 замечательных концертах! С удовольствием посещали бы филармонию чаще, но мы живем в 400 км от Екатеринбурга, приезжать в город удается только в выходные. Я составляю для нас личный график посещений филармонических концертов.

Среди полюбившегося — замечательный исполнительский дуэт Бориса и Леонида Орловых. Очень нравятся органные концерты в исполнении Тараса Багинца. Колossalное удовольствие доставляет наблюдать за работой дирижера Дмитрия Филатова. Хорошо, когда на концерте есть вступительное слово музыковеда, это дает возможность узнать что-то новое о произведении, которое предстоит услышать.

В ушедшем году запомнился предновогодний концерт за столиками «Игристый VIP-коктейль», который увлекательно вели Рустем Хасанов и Анастасия Прудникова (шеф-сомелье сети известных ресторанов)! Яркие впечатления оставил концерт «Тысяча ли рек Сяо и Сян: путь в Россию» в исполнении китайских музыкантов. И классный концерт — «Симфорок» с Молодежным оркестром!

Живое исполнение по своему воздействию не сравнимо ни с какой, даже с самой качественной, записью. Слушаешь и ощущаешь, как тебя несет этот музыкальный поток! Потрясающее состояние, в котором находишься потом еще несколько дней! Тебя переполняют эмоции, хорошее настроение, которым хочется поделиться, желание обсудить услышанное в чате Лиги друзей.

Филармония вызывает у меня ассоциации с Вечной музыкой, гармонией и радостью, которой в моей жизни, благодаря филармонии, стало больше. Поэтому и себе, как еще «молодому» слушателю, и всем, кто только собирается посетить филармонию, я желаю получить удовольствие от концертов, научиться понимать музыку, любить ее. А может быть, и самим освоить какой-либо музыкальный инструмент, чтобы музыка звучала в вашем доме, пусть только для вас и домашних.

кМ

18+

ЦЕНТР
КОСМЕТОЛОГИИ И
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
имени С. В. НУДЕЛЬМАНА
заснован в 1989 г.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

ТРАДМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ

эндопротезирование крупных суставов
исправление деформаций стопы
(«шишки», «косточки») — пенсионерам скидка 10%
восстановление утраченных пальцев руки
щадящая хирургия кистевых суставов

ГИНЕКОЛОГИЯ

органосберегающие операции
лечебные эрозии (argon, лазер)
лечебие стрессового недержания мочи
лазерное лечение краурова

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖКТ

одновременное исследование желудка и
кишечника и удаление полипов
ЭГДС, колоноскопия под седацией
капсульная эндоскопия, баллонирование желудка

ПОР-ХИРУРГИЯ

эндоскопические операции
полости носа и околоносовых пазух
реконструктивные операции пор-органов
закрытие стомы трахеи

ПРОКТОЛОГИЯ

лазерное и хирургическое лечение заболеваний

СТОМАТОЛОГИЯ

лечебные и протезированные
хирургическое лечение
восстановление зубов при тотальном отсутствии:
«все-на-4» (All-on-4) либо «все-на-6» (All-on-6)
имплантация Nobel (Швейцария)
хирургическое лечение
профилактика

ДЕРМАТООНКОЛОГИЯ, МОНС ХИРУРГИЯ
МАММОЛОГ-ОНКОЛОГ

ФЛЕБОЛОГИЯ

лазерное удаление варикозных вен (Biolitec)

ТЕРАПИЯ

лечение бруксизма, мигрени, синкинезии
коррекция асимметрии лица при парезе
программы Check-up и лечение:
профилактическая кардиология,
эндокринология, гастроэнтерология,
нейрология, диетология, бионимпиданс

ДЛЯ ЭСТЕТИКИ

ПЛАСТИЧЕСКАЯ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

пластика лица и век
комплексная коррекция фигуры
пластика носа и перегородки
капнопластика

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ

лазер, нити, филлеры, хирургия
коррекция послеродовых изменений

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

виниры, лазерное отбеливание зубов

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ОРТОПЕДИЯ

выпрямление голеней
формирование узкой талии

ЛАЗЕРНАЯ, IPL- И RF- КОСМЕТОЛОГИЯ

трихология
восстановительное лечение после операций

НАМ 35 ЛЕТ!

Екатеринбург, ул. Московская 19
(343) 228-28-28 plastic-surgery.ru

Густав Доре. «Стикс» (1861)

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

В начале 1999 года композитор Гия Канчели получил заказ на написание «Реквиема» от голландского фестиваля современной музыки Gaudeamus. Новое сочинение должно было быть приурочено к рубежу веков и тысячелетий.

