музыкально–информационная газета

Играем с начала

da capo al fine

издается с 2003 года • www.gazetaigraem.ru • **сентябрь** 2016

№9(146)

НА РУБЕЖЕ СЕЗОНОВ

СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД

По традиции Госоркестр открыл сезон выступлениями в Клину, знаменующими посвящение в студенты первокурсников училища при Московской консерватории, и концертом памяти Евгения Светланова в БЗК

стр. 3

СОВРЕМЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

БОРИС ФИЛАНОВСКИЙ: «ОТНОШЕНИЕ НЕЛЬЗЯ СЫМИТИРОВАТЬ»

Ленинградец, член группы композиторов «Сопротивление материала», один из создателей нашумевшей оперы «Сверлийцы», удостоенной «Золотой маски», живет в Берлине

стр. 4

ВИЗИТ В ЕВРОПУ

РОССИНИ НА АДРИАТИКЕ

В этом году фестиваль в Пезаро прошел под знаком «перуанского соловья» Хуана Диего Флореса: выступив в постановке «Девы озера», знаменитый тенор отметил 20-летие своего фестивального дебюта

стр. 6

СОБЫТИЯ

ЧУЖАЯ НА ПРАЗДНИКЕ ЖИЗНИ

«Вестсайдская история» как первый мюзикл едва ли не за всю историю Зальцбургского фестиваля мог бы и не стать сенсацией, не будь он инициативой Чечилии Бартоли, спевшей партию Марии

стр. 8

СЦЕНЫ РОССИИ

ОБМАНЧИВАЯ «ТРАВИАТА»

В Красноярске вновь обратились к бессмертному шедевру, поставив спектакль реалистичный и очень искренний. На первый взгляд, это – режиссерский театр со всеми его характерными атрибутами

стр. 10

В ИСТОРИЧЕСКОМ РАКУРСЕ

ПО СЛЕДАМ СЕСТЕР ЦИНТЛЬ

История русской музыки немыслима без истории фортепианных дуэтов. В результате архивных изысканий удалось раскрыть имена участниц первого российского постоянно концертирующего дуэта

стр. 12

ВМЕСТЕ И ВРОЗЬ

Каким был прошедший музыкальный сезон? Пестрым, как калейдоскоп.*

ФЕСТИВАЛИ. УТВЕРДИТЬСЯ ИЛИ РАСТВОРИТЬСЯ?

В Москве все прочнее обосновывается осенний **Большой фестиваль Российского национального оркестра.** Его программы свежи; в нем гарантировано участие самого Михаила Плетнева. Человек одновременно и угрюмый, и остроумный, прошлый сезон он блестяще открыл оперой Римского-Корсакова «Кащей Бессмертный», потешив и публику, далекую от музыки. Но более всего запомнилось его исполнение Концерта Скрябина – вечер получился исторический. На фестивале всегда есть легкий кроссовер: в 2015 году (VII) его обеспечила скрипачка Виктория Муллова с программой «Страдивари в Рио».

«Московская осень» исправно выполняет свою главную задачу: сыграть (хоть раз) и записать лучшие новинки наших композиторов, в числе которых В. Рябов, Б. Франкштейн, В. Кикта, К. Волков, А. Чайковский, П. Карманов, И. Юсупова, Д. Курляндский, В. Горлинский, В. Раннев, А. Маноцков, В. Мартынов, Е. Подгайц, И. Соколов, Д. Екимовский. На 37-й «МО» прошло более двухсот премьер в живом исполнении! Прецедентов в мире нет.

35-е «**Декабрьские вечера»** в ГМИИ им. Пушкина построили свою программу на «вечных темах искусства». В прежние времена темы выбирались конкретные: «Век Моцарта», «Образы Англии», «Мир Пастернака», и под них готовились концерты. Жаль, традиция истончилась, хотя в музыкальном смысле фестиваль держит марку.

Традиционный январский **Крещенский фестиваль** в «Новой опере» в этот раз избрал тему «двойников»: звучали оперы разных композиторов на один и тот же сюжет: «Ромео и Джульетта» – «Капулетти и Монтекки», «Саломея» – «Иродиада», «Алеко» – «Цыганы».

Досадно, когда мощные, цельные музыкальные праздники размываются, «размазываются». Как, например, **Пасхальный фестиваль** Валерия Гергиева, который долго радовал нас творческой экспансией, крупными зарубежными солистами, колоритными программами, хоть и составленными часто «из подбора». XV Пасхальный этой весной проехался по 20 городам России; оркестр Мариинки давал иногда по два-три концерта в день. Вот уж и спецпоезд мчится по российским весям: 8 вагонов для музыкантов, штабной вагон, вагон для журналистов (!), 2 вагона-ресторана, вагон-душ и багажный для инструментов… Какой размах! Только фестиваль уже не «Московский», как стоит в названии.

С волшебным растворением в воздухе фестиваля «Оркестры мира» рекорд по статусности – в первую очередь по количеству приглашенных классных оркестров – бьет **Международный фестиваль Мстислава Ростроповича.** Зубин Мета дирижировал концертной «Аидой» с международным составом участников, включая оркестр и хор фестиваля «Флорентийский музыкальный май». Владимир Юровский привез Лондонский филармонический – играли Элгара и Цемлинского. Завершал VII фестиваль Оркестр Радио Франс во главе с Мюнг-Вун Чунгом. А единственный сольный вечер был отдан французскому пианисту Люке Дебаргу.

Второй раз проходит рассредоточенный во времени фестиваль Минкультуры **«Музыка Земли»**. Его цель – синтез академической и этнической музыки – ходульна, отдает «скрепами» и начетничеством. Остается уповать на вкус его патрона – пианиста Бориса Березовского. Второй плюс – фестиваль заказывает композиторам сочинения для народных инструментов.

В рамках другого не отслеживаемого во времени фестиваля **«Черешневый лес»** в КЗЧ сыграло трио Муттер – Бронфман – Харрелл: на такие драгоценные подарки способны только меценаты высокого класса.

ОРКЕСТРЫ. ПОДВИГИ ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА

Два самых видных наших оркестра – Российский национальный и Государственный оркестр – раздвигают наши горизонты. **РНО** по воле своего руководителя Михаила Плетнева открыл отечественному слушателю творчество поляка Мечислава Карловича. Не менее познавательным было исполнение оратории Шумана «Рай и пери».

Возглавляющий **ГАСО** Владимир Юровский открывал прошлый сезон изумительно составленной программой памяти Светланова: Барток, Тарнопольский, Рахманинов (и Лигети на бис). В концертах ГАСО прозвучала Пятая симфония Бетховена в оркестровке Малера. А завершался сезон трехдневным аншлаговым фестивалем: музыка Шостаковича к утраченному спектаклю «Гамлет» 1932 года с попыткой воссоздать его черты; показ немого фильма «Новый Вавилон» под живую партитуру Шостаковича; мировая театрализованная премьера оперы С. Слонимского «Король Лир». Эти ошеломительные по содержательности программы, столь близкие по духу все еще не вымершей московской интеллигенции, транслировались филармонией в интернете.

БСО им. Чайковского дал немало качественных концертов (других не бывает), среди которых – исполнение восстановленной оперы Чайковского «Ундина».

В начале июля столицу посетил оркестр **MusicAeterna** из Перми. Под управлением его основателя Теодора Курентзиса звучала Шестая симфония Малера. Мнения об интерпретации и дирижерской манере маэстро, как обычно, резко разошлись, что ничуть не умаляет значимости события.

Российский национальный оркестр

КОМПОЗИТОРЫ. ЯРОСТНЫЕ И КРОТКИЕ

В минувшем сезоне прозвучало немало музыки XX–XXI веков, условно обозначаемой как «современная». Играть ее – дело почти всегда рискованное, ведь программы составляются в первую очередь в угоду публике.

В просветительстве, как уже писалось, отличается Владимир Юровский: так, и в программу посетившего нас Лондонского филармонического оркестра он включил не только Скрипичный концерт Э.Элгара, но и «Русалочку» **А. фон Цемлинского**.

100-летие редко теперь играемого **Георгия Свиридова** отметил его безупречный интерпретатор Владимир Федосеев популярной программой БСО («Время, вперед!», «Маленький триптих», «Метель»), которая по праву транслировалась из филармонии на множество городов.

Дождался своего часа **Леош Яначек**: его «Лисичку-плутовку» поставили одновременно два театра – Камерный им. Покровского и Детский им. Сац.

Продолжает осваивать неведомое Московский музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко: на его Малой сцене впервые в России с успехом исполнялись оперы «Кроткая» **Джона Тавенера**, «Сказание об Орфее» **Альфредо Казеллы** и «Ариадна» **Богуслава Мартину.**

«Геликон-опера» показала мировую премьеру оперы **Алексея Сергунина** «Доктор Гааз» на либретто Людмилы Улицкой.

Московская филармония вновь провела цикл вечеров «Персона – композитор», где музыка чередуется с комментариями авторов, рисующих современное состояние мирового сочинительского цеха. Состоялись встречи с **Мерабом Гагнидзе, Юрием Каспаровым** и **Сергеем Жуковым**.

Юрий Башмет и оба его оркестра – «Новая Россия» и «Солисты Москвы» – эффектно отметили в Большом зале консерватории юбилей композитора **Игоря Райхельсона** (США) с участием автора.