Канчели сначала воспротивился этой идеи, ответив, что вся его музыка «и так слишком похожа на реквием», а затем предложил написать чисто симфоническое произведение. Однако заказчики настаивали на непременном участии хора. В итоге был найден компромисс. Композитор ввел в свое новое сочинение хор, получив при этом полную свободу при выборе текста, а также возможность добавить в партитуру солирующий альт, на котором будет играть Юрий Башмет. Так появилось на свет одно из самых известных сочинений в творчестве Канчели, которое уже после завершения, по совету Гидона Кремера, было названо «Стикс». Оно вобрало в себя сразу несколько жанров: хоровую канту, инструментальный концерт и симфонию. Каждую из этих составляющих можно анализировать отдельно.

Отказавшись писать «Реквием» на канонический латинский текст, Канчели обращается к родному грузинскому языку. В результате совместной работы с женой режиссера Роберта Стуруа Дуданой композитор выписал около восьмидесяти благозвучных грузинских слов, не имеющих труднопроизносимых горланных звуков и неудобных для пения согласных. Эти слова образовали в сочинении особый понятийный ряд, относящийся к сущностным архетипам: мама, папа, жена, бабушка, внук, ребенок, душа, прощение, свет, чистое небо, далекий путь, ветер, закат. К этому семантическому ряду были добавлены названия грузинских монастырей и храмов (Алаверди, Бетания, Греми, Сиони), а также наименования исторических областей в Грузии и отдельных народностей (Долина Вайо, Зари). Отдельным смысловым блоком стали цитаты из народных обрядовых песен и христианских гимнов: Лилео-лили, Надури, Дио, Славься Божья Матерь Мария. Наконец, еще один важный перечень — имена ушедших из жизни друзей, в числе которых: композиторы Авет Тертерян, Альфред Шнитке, Сулхан Насидзе, ученый и музыковед Гиви Орджоникидзе. Всё подтыкивает цитата из драмы Шекспира «Зимняя сказка», звучащий на английском языке монолог Времени: «Я над каждым властно, Борьбу добра и зла приемлю безучастно. Я — радость и печаль, Я — истина и ложь». За исключением последней цитаты из Шекспира текст строится не по принципу развернутых фраз,

а представляет собой монтажную склейку отдельных сепаратных слов, воспринимаемых не знающими грузинский язык как фонемы. Например, в самом начале «Стикса», после грозных, наступательных аккордов у всего оркестра хор на пианиссимо еле слышно поет: «Галоба ангелоцебис» («ангельское пение»), «Велиби да бибини» («шелест травы в долине»). Специально для исполнителей композитор добавил к партитуре глоссарий, однако для слушателей слова чаще всего превращаются в таинственные заклинания, произносимые то вкрадчиво, то нежно, то громко и неумолимо.

Солирующий альт в «Стиксе» подобен «бессловесному» корифею хора. В драматургии целого он играет очень важную роль, «запевая» мелодии, то подстраиваясь под хор и оркестр, то наоборот, противостоя им. До «Стикса» Канчели уже использовал солирующий альт в своем большом симфоническом сочинении «Оплаканный ветром», обозначенном как инструментальная «Литургия». Тембр альта, не имеющий блеска и полета, присущих скрипке, глубины и бархатистости, характерных для виолончели, для Канчели становится идеальным для выражения пограничных состояний, голосом, связующим мир живых и мир ушедших. В диалогах композитор упоминает, что Башмет попросил его написать для альта «длинные мелодии, которые не обрывались бы, как обычно, на полуслове, открывая простор для фантазии слушателя». Но наряду с протяжными мелодиями «широкого дыхания», Канчели поручает альту и свой хит, мелодию популярной песни «Чито-гврито, чито-маргалито», прозвучавшей в фильме «Мимино». В третьем куплете этой внешне беззаботной песенки, название которой можно буквально перевести как «Птичка-горлица, птичка-жемчужница», рассказывается о том, что маленькая певчая птичка продолжает петь даже тогда, когда видит смерть с косой. И этот образ смерти особым образом начинает резонировать в «Стиксе».

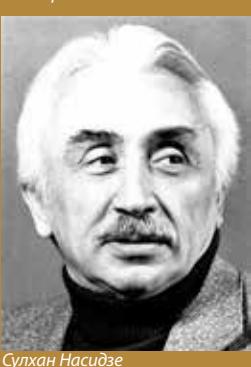
Наконец, симфоническая драматургия в произведении оказывается тем, что скрепляет форму, придавая целому стройность и ясность. Композитор мастерски пользуется своими излюбленными динамическими контрастами, заставляя оркестр, хор и солиста, то замирать на пороге слышимости, то «взрываться» в мощных кульминациях. В сквозной композиции «Стикса», строящейся по принципу монтажной драматургии, можно выделить семь эпизодов. Каждый из них подобен витку спирали, уносящей из мира земного, в мир потусторонний. Первый — взвывание к Богу, второй — обращение к родным, 3, 4 и 6 эпизоды — память об ушедших друзьях (имя Альфреда Шнитке выделено в особый раздел), 5 эпизод — воспоминание о беззаботном детстве и, наконец, 7 — конец, момент «исхода души из тела». После обрушающегося токкатного эпизода, в котором хор буквально скандирует слова Времени из драмы Шекспира, наступает тишина. В предельно высоком регистре альт издает мерные звуки, подобные последним ударам сердца. Ноты переходят в еле слышные удары смычком по корпусу, хор на пиано делает глиссандо на выдохе и всё завершает внезапный и молниеносный аккорд, буквально обрывающий сочинение...

Мировая премьера «Стикса» с участием Юрия Башмета состоялась 7 ноября 1999 года в голландском городе Хильверсюме, через небольшой промежуток времени сочинение под управлением Валерия Гергиева прозвучало в Амстердаме. Затем последовали исполнения в российских городах и на родине композитора. Секрет популярности этой музыки в ее, с одной стороны, кажущейся доступности (простые жанровые элементы складываются в прихотливые узоры), а с другой, в необыкновенной искренности. Затрагивая самую серьезную тему — смерти, Канчели необыкновенно деликатен и мужественен в этом вопросе. И несмотря на трагический финал и общий мемориальный характер произведения в «Стиксе» чувствуется надежда и упование на жизнь иную, бесконечную, в которой уходят земные горести и печали, а остается лишь любовь и свет.

кМ

NB

см. стр. 26–27

Гармония противоположностей

ЗНАЙ НАШИХ

Беседовала Татьяна Мосунова

Анна и Денис Щаниковы производят впечатление очень гармоничной пары. Он олицетворяет собой энергичный мужской напор, она — сдержанность и выравнивающую гармонию. Хотя оба могут удивить. Денис — артист Симфонического хора Свердловской филармонии — является концертным настройщиком роялей. Эта профессия, помимо идеального слуха, требует сдержанности, терпения и внимательности к малейшим деталям. Анна — концертмейстер Симфохора — занималась плаванием, а сейчас мечтает о прыжке с парашютом. О том, как складываются музыкальные семьи, каково совмещать профессию настройщика и артиста хора в этом интервью.

— Анна, ваш путь в музыку был предопределен?

— Во многом да, я потомственный музыкант. Мама — виолончелистка, тетя — пианистка. Меня отдали в музыкальную школу, и уже тогда не было сомнений в выборе профессии. В Екатеринбург я приехала из Пермской области, где закончила школу и музычилище. В консерватории мы познакомились с Денисом и с тех пор вместе. После окончания учебы мы преподавали в музыкальной школе. Параллельно я работала в консерватории на кафедре хорового дирижирования. Позже Вера Семёновна Давыдова (первый руководитель Симфохора, который тогда уже существовал) пригласила меня в филармонию, и с тех пор я в коллективе.

— Денис, а как приходят в столь редкую профессию настройщика?

— Поженились мы, будучи студентами, денег на профессионального настройщика не было. Я решил настроить наш «Урал» самостоятельно, трудился над ним 8 часов. Всё по отдельности вышло идеально, только играть было невозможно: для верной настройки нужно было учитывать темперированный интервал, а не чистый. Крайние регистры не сошлись в полтона...

Но это только подогрело мой интерес к профессии настройщика. Вторым шагом стало знакомство с Виталием Ивановичем Боталовым. Дело было в консерватории. Я ждал своей очереди, чтобы сдать зачет, и услышал характерные звуки в соседнем кабинете. Заглянул, а там Виталий Иванович настраивает. Это легендарнейшая личность, высококлассный мастер! Мы перебросились парой фраз, и он пригласил меня учиться. Так в 1997 году началась моя история настройщика. Я благодарен Виталию Ивановичу за то, что он мне дал профессию. Очень уважаю и ценю этого человека!

— Ваша супруга — пианистка, вы же попробовали себя в самых разных ипостасях: инструменталист, певец, регент, настройщик. Откуда такое разнообразие?

— Родился я в Казахстане. Отец играл на тромbone в духовом самодеятельном оркестре. В советское время это было популярно. Он прекрасно подбирал мелодии на слух. Заметив мою тягу к музыке, родители отдали меня учиться играть на аккордеоне. Потом я закончил музычилище в Караганде. Учителя были замечательные! На момент выпуска я был в отличной форме и мог выбирать любое направление: хоть Москва, хоть Петербург. Меня же тянуло к джазовой музыке, и я поехал поступать в Воронеж к конкретному педагогу. Но пропустил предварительное прослушивание, где фактически уже распределялись места. Как ни печально, отличные оценки на экзаменах не помогли. Чтобы не терять год я подал документы в музпедин Астаны, так как вступительные экзамены прошли практически во всех вузах, а на следующий год поступил в Уральскую консерваторию. В студенческих оркестрах я успел поиграть и на ударных, и на тубе, и на домре, и на контрабасе. Новые инструменты в моей жизни появлялись обычно как ответ на какой-то вызов. Смог? Смог! Сейчас эта разносторонность в прошлом, и я сосредоточился на настройке и пении.