Как всегда, героически отработала свой 23-й сезон консерваторская **«Студия новой музыки»** под руководством Владимира Тарнопольского. В концертах звучали **Дж. Тавенер, С. Райх, С.Барбер, Г.Кляйн, П. Аблингер, М. Кагель, Ж. Апергис,** новинки не только наших маститых, но и молодых авторов **А.Наджарова, Н.Попова, А.Хубеева** – и это далеко не половина имен. Состоялся проект «Современные композиторы Санкт-Петербурга».

Запомнилось подвижническое исполнение пианистом Юрием Фавориным 2,5-часовой (!) пьесы «Селена» **Алексея Сысоева**. Площадку для рискованного эксперимента предоставил Театр Камбуровой, который не следует игнорировать любителям академической музыки.

Наиболее сильное впечатление из новинок произвело сочинение «Песня Лукерьи» **Александра Вустина**, написанное по заказу ГАСО, – отзвук фольклорной экспедиции сорокалетней давности на Пинегу, вставленный в оправу Рождественской оратории Баха.

Дважды в Москве побывал **Кшиштоф Пендерецкий**,

а исполнение его «Страстей по Луке» в июне в «Новой опере» можно отнести к самым потрясающим событиям сезона.

ПИАНИСТЫ. ДОБЛЕСТНЫЕ ОДИНОЧКИ

Люка Дебарг, участник XV Конкурса им. Чайковского (IV премия), неожиданно привнес в нашу жизнь новую краску. По популярности у публики – он номер один, до истерик. За сезон приезжал несколько раз. Впечатлил Сонатой си минор Листа, благоухающей давно забытой первозданностью. А очередной доблестью стало выступление пианиста в БЗК с Большим симфоническим оркестром под управлением Владимира Федосеева. Второй концерт Бетховена обернулся тихим торжеством Дебарга над привычными схемами.

Из титанов Москву посетил сэр **Андраш Шифф**. Великий пианист играл в Зале Чайковского программу для серьезных гурманов: последние сонаты Гайдна, Моцарта, Бетховена и Шуберта.

Гигант номер два – норвежец **Лейф Ове Андснес**, музыкант благородной манеры и в то же время крайне индивидуального видения. В век стандартов мы нуждаемся в этом как никогда.

Мертвой хваткой все в том же КЗЧ сразила китайская супервездва **Юджа Ванг**, лихо исполнившая с филармоническим оркестром Второй концерт Чайковского – не без проблесков подлинной музыкальности.

Отдельного внимания достойны три сольных концерта музыкантов, причастных к последнему Конкурсу Чайковского: Дмитрия Маслеева (I премия), Андрея Гугнина (не прошел на II тур) – оба в МЗК – и **Юрия Фаворина** (не прошел отборочное прослушивание). Последнему был отдан Большой зал консерватории, и он, как обычно, удивил небанальным, почти «авторски» поданным Листом.

Андрей Гугнин (со свежим Шопеном, с эффектным финалом Седьмой сонаты Прокофьева) продемонстрировал мировой уровень – не удивительно, что этим летом, имея уже немало наград, он победил на сложном конкурсе в Сиднее.

Не в пример им бледно выглядел **Дмитрий Маслеев**, чья отлаженная прямолинейная игра, видимо, и привлекла вдохновителей Конкурса Чайковского, взыскующих прежде всего конвейерной стабильности.

Открывшаяся наконец «Геликон-опера» на Б.Никитской становится мультижанровым центром – в зале «Стравинский» выступил **Андрей Коробейников**, и начинание продолжится: на двух сценах «Геликона» – «стейнвеи», а скоро появится еще и «фациоли».

КОНКУРСЫ. НЕПРИСУЖДЕННЫЕ ПРЕМИИ

Восьмой раз прошел в Москве трудоемкий Международный конкурс молодых артистов **«ОперettaLand»** (инициатор – рыцарь жанра Герард Васильев). Однако Гран-при вновь не был присужден.

В начале мая дебютировал **I Международный конкурс молодых пианистов** под эгидой Дениса Мацуева, на котором музыканты 11–15 лет в финале играли с Госоркестром. Поразила физическая стойкость детей и железные нервы дирижера Александра Сладковского. Чтобы никого не травмировать, премий тут не предполагалось.

Зато на **VI Международном конкурсе оперных артистов Галины Вишневской** певицам их просто решили не присуждать! На первом туре казалось, что среди 45 участников немало претендентов в лидеры. Но к третьему все закончилось печально. Теноры, пусть и с полетными голосами, на театральной сцене не сгодятся ни в Герцоги, ни в Ленские, ни в Германы. А женщины остались вообще ни с чем. Что ж, жюри конкурса, высоко задирая планку, рискует еще долго не найти певицы, равной по дарованию его великой основательнице.

Наталья ЗИМЯНИНА

**Обзор основан исключительно на личных впечатлениях и предпочтениях автора на основе более чем ста концертов в сезоне 2015/2016 гг.*

СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД

ГАСО России им. Е. Светланова: за пультом – В.Юровский ▸ ФОТО ВЕРЫ ЖУРАВЛЁВОЙ

По доброй традиции Госоркестр открыл сезон выступлениями в Клину, знаменующими посвящение в студенты первокурсников училища при Московской консерватории, и концертом памяти Евгения Светланова в БЗК

Нынешний сезон для ГАСО – дважды юбилейный: пять лет под руководством Владимира Юровского, восемьдесят – с момента основания. Ровно год назад маэстро Юровский пообещал отметить 80-летие коллектива исполнением восьмидесяти премьер – будь то мировые, российские или московские премьеры, – и немедленно приступил к делу. За несколько месяцев оркестр впервые в России сыграл «Дыхание исчерпанного времени» В. Тарнопольского, впервые в мире – «Песню Лукерьи» А. Вустина, «Наваждение» Прокофьева в оркестровке Г. Гладкова и оперу «Король Лир» С. Слонимского. Новый сезон В. Юровский начал сразу с двух премьер, первой стала мировая – AGES Ефрема Подгайца, посвященная юбилею оркестра.

В названии автор зашифровал инициалы двух великих руководителей Госоркестра – Александра Гаука и Евгения Светланова, хотя другой вариант прочтения: английское слово «эпохи», – также допустим и едва ли случаен. Почти двадцатиминутное сочинение Подгайца – экскурсия по музыкальным эпохам XX века, где можно услышать Бартока, Стравинского, Шостаковича, Прокофьева и много кого еще. Здесь слышны даже Бернстайн (продолжая игру, заданную двойным значением названия, предположим аллюзию на его известное сочинение «Век тревог» – Age of Anxiety) и Мессиан (возможный намек на то, что Светланов впервые в нашей стране исполнил его грандиозную «Турангалилу»). Оркестровые сочинения Оливье Мессиана исполняются в Москве пару раз в десятилетие, и даже несколько типично мессиановских тактов в начале и в конце сочинения были радостью для искушенного меломана.

Публике, не столь озабоченной поиском подтекстов, вероятно, пришлись по душе короткий вальс в середине, достойный хорошего духового оркестра в погожий день, и финал – громкий и радостный. Да и вся партитура в целом – редкий для современного сочинения пример музыки во всех отношениях гармоничной. Для открытия сезона, тем более юбилейного, пьеса вполне подходит – вопрос только в том, кто и когда пожелает исполнить ее во второй раз.

Удивительным образом ту же роль предисловия к основной части программы сыграл Четвертый фортепианный концерт Рахманинова в поздней редакции, добротно исполненный Алексеем Зуевым. Само по себе присутствие Рахманинова в программе памяти Светланова вопросов не вызывает; но таланта Юровского убедить публику в том, что каждый номер придуманной им программы неслучаен, не хватило для того, чтобы вдохнуть жизнь во второстепенное сочинение великого композитора.

После антракта впервые в Москве (и третий раз в истории) был исполнен «Завод» Всеволода Задерацкого. Биография этого композитора неправдоподобна даже по меркам XX века: обучал музыке цесаревича Алексея, воевал у Деникина, провел два года в лагере на Колыме – таковы ее узловые моменты. В. Задерацкому принадлежат десятки опусов – при его жизни исполнялось ничтожно малое количество, – вспоминать их стали лишь в последнее десятилетие. Между тем они могли сыграть важную роль в судьбе отечественной музыки, прозвучи вовремя. Неслучайно созданный в 1935 году «Завод» местами напоминает написанную тогда же Четвертую симфонию Шостаковича, премьера которой также отодвинулась на десятилетия.

Нельзя не вспомнить и более известную пьесу «Завод» Александра Мосолова (с которым был дружен Задерацкий), появившуюся несколькими годами раньше, и эти годы имеют решающее значение. Если «Завод» Мосолова – типично конструктивистское произведение двадцатых, то пьеса Задерацкого, вероятно, для маскировки определенная автором как «симфонический плакат», – классически стройная партитура, предвидящая будущее, когда композиторы станут предпочитать симфонии из нескольких частей ее десятиминутный «конспект». Оркестр идеально отрепетировал «Завод» – удары гонга, большого барабана (вот где был бы на месте молот из малеровской Шестой), неистовый грохот ксилофона, наконец, марш, в котором с мест встали двенадцать трубачей, – всего было в меру и всё было на своих местах. В октябре Госоркестр представит «Завод» в венском Концертхаусе.