— Как получилось, что вы — инструменталист — стали артистом хора и регентом?

— На первом курсе училища нам предложили попеть в хоре. Особого желания я тогда не испытывал, но небольшая прибавка к стипендии и настойчивость педагога сделали свое дело.

Позже, уже в Екатеринбурге, я пел в храме Вознесения Господня, а затем в течение 10-ти лет — в мужском хоре монастыря Всемилостивого Спаса. Параллельно этому в течение 7 лет — в хоре «Доместик», основанном Валерием Анатольевичем Копаневым.

В 2006 году мужской монастырь перевели в село Костилево под Верхотурьем, а на Елизавете расположили женскую обитель. Меня попросили взять на себя руководство монастырским хором. За плечами было несколько лет церковного пения: я хорошо ориентировался в уставе, проводил архиерейские службы. Перемена ролей — исполнителя на руководителя — была довольно сложной. Особенно, когда приходилось требовать дисциплины, коллеги «удивлялись». Но в хорах такая рокировка случается. Я был регентом и в тоже время пел в «Доместике» у Валерия Анатольевича, а он руководил «Доместиком» и пел в моем хоре...

К тому моменту я уже пел в Симфохоре и работал настройщиком. Моя карьера регента завершилась, хотя и сейчас я иногда помогаю в церковных хорах. А с монастырским хором мы успели записать и выпустить два диска.

NB

см. стр. 26–27

— Анна, ваше знакомство с Денисом началось в консерватории. Как складывались ваши отношения?

— Мы познакомились в холле консерватории. Денис рассказывает, что сразу обратил на меня внимание. Я училась с его земляком на одном курсе. Он нас и познакомил. Ну а потом... В прошлом году мы отметили серебряную свадьбу. У нас две взрослые дочки. Иногда меня спрашивают: «Что помогает вам до сих пор быть вместе?» Я отвечаю: «Люблю его».

— Ваши дочери тоже музыканты?

— Нет, они пошли по линии лингвистики. Закончили школу с углубленным знанием французского, освоили еще несколько языков и сейчас дразнят родителей: договариваются, что в какой-то день будут говорить только на английском или французском, а у нас базовое школьное знание языков. И если они хотят поsekretничать, просто перестают говорить по-русски. Для нас привычно, когда они начинают говорить на русском, переходят на английский и заканчивают на французском. Языки им даются легко, видимо, наследственный музыкальный слух помогает.

— Денис, Анна говорит, что вы много времени проводите вместе, как выглядит ваш обычный день?

— Утром я отвожу младшую дочь в школу к 7.00. Еду в консерваторию, настраиваю один-два рояля, к 11.00 приезжаю в филармонию, несколько часов мы репетируем с хором, где аккомпанирует моя супруга. Потом я еду в фитнес-клуб (4 раза в неделю). Для вокалистов необходимо держать в тонусе мышцы — каркас, который дает опору звуку. Сольное пение любит физически подготовленных. Семья дома собирается часов в семь. Иногда, чтобы разгрузиться, перенастроиться, мы выбираемся в лес. Рыбалка, тишина. Когда вокруг тебя много музыки, начинаешь ценить тишину.

Анна: У Дениса целый арсенал удочек, оснасток разных... Я тоже люблю тишину, но я не рыбачка. Пока Денис сидит с удочкой, я получаю удовольствие от лесных прогулок.

— Денис, какая музыка, как исполнителю, вам близка?

— Очень люблю Валерия Гаврилина: его музыка сложная, но слушатели хорошо принимают. Мне нравятся русские оперы, в том числе «Иван Сусанин» Глинки. Из того, что мы исполняем, люблю наши концерты с развлекательными народными программами, новогодние. Наш художественный руководитель, Андрей Александрович Петренко, пишет интересные обработки песен.

— А что бы вам хотелось исполнить сольно?

— Решение, конечно, всегда остается за руководителем хора. Но если помечтать, то с удовольствием бы спел, например, «Реквием» Форе или «Реквием» Верди. Это я, конечно, замахнулся... (улыбается).

Семья Шанниковых

Семья Шанниковых

На рыбалке

— Случается ли конфликт интересов между профессиями настройщика и певца?

— Я бы не назвал это конфликтом, но недавние «Безумные дни» филармонии для меня были по-настоящему безумными. Я должен был петь в составе филармонического хора, концерты шли очень плотно. Одновременно на одной из главных площадок потребовалася настройщик. За мной закрепили машину, чтобы после концерта я успел настроить инструмент. Так и ездил в смокинге. Поработал с роялем и снова на концерт.

Но в обычное время таких накладок не бывает. Я работаю старшим настройщиком в консерватории. В 2014 году заменил там Виталия Ивановича Боталова. Он в одночасье ушел, и уже в первый день мне пришлось испытать все сложности работы: как раз проходил Международный конкурс пианистов имени Лотар-Шевченко, мне надо было в течение двух недель ежедневно между выступлениями участников подстраивать рояли.

— Через ваши руки проходит много инструментов. К каждому свой подход?

— Да, их много, качество очень разное, кроме того, еще и у каждого педагога консерватории свои требования к роялю. После школы, пройденной в консерватории, я ничего не боюсь (улыбается).

Вообще, профессия настройщика требует постоянного оттачивания мастерства. А еще она совершенно магическая... Любой рояль, как живой: с ним надо договариваться, уловить его характер, иначе он будет сопротивляться. Я с ними здороваюсь каждое утро, говорю: «Привет, ребятки!»

— Вы настраивали какие-то особенные инструменты?

— Наверное, самым необычным был рояль австрийской фирмы Bösendorfer (Design Porsche) в Уральском гольф-клубе. Меня туда пригласили случайно. Искали настройщика, но вместо филармонии позвонили в консерваторию и решили ничего не менять. Инструмент оказался с секретом: сперва нужно было понять, как он открывается. Зато Виталию Ивановичу не пришлось биться над этим вопросом (он настраивал этот рояль в другой раз, и я ему подсказал).

Виталия Ивановича Боталова считаю своим учителем, человеком, который привел меня в профессию. Он и его сыновья для меня всегда на первом месте как мастера и коллеги. Недавно мне звонил настройщик из Владивостока, спрашивал, состою ли я в «Ассоциации фортепианных мастеров России», чтобы иметь возможность получать профессиональные консультации. Я говорю: «Зачем мне "Ассоциация", если рядом у меня есть Виталий Иванович?»

Хочу воспользоваться случаем и поздравить Виталия Ивановича с юбилеем! Пожелать ему долгих лет жизни: вот сколько Господь отмерит. Безгранично уважаю и люблю этого человека! Он мне подарил самую эксклюзивную профессию. Многая и благая лета! **кМ**

С Виталием Ивановичем Боталовым

Тромбон

Тенор-бас тромбон фирмы Conn (США), модель «Artist Symphony» — медный духовой мундштучный инструмент. Буквально «тромбон» переводится как «большая труба» (итал. *trombone*, увелич. от *tromba* — труба). Инструмент обладает широким диапазоном звучания (от «соль» контратавы до «си бемоль» второй октавы), но виртуозность некоторых исполнителей позволяет выходить за эти пределы.

В XVIII веке в церковной музыке И. С. Баха и В. А. Моцарта партии тромбона дублировали соответствующие голоса хора. С XIX века композиторы включают его в состав симфонического оркестра (впервые — в финале Пятой симфонии Л. ван Бетховена), чтобы подчеркнуть силу, мощь и мужественность образа. Но столь же выразительно и лирическое звучание тромбона.

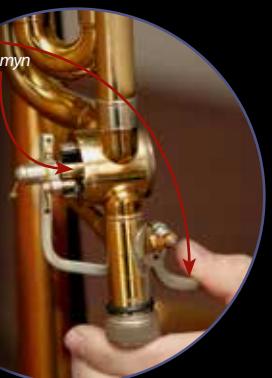
Сегодня на этом инструменте играют сольно, в камерных ансамблях и различных оркестрах (от симфонического до джазового).

Тенор-бас тромбон оснащен квартвентилем, приспособлением, состоящим из петли дополнительной трубы, встроенной в U-образное колено, которое обеспечивает доступ как к теноровому, так и басовому регистрам. Его изобрел в 1839 году лейпцигский музыкальный мастер Кристан Затлер

Перед тем как вставить кроны, нужно обязательно нажать рычажок, который открывает доступ для выхода лишнего воздуха из трубы. Если этого не сделать, ему будет некуда идти, в результате нарушится компрессия инструмента

Механизм квартвентиля гениально прост: при нажатии на рычажок (поворотный вентиль) открывается доступ воздуха в бочонок, он проходит по всему дополнительному извилистому пути и только потом попадает в основной канал и раструб, становясь низким

Одна труба соединяется с тромбоном, на другую надевается мундштук

При игре инструмент удерживается левой рукой за стойку мундштучной части трубы так, чтобы мундштук упирался в губы. Правая рука при этом управляет кулисой с помощью отдельной распорки