Единственным фактором, чуть смазавшим впечатление от сочинения Задерацкого, стало его соседство со Второй симфонией Прокофьева, завершавшей программу. В «Заводе», безусловно, слышалось влияние Прокофьева двадцатых годов, однако при первых звуках Второй Прокофьева «Завод», сам по себе великолепный, немедленно ушел в тень. Хотя Юровский слегка и приглушил неистовый напор первой части симфонии, она неслась вперед, сметая все на своем пути. Неудивительно, что парижская премьера 1925 года не имела успеха – публике того времени был по душе неоклассицизм, а не еще один музыкальный апокалипсис, скорее актуальный в предыдущем десятилетии или век спустя: именно Вторую симфонию зал наградил долгой овацией. Юбилейный концерт Госоркестра 5 октября также не обойдется без Прокофьева, а его центром станет «Песнь восхождения» Вустина – еще одна мировая премьера.

Илья ОВЧИННИКОВ

ЭСТЕТИКА ШУМА

Творческая встреча с немецким композитором Каролой Баукхольт прошла 29 августа в Московской консерватории. Аудиторию в основном составили профессионалы – композиторы, исполнители, музыковеды и музыкальные журналисты.

Карола Баукхольт оказалась в Москве проездом: буквально на следующий день в городе Чайковском открылась Шестая международная академия молодых композиторов, где она выступает в качестве одного из профессоров. Об этом событии, а также о заключительном концерте академии в Камерном зале Московской филармонии мы расскажем в следующем номере, а пока предлагаем вниманию читателей сокращенную и сконцентрированную версию выступления Каролы в МГК.

«Мне повезло родиться в небольшом немецком городке Крефельде, где был маленький частный театр, и некоторые сумасшедшие энтузиасты продвигали там современное искусство – театр, поэзию, музыку. Смесь всего этого была невероятно новой и интересной. Когда я еще училась в школе, будучи подростком, я искала нечто необычное, и тогда мне посчастливилось посетить этот театр. Моим первым опытом восприятия нового искусства стала пьеса Маурисио Кагеля Repertoire (сценическая концертная пьеса. – *И.С.*). Затем я слушала музыку Джона Кейджа, Карлхайнца Штокхаузена, читала Сэмюэла Беккета… Это было поразительное чувство – осознавать, что я ничего не понимаю и не знаю. Это как другая планета – абсолютно завораживающе. Обычно мы все воспринимаем как реди-мейд, как что-то уже готовое и узнаваемое. Мы знаем, как, почему, для чего… А тут – совершенно новый опыт. Теперь главное в моих работах – искать нечто, прежде не известное мне.

Когда я познакомилась с замечательным человеком и композитором Маурисио Кагелем, у меня не было мысли заняться композицией. Я просто пришла к нему в класс в качестве слушателя. Но затем мой интерес получил развитие, и я включилась в практику. Сейчас я сама преподаю композицию в Австрии, в Линце (в Университете им. Антона Брукнера. – *И.С.*).

Меня в основном интересуют шумы. Этот интерес возник раньше, чем я встретила Джона Кейджа. Я люблю слушать шумы, потому что у них есть и высота, и ритм, и все параметры, которые мы находим в музыке. Но обычно мы воспринимаем их высотность, их ритм как неправильные, потому что по своей природе они гораздо сложнее, чем музыкальные звуки. Шумы создают свою собственную атмосферу, свои ассоциации и коннотации. Работа с шумами – хорошая тренировка для ушей.

Конечно, Джон Кейдж сильно на меня повлиял. Думаю, так или иначе все мое поколение оказалось под его влиянием, он действительно открыл нам глаза и уши, определенным образом сфокусировал восприятие, привил привычку слушать все вокруг. Когда Кейдж умер, я написала короткую пьесу, которая так и называется – Noises. Это пьеса для двух исполнителей, которые используют для воспроизведения шумов небольшие предметы.

Затем я написала композицию Geräuschtöne для скрипки, виолончели и ударных, где меня интересовала звуковысотность шумов. Я искала возможности объединения колористики шумов и звучания музыкальных инструментов. Это намного интереснее, чем только шумовая партитура. Вообще, если честно, я не дифференцирую шумы и музыкальные тоны. В сущности, между ними нет никакого различия, для меня это некая целостность. Так же как нет принципиальной разницы в способе звукоизвлечения – с помощью музыкального инструмента или какого-либо объекта, в месте действия – концертный ли это зал или открытое пространство в сельской местности.

Я хочу сделать шум прекрасным, насколько это возможно, и дать ему проявить свое собственное поведение. Проблема в том, что шум невозможно зафиксировать в общепринятой нотации. Скажем, в той же пьесе Geräuschtöne перкуссионист играет пластиком по стеклу, и трение этих двух материалов дает очень высокий шум на грани слышимости (исполнитель вынужден играть очень осторожно, чтобы не превысить динамический уровень piano, т.к. это может привести к болезненности восприятия). В партитуре точно фиксируются ритм и динамический оттенок, а звуковысотность записывается условно, графически в виде вытянутого заштрихованного прямоугольника, который затем превращается в спираль (круговые движения пластика по стеклу).

Сначала рождается общая идея, которая заставляет искать какую-либо интересную, интригующую, завораживающую деталь, и я начинаю думать о звуках, для меня это важнее всего. Затем развиваю найденную деталь, и это само собой создает форму. Я не знаю, по какой причине она выстраивается так и не иначе. В моих произведениях материал инициирует форму, а не наоборот. В Geräuschtöne, например, она складывается из комбинации трех независимых исполнительских партий.

Другая моя пьеса – Treibstoff для флейты, кларнета, струнного квартета, фортепиано и перкуссии – тоже вдохновлена шумами. В процессе ее сочинения я активно общалась с музыкантами, которые во многих случаях помогли мне понять, как извлечь тот или иной звук, предлагали лучшие варианты. В этой пьесе имитируются шумы идущей утки, прыгающей в воду лягушки, стук копыт галопирующей лошади. У каждой формы жизни свой ритм и своя эмоция. Здесь я спрашиваю себя, что заставляет нас двигаться вперед, что за источник энергии движет нас к искусству снова и снова, почему я пишу свои композиции. Для кого-то это важно, для кого-то – нет, для меня же искусство жизненно необходимо. Это как нечто вроде эстетического желудка, который постоянно требует пищи. Движение вперед рождает свою особую форму: я ощущаю ее как периодическое вхождение в густой туман, где вы ничего не видите, а затем выход из него и обострение восприятия».

Перевод с англ. Ирины СЕВЕРИНОЙ

Борис Филановский: «ОТНОШЕНИЕ НЕЛЬЗЯ СЫМИТИРОВАТЬ»

Уроженец Ленинграда Борис Филановский – член группы композиторов «Сопротивление материала» (СоМа), создатель коллектива eNsemble, исполняющего современный академический авангард, автор множества сочинений и проектов, в том числе – один из создателей нашумевшей оперы «Сверлийцы», удостоенной премии «Золотая маска», несколько лет живет в Берлине. С размышлений об обстоятельствах этой жизни и начался наш разговор.

– …Одно дело уезжать в 20 лет, когда ты студент, молод, подвижен, можешь терпеть лишения и вообще ты ещё никто. Сергей Невский, Вадим Карасиков – они изначально ехали в Германию учиться в хохшуле, обучаться на немецком языке. Молодые сейчас едут поступать в Кёльн, Грац, Вену, Мюнхен – куда угодно. Другое дело, когда в возрасте 45 лет ты что-то из себя представляешь, то не можешь вот так просто купить билет и поехать в белый свет как в копеечку, чтоб себя искать. Это крайности. Есть вариант, когда ты уже не студент, но еще непонятно кто, – это лет в 30. Но все медленно происходит: в России композиторы медленно зреют – так устроена музыкальная реальность. Я медленный очень, поздний. У меня, наверное, лет в 35 только начались сочинения, которые можно поставить в список произведений. То есть то, как я уехал, это нормально; хуже, если бы на движении вверх, тогда было бы очень болезненно.

– Сейчас менее?

– Я и сейчас не знаю, удержусь я тут или нет. Все очень ненадежно и зыбко.

– Но есть же такой вариант для русского композитора – сочинять на гранты?

– Да, много возможностей – композиторские стипендии, премии, конкурсы, Villa Massima, Villa Avrora, в том числе специально для тех, кто живет в Германии минимум три года, а не просто получил вид на жительство. У меня, кстати, три года в Берлине было летом, пару месяцев назад. Здесь совершенно бешеная конкуренция. Таких, как ты, просто сотни. Композиторов в Берлине полно.

– Когда вы это поняли?

– Я это всегда знал. Знал и ехал. Просто чисто статистически здесь больше возможностей. Когда возможностей десять, а человек – сто, или возможностей сто, а человек – тысяча, то второй вариант предпочтительнее чисто статистически. Поляна шире. Да, много решают знакомства. Если вы думаете, что здесь все прозрачно и конкурентно, то зря. Но в общем среда предсказуемая. Шансы твои не в том, что ты как человек с улицы можешь претендовать на что-то наравне с местными, но в том, что ты можешь постепенно, медленно, с помощью social networking перестать быть человеком с улицы.

– Насколько это соответствует вашему характеру?

– Я, скорее, домосед. Не то чтобы особенно застенчив, но, может, это с возрастом связано – мне 47 лет. 10 лет назад я был другой, сейчас такой. И музыка у меня такая. Поэтому сложно встраиваться еще и в силу индивидуальных изменений организма – композиторского в том числе.

– Что вы сочинили в Берлине?

– Для меня – довольно много, потому что я вообще не очень быстро работаю. Несколько больших вещей. «Сверлийцев» тех же. Der Lauf der Dinge – «Ход вещей». La Machine Fleuve с Арно Фабром – это необычное произведение, потому что там играют музыкальные автоматы, приводимые в движение велосипедистом. А само произведение я набил на перфокартах.

– Как такое в голову пришло?

– Идея, к сожалению, не моя. Точнее, не вполне моя. Мой соратник Арно Фабр – художник, placticien, если по-французски. Художник, работающий с формой. У него очень разнообразные вещи, он не только пластическим искусством занимается. Он как-то приехал в Петербург, году в 2011-м, делать с фондом ProArte свой проект Dropper, от которого я пришел в полный восторг. Пригласил Арно к себе домой – поговорить. Мы подружились, решили вместе что-то сделать. Там же он мне сказал: «Недавно купил в Китае несколько музыкальных автоматов, посмотри». И мы придумали произведение – на резонирующей стене укреплено 12 диатонических музыкальных автоматов. Они расстроены слегка – до мажор, расстроенный на четверть тона. Получается микротональное отклонение. 12 домажорных гамм, которые альтерированы на четверть тона поразному, поэтому семь ступеней (больше двух октав) дают очень сложную расстроенную машинку. Дальше я надырявил огромное количество перфокарт, около шестисот. Перфокарта тоже накладывает ограничения, потому что минимальное расстояние между дырочками – 28 миллиметров, если ближе – то штука, которая цепляет звучащие пластины, все равно не успевает вернуться в исходное положение. То есть автомат не может играть быстрее. А чтобы был один звук, надо, чтобы звучало не менее четырех автоматов. То есть это инструмент с огромными физическими ограничениями.

– Сознательные трудности и ограничения?

– Да. Этим он мне и интересен. Там же еще больше шести перфокарт одновременно – я просто не успеваю их заменить. Короче, это огромная медленная вещь: на премьере в Тулузе мы играли 80 минут. Чуть позже в Берлине – 90 минут, но это чересчур, это неудачный заезд получился, мне кажется.

– Стилистически La Machine Fleuve все равно напоминает минимализм, пусть и механический.

– Да, это минималистическая вещь, и минимализм там вытекает из собственно физической природы инструмента. И это дико красиво – это же настоящий акустический звук, нежный, быстро затухающий. Очень интересно сделать из него продолжительную вещь, где музыкальное «сейчас» сильно размазано. Это, как если предельно замедлить кинопленку…

– И чтобы цвета сбивались.

– Да. Произведение при этом состоит из мелких музыкальных атомов. Это завораживающее сочетание. Меня поразило.

– Имеет смысл такое записывать и выпускать, на ваш взгляд?

– Есть запись концерта. Насчет выпустить на диске – это не ко мне вопрос. Во-первых, это технически очень сложно, потому что инструмент в Тулузе. Но мне бы хотелось выпустить, да. Запись одного варианта на CD не противоречит идее. Можно играть разные версии с разной скоростью. Я собирался сочинить новый вариант. Можно сделать, как совсем минималистический сет – «лаунж» на всю ночь. Это конструктор, из которого можно собирать что угодно.

– От живых музыкантов вы насовсем отказались?

– Нет! Только что закончил Cantus With Cleansing для семи балканских гусляров. Балканские гусли – это не гусли и не цимбалы, это струнный инструмент с одной струной, на котором играют смычком, держа его вертикально. Это живая балканская традиция в Сербии и Черногории. Один мой друг преподает в Черногорской академии музыки, и все это знает досконально. Я хотел сначала написать для настоящих народных музыкантов, аутентичных, но с ними невозможно иметь дело, они не знают нот. Но вопрос даже не в этом, а в том, что с ними надо на каком-то другом уровне взаимодействовать. Надо просто, грубо говоря, жить там с ними полгода. Чего я, понятно, не могу себе позволить по времени. Да и их невозможно собрать на такое время вместе. Так что решил просто пригласить студентов-струнников, изготовить для них инструменты, обучить. Студенты все черногорцы, они в этой традиции выросли. А это реальный народный стиль, повторю – живой: исполнители поют баллады про недавнее балканское прошлое. Прямо буквально: сербы – про Радко Младича. Косовские сербы – про Радована Караджича. Один художник – хорватский, по-моему, – придумал петь новости из таблоидов.

– А вы что предложили играть и петь?

– Музыканты настраивают инструменты под тесситуру своего голоса, инструмент поддерживает голос. У меня все на этом и построено – семь гусляров (три девочки, четыре мальчика). У всех своя тесситура, и они выстроены по высоте «лесенкой». Да, их научат петь, интонировать правильно. А текст – американского поэта Юджина Осташевского. Он выходец из России, билингва, стихи пишет только на английском. Текст – про этнические чистки на Балканах. Не то чтобы с подробностями, но поэтически осмысленный. Прекрасный цикл Iterature, вещь The Unraveller Seasons. Отдельный вечер на фестивале Transart в Южном Тироле. И это тоже эксперимент, полный случайностей, потому что я не могу повлиять на безумный микротоновый звукоряд. Как будет – так будет.

– Как алеаторика?

– Не совсем – я примерно просчитываю звуковысотные контуры. Я написал даже не ноты, это такое нечто вроде табулатуры и ранней нотации Гвидо.

– Вы сами пробовали играть на этих гуслях?

– Пробовал (улыбается). Я буду консультантом у музыкантов, но не стану говорить им, как нужно. Произведение все равно должно быть цельным, в этом главный challenge, сверхзадача.

– Современный композитор работает с народными инструментами – в какой формат показа это можно вписать?

– В несколько. Пойдет на фестивалях этники, классики и early music даже, потому что туда в последние годы модно приглашать народных, – суфии, мугамы, иранцы, африканские аборигены и «далее по списку». Даже open air – музыканты же играют и поют с усилителями. Мне кажется, у этой вещи большой концертный потенциал.

– Какие в целом неакадемические жанры на вас повлияли?

– Могу послушать джаз. Телониуса Монка, например. Но так, вчуже. Как музыка джаз для меня недостаточно информативен, мой внутренний процессор ею не насыщается. Извините, если кого-то обидел.

– А тот же фольклор, народная музыка?

– Народная музыка – это стоит особняком. Если ты уважающий себя композитор, то ты должен знать музыкальные традиции и стили игры разных народов, индонезийский кечак и так далее. Не уверен, что отличу индийские раги северной традиции от южной, но в общих чертах эту разницу представляю. Индейскую колыбельную отличу от сенегальской. Но как оно на что влияет, это отдельный вопрос.

– Вы, наверное, не слушаете популярную музыку?

– Почти нет.

– Я к тому, что сейчас, как принято считать, время ретромании – то есть воссоздания прошлых стилей, звучания и так далее. Вы же, будучи композитором из академической традиции, наоборот придумываете что-то новое и даже эпатажное.

– Я сейчас начну рассуждать, как старик, который излагает древние истины. Например: где разница между плагиатом и неплагиатом? Она – в синтаксическом уровне. Никто не избежит писать тексты буквами и словами, но тырить, простите, предложениями – не comme il faut. Все, чем мы занимаемся, можно объяснить синтаксисом, это сопоставление разных единиц информации. Ни у кого нет патента на тот или иной прием инструментальной игры. Или на ноту до. Но если я заимствую гармонию или пространственное решение композиции – это уже вызывает вопросы. На этом уровне от меня ждут оригинальности. Раздражает не сам плагиат, а то, что он никак не отрефлексирован. Это обман в плохом смысле слова. Мы хотим индивидуального высказывания! Но чтобы оно было вписано в традицию.

– По мне лучше очистить сэмпл и что-то из него сделать, чем воровать аккорды у Джона Леннона и говорить, что это «настоящий рок». Мне тогда больше нравится попсовый постмодерн, а не попсовый традиционализм.

– То есть привлекает ирония и авторское отношение: это маркировка «здесь был я», я со своим отношением, манерой. Поэтому, кстати, нельзя повторить Стравинского, потому что отношение нельзя сымитировать. Есть сегодня авторы, которые в духе Стравинского обращаются с музыками прошлого. Их можно только сравнить со Стравинским, но это – другое. Как сказал Гюго, гений – это тот, на которого все похожи, но который ни на кого не похож.

Беседовал Александр БЕЛЯЕВ

Алексей Сюмак: «Я НАРУШАЮ СВОИ ПРЕЖНИЕ ПРИНЦИПЫ»

Московский композитор, известный и в России, и за ее пределами, исполняющийся ведущими коллективами на крупнейших фестивалях, лауреат престижных композиторских конкурсов рассказывает о своей музыке – и уже написанной, и еще не воплощенной

– Алексей, этот год для вас юбилейный (хотя я понимаю, что вряд ли будете отмечать сорокалетие). Считаете ли вы себя сложившимся мастером или до этого еще далеко?

– Конечно, я не мэтр. Мне трудно представить композитора, и особенно современного, который считал бы себя «забронзовевшим». Чем больше художник (музыкант, композитор) сомневается и, соответственно, ищет, тем он по сути более состоявшийся. Но у меня уже достаточно большой композиторский портфель, и он своим весом каждый раз дает возможность ощутить возраст. В более молодые годы я бы, наверное, побоялся взяться за многие проекты. Вообще тяжело оглядываться назад…

– Даже тяжелее, чем вглядываться в будущее. В 33 года вы написали Реквием – даже раньше, чем Вольфганг Амадей. Вы не боитесь последствий?