Для различных тембровых эффектов существует множество сурдин. Здесь две разновидности: одна делает звук звенящим, другая — «квакающим» (когда рукой прикрываешь отверстие)

Средства ухода за инструментом: смазка для штанги кулисы, смазка для крон, масло для вентиля, ершик для мытья мундштука и протирка для тромбона от влаги и отпечатков пальцев

NB
см. стр. 26–27

Фестиваль «Шопен»

20 мая

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

Ф. Шопен. Двадцать четыре прелюдии, оп. 28,
 Ф. Шопен. Баллада № 1,
 Ф. Шопен. Баркарола фа-диез мажор, оп. 60,
 Ф. Шопен. Экспромт-фантазия до-диез минор, оп. 66,
 Ф. Шопен. Большой блестящий вальс ми-бемоль мажор, оп. 18,
 Ф. Шопен. Ноктюрн ре-бемоль мажор, оп. 27 № 2,
 Ф. Шопен. Ноктюрн до минор, оп. 48 № 1,
 Ф. Шопен. Ноктюрн до-диез минор, оп. posth,
 Ф. Шопен. Этюд, оп. 25 № 1,
 Ф. Шопен. Этюд, оп. 10 № 4,
 Ф. Шопен. Этюд, оп. 10 № 8.

Екатерина Мечетина (фортепиано)

21 мая

МУЗЫКА В ПИСЬМАХ

Музыкально-литературная композиция.
 Музыка Ф. Шопена, письма, воспоминания.

Рэм Урасин (фортепиано),
 Александр Борисов (художественное слово)

22 мая

КАМЕРНАЯ ПАЛИТРА

Камерно-инструментальные сочинения Ф. Шопена.

Учащиеся Уральской специальной музыкальной школы (колледжа),
 Свердловского музыкального училища им. П. И. Чайковского

23 мая

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

Ф. Шопен. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром ми минор,
 Ф. Шопен. Концерт № 2 для фортепиано с оркестром фа минор

Уральский молодежный симфонический оркестр
 Дирижер — Алексей Доркин
 Рэм Урасин (фортепиано)

NB

см. стр. 26–27

Даниил Крамер, пианист, народный артист России

— Я думаю, что у каждого профессионального пианиста, Шопен начинается с детства (у меня знакомство с ним состоялось классе в третьем-четвертом). Одно из первых больших впечатлений — когда в Харьковскую филармонию приехал пианист Яков Зак с моцартовской и шопеновской программой. Он играл с оркестром, и я сидел завороженный. Ребенку не так легко понять шопеновскую мелодику, по-настоящему оценить невероятную красоту его гармоний. Но это закладывается в детстве, а потом взрослеешь, и срабатывает: мы — исполнители — переносим это понимание на публику. Кстати, всегда любовался руками Шопена, его удивительно гибкими пальцами. Я отношусь к этому композитору, как к человеку, которого природа необычайно наградила.

Юрий Мартынов, пианист, клавесинист, профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского

— Наверное, Генрих Густавович Нейгауз был прав, когда вспоминал, что одна из главных характеристик творчества Шопена, с его точки зрения, — польское слово «żal» («жал»), которое в русском языке является наречием, а в польском — имя существительное. И это рождает какую-то пронзительную эмоцию, которая действительно крайне свойственна шопеновской музыке. Но не менее справедливо сравнение его творчества со сталью, которое предлагали Корто и другие. Любой клинок — чем он лучше, тем красивее. Упругость стали, ее какая-то гибкость и твердость одновременно — одна из очень важных характеристик этой музыки.

Варвара Мягкова, пианистка, лауреат всесоюзного и международного конкурсов

— Мое первое музыкальное потрясение было во втором классе музыкальной 10-летки при Гнесинке: нам поставили запись Второй сонаты Шопена в исполнении Генриха Густавовича Нейгауза. Когда я услышала такой порыв, самоотречение, невероятную любовь, беспрепятственно изливающиеся на нас, немыслимую щедрость и доброту этого гения, я поняла, что такое не только композитор, но и Музыкант.

Мелодии Шопена не вокальны, а пластичны. Они исходят из танца, движения, ритма, пульсации самой жизни. Композитор страшно болел, задыхался. Но, садясь за инструмент, он обретал воздух. Ощущение, что в его мелодиях бесконечное дыхание — полная свобода, которую он обретает вместе с музыкой, красотой, со всем, что его окружает.

Гармония, находящаяся внутри него, обретала огромное дыхание: без пауз, надрывов, переломов. Когда понимаешь, откуда такая мелодика бралась, от какого внутреннего эмоционального напряжения, тогда по-иному проводишь фразы от начала до конца...