– Я уже отбоялся. Если вспоминать то время, все было как-то неуютно, психологически некомфортно. Это самый крупный проект, который я когда-либо делал (около двух с половиной часов музыки). И это сложный жанр, сложная композиция, минимальные сроки и немалая степень ответственности, потому что сочинялся Реквием к 65-летию Дня Победы. Почти на полгода я выпал из жизни, меня никто не беспокоил, я просто заперся и занимался только композицией. Такая возможность мне предоставилась благодаря автору идеи и режиссеру этого проекта Кириллу Серебренникову.

– Как вы работали?

– Месяца 3-4 мы с Кириллом только обсуждали – какой состав, какая форма… У меня в принципе такой метод сочинения: сначала я рисую огромное количество разных схем, придумываю общий план, а потом сажусь и сравнительно быстро записываю. А так как здесь очень большая партитура, я записывал уже сочиненное месяца два.

– То есть предкомпозиционный этап значительно длиннее, чем композиционный. Кажется, в вашем Реквиеме колоссальный состав…

– Тройной состав оркестра, два хора, солисты-инструменталисты и солисты-вокалисты, драматические актеры. Кроме всего прочего, я работал с пространством (два хора, расположенных слева и справа от центра сцены, находились в постоянном диалоге – один, скажем, поет текст, другой сканди-рует). Кстати, тексты на разных языках – греческом, древнегреческом, латыни, английском, французском, немецком…

– Премьера состоялась в мае 2010 года. Повторное исполнение не планируется?

– У нас с Теодором Курентзисом буквально пару недель назад был разговор об этом. Он очень хочет исполнить Реквием в Перми на 9 Мая, но без участия драматических актеров, как чисто музыкальную композицию. Насколько это получится, это не от меня и даже не от него зависит, а от возможности финансирования проекта.

– Сочинение принципиально полистилистично, причем это относится и к собственно музыкальному ряду, и к сопровождающему видео. Чем для вас актуальна полистилистика?

– Мне интересно взаимодействие разных техник, эстетик, жанров, языков, культур. Но не на уровне их сопоставления или противопоставления. Я не пытаюсь полемизировать с теми или иными традициями, я пытаюсь их объединить. По сути это попытка воссоздать Вавилонскую башню. Сегодня культурная ситуация – это ситуация разрозненности, и дальше продвигаться в этом направлении точно не стоит. Наоборот, надо искать точки соприкосновения.

– А вот Parovoz structures для камерного ансамбля – вполне моностильная вещь. Как бы зарисовка с натуры средствами современных композиторских техник. Была ли помимо этого еще какая-то идея?

– Это не только звукоизобразительность. Я мыслил это как мощный образ прогрессивного искусства начала XX века, прежде всего русского авангарда. Тогда паровоз был символом эпохи.

– Тем более что у Владимира Дешевова был соответствующий фортепианный опус – «Рельсы» 1926 года, посвященный этой теме, но без дополнительных смыслов. Если же говорить о степени достоверности результата, то ваша композиция сравнима с очень впечатляющими музыкальными зарисовками движущегося состава авторства венгерского композитора Ласло Шари (CD Locomotive Symphony). Но там достоверность достигается за счет записанных на магнитофон и затем обработанных конкретных звуков, а у вас, наоборот, – она создается средствами обычных инструментов. Или не совсем обычных?

– Из не совсем обычных – только вагнеровская туба. Плюс флейта, кларнет, фортепиано и струнный квинтет – вполне академический состав.

– Впрочем, есть у вас и произведения чисто музыкальные, абсолютно непрограммные. Например, принципиально инструментальная Aria для камерного ансамбля. В чем концепция этого сочинения?

– Это просто красивая музыка. В качестве солирующего голоса выступают две скрипки, которые настолько полифонически переплетаются, что создают как бы утолщенный голос.

– Помнится, музыковед Вячеслав Рожновский в связи с фестивалем «Московская осень – 2012» говорил о тенденции к дифференциации соло, разделению его на несколько солирующих партий и поэтому, в той или иной степени, его деиндивидуализации. В вашей Cadenza меня не в последнюю очередь заинтересовал этот момент. Мало того что часть крупной формы вы мыслите как самостоятельное произведение (такое уже бывало, например, у Виктора Екимовского в одноименной композиции). Ваша «Каденция» написана для струнного квартета, где виртуозность показывают все четыре инструменталиста и в результате соло как бы размыто.

– Там еще такая идея: все строится на барочном каденционном обороте, который я взял вне контекста и, возможно, поэтому он никак не может разрешиться в тонику. В результате в конце он разрешается в обертоновый звукоряд, в спектральность. Но все равно недоразрешается. Момент кадансирования всегда завораживал меня своей красотой, особенно в барочной музыке. Причем красотой диссонантной, напряженной. Именно это – основное содержание «Каденции».

– Между прочим, тот же Рожновский развивал теорию о том, что сейчас эпоха заключительных форм движения, «эпоха-кода». Что согласуется с идеей «конца времени композиторов» Владимира Мартынова. Воду на их мельницу льют и каденции, и постлюдии (постлюдии особенно любимы Валентином Сильвестровым, Фараджем Караевым), да и сам Мартынов в своих последних опусах обильно кадансирует. Если говорить в общем плане, какие принципы композиции вы исповедуете? Или как таковых принципов нет, все решается в каждом случае по-разному? У меня такое впечатление, что вы исходите от замысла или от задач конкретного проекта.

– Я стараюсь последовательно нарушать свои прежние принципы. Хотя я не ставлю себе цель делать что-то принципиально новое. Просто неинтересно повторяться. К тому же, когда думаешь о новом сочинении, часто первоначальный импульс оказывается внемузыкальным и эта изначально внемузыкальная идея требует новых выразительных музыкальных средств. Например, сейчас я заканчиваю оперу под названием Cantos (премьера должна состояться в декабре в Пермском театре оперы и балета). Это моноопера об Эзре Паунде – американском поэте сложной судьбы, который в трагический период своей жизни дал обет молчания. Поэтому в качестве солиста выступает человек играющий, а не поющий. Фактически это опера для солирующего скрипача с участием 24-голосного хора и ударных. Во многом это инструментальный театр, межжанровые ситуации всегда любопытны и притягательны.

– Есть ли у вас какие-то творческие ориентиры?

– Мне интересна итальянская музыка второй половины XX века – Лючано Берио, Джачинто Шелси, Луиджи Ноно, Фаусто Ромителли. Все они бесконечно музыкальны.

– Есть ли музыкальные события последнего времени, которые вас поразили?

– Из того, что заставило всерьез задуматься, – «Травиата» в режиссуре Роберта Уилсона, показанная на Дягилевском фестивале в июне этого года. Очень глубокое прочтение этой истории минималистическими средствами. Все декорации заменены сложноустроенным светом, все актеры двигаются согласно строгим алгоритмам. Вместе с тем Уилсон не спорит с традицией, а органично объединяет с ней свое видение. Мне это очень близко.

– За последние годы не раз велись разговоры о том, что жанр оперы умер или близок к смерти. Но ваше творчество доказывает обратное («Станция», «Немаяковский», «Сверлийцы»). Что вас привлекает в этом жанре и куда, с вашей точки зрения, движется его эволюция?

– Мне опера кажется актуальной, потому что это идея объединения, а именно эта задача сейчас стоит перед композиторами, художниками, литераторами. Объединения разных искусств, разных культур, разных жанров. Это пространство, где можно экспериментировать на разных уровнях. Можно ввести в партитуру и свет, и запахи… Кстати, сейчас я думаю над одним проектом, где должна быть партия запахов.

– Только запах серы не используйте, пожалуйста, а то в одной недавней постановке электротеатра «Станиславский» («Макс Блэк, или 62 способа подпереть голову рукой» в режиссуре Хайнера Гёббельса) уже проводили такой эксперимент и предупреждали аллергиков… Кстати, и свет, и фимиамы – это все ведь уже в проектах Скрябина.

– Насчет серы были у меня мысли, когда мы с Кириллом Серебренниковым и Аллой Демидовой делали проект по «Демону» Лермонтова. Я писал музыку к этому спектаклю, там большой состав, драматические актеры, свето– и видеоинсталляции, и все это сопровождало чтение текста. Была идея включить туда же и машину запахов. Но пришлось отказаться, потому что нам попадались очень громко работающие машины, а во многих эпизодах необходима тишина. Сложность не в самом создании запаха, это как раз достаточно легко. Но чтобы быстро его сменить, нужны мощные вытяжки.

– Состоите ли вы сейчас в каком-либо композиторском объединении (насколько я помню, раньше это были «Пластика звука», «СоМа»)?

– Формально «Пластика звука» продолжает существовать, но реально сейчас у нас нет общих проектов. Точно так же сегодня существует группа «СоМа» («Сопротивление материала»), на деле – каждый за себя. В свое время все эти композиторские группы сыграли большую роль в развитии новомузыкальной сцены. По существу это сообщества друзей.

– Что у вас будет исполняться на ноябрьском фестивале «Московская осень»?

– У меня будут две пьесы, обе пока на уровне замысла, предкомпозиционных схем. Одна – для голоса с солирующим инструментом, скорее всего с виолончелью, другая – для голоса, инструментального ансамбля и электроники (за исполнение взялся ансамбль «Галерея актуальной музыки» Олега Пайбердина).