ФЕСТИВАЛЬ ШОПЕНА

NB

см. стр. 26–27

Светлана Кадочникова, музиколог, преподаватель
Гуманитарного университета

«Таинственный, дьявольский, женственный, мужественный, непонятный, всем понятный трагический Шопен» говорил о нем Святослав Рихтер.
Но современники композитора видели в нем ангельскую духовную сущность.
Чувствовали неповторимость его стиля: Шопен — «Рафаэль фортепиано».

Произведений с участием других инструментов, человеческого голоса или оркестра у него немного. Он не писал опер, симфоний и увертюр. Нет у него и программных сочинений. Классик польской национальной школы и признанный композитор-романтик, Шопен заметно выделялся в кругу творцов XIX века. Его индивидуальный стиль в большей мере обязан влиянию классической традиции Баха и Моцарта, чем общности с представителями романтической школы. «Шопен открыто становился в ряды романтиков, написав ... на своем знамени имя Моцарта» (Ференц Лист). Особое место в творчестве Шопена занимает польский фольклор.

Фридрик Шопен (1810–1849) — поляк по материнской линии, француз по отцу. Гордость Польши, он стоит в одном ряду с создателем национальной оперы Станиславом Монюшко и выдающимися поэтами-романтиками Адамом Мицкевичем и Юлиушем Словацким. Судьба отметила их печатью гениальности, а эпоха — несбывшейся мечтой о независимости их Родины. Жизнь и творчество Шопена тоже разделены почти поровну на ранний Варшавский и Парижский (с 1831 года) периоды. Точкой невозврата стал разгром польского восстания в 1830-м году. Позже Шопен выразит умонастроение своей музыки одним емким словом — «*żal*». Оно похоже на русское «жал», но несет гораздо больше смыслов: сожаление, печаль, горечь, скорбь. Это часть «польской души» композитора, запечатленной в его творчестве. Глубже заглянуть в мир его чувств и переживаний позволит музыкально-литературная композиция «Музыка Шопена, письма, воспоминания» — изюминка Фестиваля «Шопен», который пройдет в Свердловской филармонии с 20 по 23 мая.

К 19 годам блестящий пианист и композитор, Шопен был известен и в Варшаве, и за ее пределами. «Невероятный талант. Музыкальный гений», написал в характеристике его педагог Иосиф Эльснер. Уже ранние произведения Шопена расцветают целым букетом жанров, вобравших черты польского фольклора. В том числе два концерта

для фортепиано с оркестром. Это первые значительные опусы, созданные по окончании учебы осенью 1829–1830 годов. Они прозвучат в программе Фестиваля в исполнении пианиста Рэма Урасина и Уральского молодежного оркестра.

Концепции концертов во многом схожи. Оба вызваны к жизни влюбленностью композитора в Констанцию Гладковскую, красавицу, одаренную певицу. Впервые стиль Шопена выразился с такой непосредственностью и силой, с «неслыханной дотоле утонченной поэзией, мечтательной аурой и изысканностью звучания» (Т. Зелиньский, 1993), особенно в медленных частях обоих концертов. Но не менее ярко Шопен демонстрирует в них владение модным стилем *brilliant*. Виртуозность его, однако, подчинена романтической выразительности, «облаченной» в форму по-моцартовски классическую. В концертах наметились основные черты стиля Шопена: упоительное фортепианное бельканто, мелодическая щедрость и сбалансированность формы; фольклорные истоки — в гармоническом языке, ритме куяяка в финальном рондо концерта фа минор; эхо полонеза слышно в 1 части концерта ми минор, стилизованный краковяк — в танцевальной третьей.

Сегодня эти концерты — обязательная часть Международных конкурсов им. Шопена в Варшаве. А вот его камерно-инструментальное наследие звучит гораздо реже. Это четыре сочинения с участием фортепиано и виолончели, к тембру которой Шопен был, видимо, неравнодушен. В рамках Фестиваля их исполнят учащиеся Уральской специальной музыкальной школы (колледжа) и студенты Свердловского музыкального училища им. П. И. Чайковского.

Стиль композитора в целом отличает редкое единство. «Шопен уже не может написать ничего такого, чтобы ... мы не восхлинули: это он!» (Роберт Шуман). И все же, как сказал польский исследователь Мечислав Томашевский, «оставаясь самим собой, а может быть, всё больше становясь самим собой, Шопен менялся».