Беседовала Ирина СЕВЕРИНА

XXXVII Россиниевский оперный фестиваль в Пезаро прошел под знаком «перуанского соловья» Хуана Диего Флореса: знаменитый тенор, выступив в новой постановке «Девы озера», отметил 20-летие своего фестивального дебюта

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ROF

«Дева озера» – Х.Д. Флорес

РОССИНИ НА АДРИАТИКЕ

ЖИВОПИСНЫЙ РЕАЛИЗМ БЕЗ РОМАНТИКИ

Беда концепции этого проекта в том, что задачу создать спектакль, исходя из либретто Андреа Леоне Тоттола (по поэме Вальтера Скотта) и романтического настроя партитуры Россини, итальянский режиссер-радикал Дамиано Микьелетто перед собой даже не ставит. Его история – цепь воспоминаний состарившейся четы Елены и Малькома. Бессловесные старики (приглашенные драматические актеры) – призраки, но для зрителя они вполне реальны, а весь сложный костюмно-сценографический квест в гнетущей обстановке дома престарелых – средоточие мрачноунылой эклектики мизансцен и пластических этюдов с надуманными двойниками.

Режиссер копается в семейных разборках, обыгрывает мотивы ревности Малькома. Несмотря на то что король Шотландии Яков V по отношению к нему, Елене и ее отцу Дугласу, оказавшемуся в опале, в финале оперы поступает в высшей степени великодушно, чувство взаимной симпатии между Еленой и Уберто, за которого выдает себя Яков в начале оперы, спокойно жить Малькому не дает. Статичная, монотонная, но явно сумбурная сценография Паоло Фантина весьма эффектна (художники по костюмам и свету – Клаус Брунс и Алессандро Карлетти). Это как стол, на который сразу выставили все – и закуски, и напитки, и основные блюда, и десерт. Выбирай хоть хижину Елены, хоть дворец короля, хоть пышное буйство природы! Все это на сцене присутствует одновременно, все это визуально притягательно, но все это никак не выстреливает в суть истории. Режиссер навязывает свою параллельную малоубедительную фантасмагорию.

Оркестр и хор Болонской оперы (хормейстер – Андреа Файдутти) звучат изумительно. Дирижерская интерпретация Микеле Мариотти поражает прозрачностью аккомпанемента, тонкой выделкой ансамблевых и хоровых страниц. И если Флорес (Яков V / Уберто) – главная приманка новой продукции, то ее изюминка в том, что в партии Родриго (политического противника короля и соперника Малькома за руку Елены) занят еще один знаменитый тенор, американец Майкл Спирес. Их дуэль в спектакле, в которой Родриго погибает, – яркая кульминация не только в сюжетном, но и в вокальном отношении. Так что мужские вершины драматургического «четырехугольника» оперы и сильны, и стилистически безупречны. Но на сей раз оба типажа по своей сути скорее героические, нежели романтические. В тесситурном и техническом аспектах Флорес по-прежнему недосягаем, а Спирес – и достойный соперник Флореса по сюжету оперы, и его весьма органичный соратник по теноровому цеху с точки зрения вокальной ансамблевости.

Напротив, женские вершины, если в их число включить и партию травести Малькома, в вокальном отношении скромны. Армянская меццо-сопрано Вардуи Абрамян в партии Малькома лишь в меру хороша, добротна, но музыкального масштаба этого контральтового романтического образа эмиссионно-неяркое и малообъемное меццо-сопрано певицы так и не обнаруживает. А грузинская сопрано Саломе Джикия партию Елены примеряет на себя и вовсе неудачно, выявляя драматически напористое, сухое, неестественно заглубленное звучание: в речитативно-кантиленных эпизодах принять его еще можно, но в технически сложных местах, требующих фиоритурной подвижности и мелкой техники, певица терпит фиаско. Знаменитая финальная ария Елены впечатляющим аккордом всей оперы, увы, так и не становится. Зато в довольно благодатной партии Дугласа потрясающе цельное впечатление производит хорватский бас-баритон Марко Мимика.

ГЛУБОКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В КОНЦЕРТНУЮ РОМАНТИКУ

Первое погружение – гала-вечер «Флорес 20», и снова с оркестром и хором Болонской оперы. За дирижерским пультом – американец Кристофер Франклин, а на сцене вместе с виновником торжества – певцы-солисты из разных фестивальных проектов этого года. Концерт был обречен на успех, а его россиниевская программа построена по принципу номинального включения в нее фрагментов из всех десяти спектаклей, в которых Флорес когда-либо появлялся в Пезаро с момента своего дебюта в 1996 году. Тогда в партии Коррадино в «Матильде» ди Шабран» он экстренно заменил заболевшего исполнителя.

Единственным полновесным сольным номером за весь вечер блестяще прозвучала виртуознейшая – практически всегда, когда это не Флорес, купируемая в спектаклях – ария Графа Альмавивы из второго акта «Севильского цирюльника». Кажется, сегодня лучше Флореса ее никто и не поет! И ее же он повторил на бис в финале программы. Не густо, скажем прямо, но зато большой пласт вечера заняли увертюры, а о своих фестивальных ролях Флорес напомнил публике финалом «Вильгельма Телля» (Арнольд), фрагментом финала «Зельмиры» (Ило), секстетом из «Путешествия в Реймс» (Граф Либенскоф), квинтетом из «Матильды ди Шабран» (Коррадино), терцетом из «Девы озера» (Яков V / Уберто), а также дуэтами – Флорвиля и Софии из «Синьора Брускино», Графа Ори и Графини Адели из «Графа Ори», Дона Рамиро и Анджелины из «Золушки», Родриго и Яго из «Отелло». Последний привлек тем, что в нем Флорес (Родриго) и Спирес (Яго) вновь встретились в вокальном поединке.

Другая программа – «Волшебный круг» из цикла «Россинимания» – включила в себя опусы не только Россини, но и певцов его эпохи. В этот вояж нас пригласили пианистка Кармен Санторо и четверка исполнителей (сопрано Рут Иньеста, меццо-сопрано Чечилия Молинари, тенор Маттео Маккиони и бас-баритон М. Мимика). Концерт предстал серией параллелей к музыке Россини, которые составили вокальные миниатюры Марии Малибран, Изабеллы Кольбран, Полины Виардо-Гарсия и французской сопрано Жозефины Фодор-Менвьель. Наиболее неожиданной стала параллель, связанная с альтернативной версией дуэта Клариче и Графа Аздрубале из оперы «Пробный камень» Россини. Замещающий его дуэт был сочинен басом Феличе Пеллегрини, первым исполнителем партий Филиппо и Дона Профондо соответственно в операх Россини «Газета» и «Путешествие в Реймс».

Нашлась параллель и в программе вокального вечера из цикла «Концерты бельканто»: итальянская меццо-сопрано Моника Бачелли выступила в дуэте с итальянским пианистом Пьетро Де Марией. Слышать певицу вживую мне никогда ранее не доводилось, и первая встреча с ней стала весьма приятной, хотя по тембральной фактуре голос этой опытной вокалистки более тяготеет к сопрано, а сам он – заведомо небольшой, «точечной посадки». Но за счет психологически тонкой нюансировки и наполненности драматического посыла от опуса к опусу исполнительница уверенно создавала галерею не похожих друг на друга музыкальных настроений. Центральный россиниевский блок – шесть пьес из «Грехов старости» – был подан в обрамлении музыки Шуберта. Открыли программу три итальянские канцоны, а завершили три песни Елены (D. 837–839), составившие цикл и имеющие прямое отношение к сюжету поэмы «Дева озера».

Программа оркестрового рецитала М. Спиреса «Приношение Нурри», составленная, в основном, из раритетов французского лирического бельканто первой половины XIX века, произвела эффект разорвавшейся музыкальной бомбы. Если благодаря фестивалю в Пезаро музыка Россини с каждым годом раскрывает свои тайны все больше и больше, то основная масса арий, представленных в этой программе, смогла наполнить сердца меломанов чувством давно забытого восторга не только в силу их потрясающей интерпретации, но и в силу репертуарной новизны и неизведанности. Симфоническим оркестром Дж. Россини на этом концерте дирижировал англичанин Дэвид Пэрри.

Французские арии Россини – Графа Ори и Арнольда – были спеты весьма достойно, но после фирменного звучания Флореса в этом репертуаре на этом же фестивале уровень планки в интерпретациях Спиреса до высшего пилотажа чуть-чуть не дотягивал. Тем не менее впечатление от его чувственно-благородной кантилены в исконно французском репертуаре даже при некой «отдельности» озвучивания певцом верхнего регистра было колоссальным! Прозвучали сцены и арии из опер Керубини («Али-Баба»), Обера («Густав III», «Немая из Портичи», «Любовный напиток»), Галеви («Жидовка») и Нидермейера («Страделла»), а итальянский номер был лишь один – фрагмент из «Полиевкта» Доницетти. Уверен, что знаменитый французский тенор XIX века Адольф Нурри, первый исполнитель партий Арнольда и Элеазара, таким роскошным приношением остался бы доволен!

В ЭЛИТНОМ ВАВИЛОНЕ, В БЮДЖЕТНОМ НЕАПОЛЕ

Если «Деву озера» приняла огромная Adriatic Arena, то два других спектакля – сцена Театра Россини, довольно камерная по масштабам. Обе постановки – «Кира в Вавилоне» (возобновление спектакля 2012 года) и новую версию «Турка в Италии» – осуществил итальянский режиссер Давиде Ливерморе. Постановочные силы этих проектов идентичны: видеодизайнерская компания D-WOK, художники по костюмам и свету Джанлука Фаласки и Николя Бове. Но в «Кире» Н. Бове еще и сценограф, а в «Турке», понавешав тряпок-ширм, на сценографии решительно сэкономили, так что контраст этих двух постановок разительный. И дело не том, что одна серьезная, а другая комическая. Музыкальная драма с хорами «Кир в Вавилоне» на либретто Франческо Авенти, не потеряв своей привлекательности и четыре года спустя, в свое время стала гвоздем сезона, а новая постановка этого года «Турок в Италии» – воплощением примитива и скуки, хотя жанр оперы ее либреттист Феличе Романи определил как «драма-буфф».

«Кир» – высокотехнологичный, реалистически захватывающий спектакль будущего. Это постановка в эстетике черно-белого немого кино, «озвученного» музыкой Россини и свободно трактующего известный библейский сюжет о конце царства Валтасара. Но это не просто «фильм», а интерактивное действо, в которое вовлекается «массовка». И хотя в «Турке», незатейливо-банальный сюжет которого локализован в Неаполе, также внедрены видеопроекции, ранг этой постановки с обезличенной эпохой выше дежурной отметки semi-stage не поднимается.

К счастью, музыкальная сторона «Турка» – на высоте, и спектакль выживает за счет великолепных вокально-актерских работ. В нем задействован хор Театра фортуны М. Агостини из Фано, а за дирижерским пультом Филармонического оркестра Джоакино Россини – темпераментная Сперанца Скаппуччи: руку на пульсе даже такой утлой инсталляции она держит уверенно. В составе певцов – хорошо известные нашей публике оперные звезды: Ольга Перетятько (Фьорилла), итальянец Симоне Алаймо (Джеронио), уругваец Эрвин Шротт (турок Селим), американец Рене Барбера (Нарчизо), а кроме этого – итальянец Пьетро Спаньоли (поэт Просдочимо).

Оркестр и хор Болонской оперы теперь уже под управлением Ядера Биньямини творят музыкальные чудеса в «Кире». И все же стержень спектакля (и вокальный, и актерский) – выдающаяся польская контральто Эва Подлещ в травестийной партии царя Персии Кира. Кажется, это возобновление открыло у певицы уже третье или даже четвертое дыхание! В ее мощную вокальную ауру вовлечены как исполнители других значимых партий – итальянец Антонино Сирагуза (Валтасар), южноафриканка Притти Йенде (Амира), молодой солист Большого театра Олег Цыбулько (Замбри), – так и публика, овациями готовая едва ли не разнести театр!

Олег Цыбулько: «БЕЛЬКАНТО – ТО, К ЧЕМУ Я ТЯГОТЕЮ БОЛЬШЕ ВСЕГО»

Привычный для певца путь получить ангажемент в основной программе фестиваля в Пезаро – Россиниевская академия, известная как здешняя кузница кадров, но молодого баса Большого театра Олега Цыбулько на берега Адриатики вынесли совсем иные волны

ФОТО ДАМИРА ЮСУПОВА

– Олег, как вы получили приглашение в Пезаро?

– Два года назад в Москве я имел честь принять участие в концертном исполнении «Танкреда» Россини с Российским национальным оркестром под управлением Альберто Дзедды: я пел партию Орбаццано. После концерта маэстро меня и пригласил, но в прошлом году не сложилось: я был занят, а в этом году, к счастью, оказался свободен. Встреча с Дзеддой тогда была для меня большой удачей! Тем более что, оставшись во главе созданной им Россиниевской академии, полномочия арт-директора фестиваля с этого года Дзедда с себя сложил.

– Это так, но бренд Пезаро все равно устойчиво ассоциируется с ним. Какой вы нашли атмосферу фестиваля?

– Я здесь впервые, и мне все безумно нравится! Атмосфера уютная, демократичная. Сочетание моря, культурно-исторического пространства и музыкального фестиваля весьма привлекательно. Это один из значимых фестивалей в мире, здесь всегда есть возможность встретить оперных звезд первой величины. В опере «Кир в Вавилоне» мои партнеры – выдающаяся польская контральто Эва Подлещ (Кир), известный итальянский тенор Антонино Сирагуза (Валтасар) и сопрано из ЮАР Притти Йенде (Амира), дебютирующая на фестивале как восходящая звезда. Я пою партию Замбри и от работы с таким прекрасным ансамблем получаю большое удовольствие. Когда-то давно в Кишиневе я пел Бартоло в «Севильском цирюльнике», но никогда не думал, что через много лет вернусь к Россини в серьезном репертуаре. «Кир в Вавилоне» – моя вторая после «Танкреда» опера-сериа.

– Каковы впечатления от постановки, чем интересен ваш персонаж?

– Постановке уже четыре года, но зрелищностью в эстетике костюмного исторического кинематографа она поражает так, будто создана только сейчас. Когда-то этот спектакль ставился на Эву Подлещ, и нынешнее возобновление, хотя состав других исполнителей поменялся, конечно же, не могло обойтись без нее: на ней держится всё! Опера молодого Россини на библейский сюжет для публики его времени, привыкшей к сюжетам светским, стала неожиданной диковинкой, оценить которую по достоинству слушатели так и не смогли. Это пятая опера композитора и его вторая – после «Деметрия и Полибия» – опера-сериа.

Замбри – вавилонский принц, правая рука грозного Валтасара. Мой персонаж – фигура неоднозначная. С одной стороны, он предан тирану. С другой, трезво оценивает ситуацию, понимая, что дни Вавилонского царства сочтены и что, возможно, ставку следует сделать на противоположный лагерь. Неудивительно поэтому, что он помилован Киром и вместе с ним, Амирой и хором – уже после смерти Валтасара – задействован в ансамблевом финале оперы.

– В вокальном отношении эта партия вам интересна?

– Очень! Однако может создаться впечатление, что Замбри – партия эпизодическая, но во всяком случае в этой живой, захватывающей постановке Давиде Ливерморе она чрезвычайно действенна: ты практически все время находишься на сцене. В интродукции у меня довольно сложная развернутая ария, предполагающая и кантилену, и владение колоратурой в быстрых пассажах. С такой техникой я столкнулся впервые, и потребовалось немало потрудиться, чтобы ее освоить. Колоратура – прерогатива высоких голосов: для баса это далеко не просто. Трудность еще и в том, что нет времени на разогрев, когда ты можешь распеться на речитативах: ария написана в самом начале оперы. В нотах этого, возможно, и нет, но я исполняю ее в диапазоне двух октав, ведь каждый певец выбирает для себя вариант, который ему интересен и удобен.

– И после своей арии до финала оперы Замбри лишь «отдыхает» на речитативах?

– Отнюдь нет. Финалом первого акта служит большой квартет, где как раз нужно серьезно и много попеть. Но есть еще и трудность четко вписаться в режиссерские мизансцены, ведь во время этого квартета мы должны постоянно перемещаться, что не всегда удобно для пения, – в итоге я все же приноровился. В эту партию я погрузился с головой: она захватила меня как музыкально, так и драматургически. И я теперь с полной уверенностью могу утверждать, что Замбри вовсе не компримарио.

– Можете ли вы назвать Россини, учитывая особенности его стиля и техники, своим композитором?

– Моя певческая карьера только начинается, Россини я по-настоящему стал постигать совсем недавно, и все же рискну ответить «да». Просто статистика пока невелика, и я надеюсь, что в будущем Россини моим композитором может стать, хотя – наверное, как и всякий бас – я мечтаю о Верди. При этом, конечно же, понимаю, что время крепкого драматического репертуара настанет для меня еще не скоро. Да и в русском репертуаре лирические партии для баса – большая редкость. Из него в Большом театре я пою лишь Гремина в «Евгении Онегине». В следующем сезоне мне, к слову, предстоит его спеть также в Варшаве и Ницце. А «упоительный Россини» легок по вокальной фактуре, но зато сложен по технике и прихотлив по стилю. Россини – это настроение, изящество, и сегодня его музыку я пою с огромным удовольствием.

–Каков ваш репертуар в Большом театре?

– В нем, естественно, есть и небольшие партии, в числе крупных – Граф Рудольф в «Сомнамбуле» Беллини и ряд партий в операх Моцарта: Зарастро в «Волшебной флейте», Дон Альфонсо в Cosi fan tutte, а также Бартоло и Фигаро в «Свадьбе Фигаро». Зарастро я спел уже через два месяца после зачисления в Молодежную оперную программу, и для меня это стало событием очень значимым. Граф Рудольф – одна из моих любимейших сегодня партий: она хорошо легла на голос, в ней я чувствую себя как рыба в воде. Классическое бельканто – как раз то, к чему я тяготею больше всего. Беллини тоже непрост, но в его мелодической кантилене мне как певцу очень удобно. Если особое по стилю бельканто Россини я пою с удовольствием, то Беллини – с наслаждением.

Зачастую сложно бывает переключаться между русской оперой и итальянской. Чтобы после Малюты Скуратова в «Царской невесте» взяться за сложную вокальную эквилибристику Россини, необходима перестройка всего певческого аппарата: дистанция между стилями огромная. Россини в Большом театре я не пою, но ведь пою Моцарта, и у меня однажды так совпало, что на следующий день после Малюты я должен был петь Фигаро. Как тут перестроить голос? Это очень сложно, тогда я испытал даже небольшой шок, ведь для перестройки требуется время.

– Мы привыкли, что тесситурно высокую партию Фигаро в опере Моцарта чаще всего исполняют баритоны или бас-баритоны. Легко ли у вас складывалось с ней?