1830-е — это годы адаптации в Париже, который поражал Шопена своими контрастами, и одновременно восхищал кипучей музыкальной жизнью. В исполнении Екатерины Мечетиной, открывающей фестивальную программу, прозвучат, главным образом, сочинения первой половины этого периода. В них началось органичное преображение уже существующих и новых жанров в неповторимом стиле Шопена. Виртуозность его этюдов, вальсов, ноктюрнов, Фантазии-экспромта служит выражению художественного замысла. С новым для фортепианной музыки жанром баллады в музыку Шопена проникает подлинный драматизм. Вдохновляясь балладами Мицкевича, он без помощи слова создает у слушателей иллюзию литературного сюжета. Это шопеновская, чисто музыкальная содержательность: «Не существует ничего более отвратительного, чем музыка без скрытого смысла».

Цикл «24 прелюдии» (1839) — новые горизонты в переосмыслинии «старого». По словам Листа, они открывают традицию «поэтических» прелюдий. Каждая вносит свой неповторимый характер и выразительность. А вместе они афористически отражают мир Шопена, его музыкальный микрокосм, пронизанный тонкими жанровыми ассоциациями.

Мир «позднего» Шопена (1841–1849) еще многозначнее. В нем больше рефлексии и отрешенности от реального мира. Это годы стремительно развивавшейся болезни после разрыва с Жорж Сандр. Но несмотря на одиночество и ностальгию появлялись и новые шедевры, среди которых Баркарола. А последним произведением «поэта фортепиано» стала скорбная мазурка фа минор: «Но в конце всего — Польша...»

Музыка Шопена и сегодня вызывает самый живой отклик. Он расширил звуковые возможности фортепиано, по словам Альфреда Эйнштейна, создал «амальгаму настолько совершенную, что, слушая его музыку, мы не осознаем, насколько она разнородна; мы замечаем в ней только глубоко личную ноту». **кМ**

Мария Водзинская.
«Портрет Фридрика Шопена»
(1835)

Открытка (цветная
литография, нач. XIX века).
Автор: Адольф Карреллус
(Австрия).
«Жорж Санд слушает
Фридрика Шопена»

Эжен Делакруа.
«Портрет Фридрика
Шопена» (1838)

Юзеф Феликс Менцина-Кжеш.
«Последний аккорд Фридрика
Шопена»

Фридрик Шопен в Париже встретился со знаменитым пианистом и педагогом Фридрихом Калькбреннером, надеясь получить от него ценные советы, и тот сурово раскритиковал его игру. В ответ композитор поставил на рояль один из своих этюдов и попросил мэтра его сыграть. 16 декабря 1831 года, Шопен пишет Титусу Войцеховскому в Польшу: «Меня очень позабавил Калькбреннер, который, играя для меня, допустил ошибку, из-за которой остановился; но то, как он пришел в себя, было чудесно. С тех пор мы видимся каждый день: либо он приходит ко мне, либо я иду к нему. Он предложил взять меня в ученики на три года и сделать из меня великого художника. Я ответил, что прекрасно знаю, в чем я слаб, но не хочу подражать ему, и что три года — это слишком много для меня».

<https://en.wikipedia.org>

Когда Шопен еще не был знаменит, живя в Париже, он давал частные уроки. Как-то зимой 1837 года его новая ученица Дельфина (по происхождению полька, Фридрик помнил ее по Варшаве) — жена одного самых высокородных аристократов Парижа графа Потоцкого — предложила себя в любовницы своему учителю. Он очень смущился, тогда графиня pragmatично посоветовала не упускать шанс и хотя бы сделать вид, что у них близкие отношения. Для света этого будет достаточно, чтобы обратить внимание на композитора. Замечание, что она замужняя дама, вызвало у Потоцкой смех: «Еще один любовник моей репутации уже не повредит!»

Весь спектакль поставила сама Дельфина. Она стала брать Шопена в свою ложу и, прикрывшись веером, интимно шепталась с ним на глазах у всех. Несколько раз подстраивала так, что композитор последним уходил с ее приемов по четвергам, а однажды он не мог найти свое кашне, и графиня вынесла эту вещичку из своего будуара. Поползли слухи. Теперь высокородные ученицы Шопена смотрели на учителя совсем по-другому. Муж одной из них вдруг предложил ему выступить в лучшем зале Парижа. После его фортепианных концертов больше не говорили, что композитор играет слишком тихо. Словом, дела Шопена пошли в гору. Но истинное признание он завоевал прежде всего своим талантом.

<https://dzen.ru>

СВЕРДЛОВСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

90-й Концертный сезон

Симфония времени

абонементы 2025-2026

в продаже с 1 февраля

<https://qrcode.com>

СВЕРДЛОВСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ

sgaf.ru

15 Большой зал Филармонии 16

КОНЦЕРТЫ
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА

К. И. ЭЛIASБЕРГ
ШОСТАКОВИЧ
СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ

К юбилею Великой Победы

- 6 мая Черно-белый Ленинград
- 7 мая Родные песни. Победные марши
- 8 мая Музыка Великой Победы