– Намного легче, чем освоение колоратурной техники в партии Замбри, хотя и партия Фигаро далась мне нелегко: впевал я ее очень долго. Конечно, эта партия написана высоко, но когда ее поют баритоны, слушается она не так интересно – в ней нивелируется полновесное звучание нижнего регистра, которое придает образу более яркую эмоциональную окраску. В изумительной постановке Евгения Писарева, одной из лучших сегодня постановок Большого театра, тоже ведь приходилось много двигаться – и бегать, и прыгать, и даже ползать, – но режиссерски это было невероятно органично, придавало образу эффектную динамику, наполняло его необходимой энергетикой.

– После Молодежной оперной программы в труппу Большого вы влились в 2013 году, а премьера Cosi fan tutte состоялась в 2014-м. Дон Альфонсо стал еще одной вехой в вашем творчестве?

– Конечно! После «Сомнамбулы» в 2013-м это была моя вторая премьера в Большом, путь выпуска я прошел от начала и до конца. Моцарта я обожаю, и для развития голоса начинающему исполнителю петь его просто необходимо, ведь звучание у басов начинает окончательно формироваться где-то после 35 лет, а мне сейчас 31, и надеюсь, что у меня все еще впереди. Так что на этом этапе Дон Альфонсо – совершенно роскошная для меня партия – игровая, музыкально благодатная. Я даже не ожидал, что при ее подготовке будет такая большая интересная работа: наш замечательный режиссер Флорис Виссер заставлял моего персонажа, даже если он в данный момент и не пел, находиться на сцене! Дон Альфонсо, словно невидимый четверке протагонистов призрак, постоянно за ними наблюдал, подсматривал, ловко манипулируя происходящим. Это был психологический стержень, на который нанизывалось все. И это с непривычки было сложно, так что мой премьерный спектакль я могу сравнить с гонкой на выживание. Но когда премьера осталась позади, ощущение радости было не передать!

– В Кишиневе после училища и академии вы два сезона пели в Национальном театре оперы и балета Молдовы – как попали в Большой?

– Я увидел объявление о прослушивании в Молодежную оперную программу, которое проводилось в Кишиневе, и подумал, почему бы не пойти, но особых целей тогда перед собой не ставил, так как всегда любил постоянство. После прослушивания мне позвонили, сказали, что я прошел на второй тур, и я поехал в Москву. В тот год на второй тур у нас отобрали семь человек, и для Молдовы это стало предметом особой гордости. На первом туре я пел арию Собакина из «Царской невесты». На втором повторил ее, а также спел еще арию Кардинала де Броньи из «Жидовки» Галеви.

Теперь-то я понимаю, что выбрал тогда крепкий, низко написанный драматический репертуар, который на тот момент петь точно не следовало, но председатель комиссии Дмитрий Вдовин спросил меня, что бы я хотел спеть на третьем туре. Стало ясно, что в финал я прохожу, и назвал романс Фиеско из «Симона Бокканегры» Верди, который в итоге и спел. Мне сказали «спасибо», и я ушел, словно в тумане. В 2011 году меня зачислили.

Сейчас я абсолютно уверенно могу сказать, что Молодежная оперная программа дала мощный импульс моей карьере, дала мне все.

– Каких педагогов-наставников вы приобрели в Москве?

– Моими педагогами стали Дмитрий Юрьевич Вдовин и Светлана Григорьевна Нестеренко. В отношении совершенствования вокальных навыков им двоим я обязан очень многим. Но не могу не сказать, что важную работу проводили и приезжавшие к нам коучи иностранных языков, ведь для международной карьеры вокалиста произношение в пении значит очень много. Без хорошего итальянского языка меня бы не пригласили и в Пезаро. Со своими педагогами я не расстаюсь и сегодня, когда при подготовке новых партий требуется помощь по их окончательной доводке.

– К французской музыке пока не обращались?

– Пока такой возможности не было. На Мефистофеля в «Осуждении Фауста» Берлиоза я не прослушивался как раз из-за нынешнего приглашения в Пезаро, но в будущем мне очень хотелось бы войти в эту постановку.

Автор рубрики Игорь КОРЯБИН

1-й Комиссионный магазин Духовых инструментов в Москве
(Сущевский вал, 5, стр. 20)
● хороший выбор инструментов и аксессуаров по низким ценам
● 4 дня на домашний тест инструмента
● гарантийное и техобслуживание
Проезд: м. Савеловская, в одном здании со «Спорт Мастер Дисконт», пав. N24+,
Тел.: **8 (495) 980-4517, +7 (925) 505-3366**
E-mail: **duhovikiru@mail.ru**
Сайт: **www.duhoviki.ru**

ЧУЖАЯ НА ПРАЗДНИКЕ ЖИЗНИ

«Вестсайдская история» и концертные программы Зальцбургского фестиваля

Зальцбургский фестиваль готов к передаче власти; его новый интендант – Маркус Хинтерхойзер, замечательный пианист и выдающийся составитель концертных программ. Неслучайно пять лет назад, когда Зальцбург не продлил с ним контракт, его мгновенно перехватил Венский фестиваль.

Афиша следующего лета, составленная Маркусом, будет объявлена 10 ноября, хотя о многом уже известно: например, о новых постановках «Милосердия Тита» и «Воццека» под управлением Теодора Курентзиса и Владимира Юровского соответственно, а также «Аиды», где в заглавной партии дебютирует Анна Нетребко. О концертной программе известно мало, хотя у Хинтерхойзера она может затмить и оперную, не говоря о драматической. Год назад казалось, будто цель руководства, теперь уже бывшего, – ни шатко ни валко провести еще один фестиваль и уступить место новой команде, но минувшим летом администрация встрепенулась и напоследок предложила сравнительно интересную афишу.

Венский филармонический оркестр продолжил цикл «Оркестр и его композиторы» из сочинений, которые в свое время сыграл первым. Среди них – «Вариации на тему Гайдна» Брамса, сюита «Мещанин во дворянстве» Р. Штрауса и несколько симфоний Брукнера, в том числе Вторая – ее премьера стала для автора первым и последним дирижерским опытом. Серию «венских филармоников» неожиданно завершил камерный концерт: звучали «Просветленная ночь» Шёнберга и Струнный квинтет Брукнера, впервые также исполненные солистами Венского филармонического. Квинтет звучит редко, хотя его медленная часть не уступает лучшим адажио брукнеровских симфоний. На бис сыграли «Вступление и Смерть Изольды» – оказалось, этому симфоническому шлягеру подходит и обработка для струнного секстета.

Приглашенных коллективов, по традиции последних пяти лет, было в изобилии: «Западно-Восточный диван», Консертгебау, Камерный оркестр Европы, Берлинский филармонический, Оркестр Венского радио и еще столько же. Обескуражили два концерта великолепного Кливлендского оркестра, приехавшего в Зальцбург третий раз за десятилетие. Дирижировал Франц Вельзер-Мёст, прежде демонстрировавший великолепное владение стилями разных эпох: в одной программе Барток, Дворжак и Берг, в другой – Сметана, Шостакович и наш современник Матиас Пинчер, звучавшие одинаково убедительно. На этот раз в двух концертах музыка Рихарда Штрауса сочеталась с опусами Томаса Адеса и Бартока соответственно; «невооруженным ухом» было слышно, что Штраус интереснее дирижеру во много раз, и даже хитовая «Музыка для струнных, ударных и челесты» Бартока звучала унылым довеском к поэме «Смерть и просветление», исполненной действительно вдохновенно.

Главными героями серии Salzburg Contemporary стали два юбиляра нынешнего года – Дьердь Куртаг и Фридрих Церха; в феврале им обоим исполнилось по девяносто, оба на удивление бодры и в расцвете творческих сил. Один из концертов посвящался Церхе и авторам его круга, в свое время объединившихся вокруг ансамбля Die reihe. Австрийским ансамблем новой музыки управлял известный дирижер, композитор и шансонье ХК Грубер. В сочинении «Прощай, Сати» для бандонеона и струнного квартета Курта Швертзика к Эрику Сати восходят не только названия – будь то «Парад» или «Гимнопедия», – но и содержание каждой части, балансирующее между аллюзией и прямой цитатой, тогда как звук бандонеона неминуемо напоминает о Пьяццолле.

В центр программы Грубер поместил свое сочинение Zeitfluren – эффектный микс, где слышны и Новая венская школа, и джаз, и Малер, и что-то вроде вступления к мультфильму «Ну, погоди!». Из сочинений Церхи наибольшее впечатление произвела Keintate I («Кайнтата», то есть «Антикантата» начала 1980-х), где автор вспоминает свой опыт участия в любительских ансамблях, игравших на танцах, – струнный квартет, по паре кларнетов и валторн, аккордеон, ударные. Здесь Церха, верный последователь нововенцев, неожиданно предстал наследником Курта Вайля и Ханса Эйслера.

Приношение Куртагу выглядело особенно трогательно: несколько лет назад фестиваль заказал ему оперу, которая пока так и не закончена (в ноябре в Милане обещана ее премьера, переносившаяся не раз). Творчество композитора было представлено его лучшими сочинениями, среди них «Послания покойной Р. В. Трусовой», «Фрагменты из Кафки» и «Приношение Шуману», вокруг которого выстроился один из лучших концертов фестиваля. Пианист Пьер-Лоран Эмар с его особым талантом к программам, где одно сочинение комментирует другое, пригласил альтиста Антуана Тамести, кларнетиста и композитора Марка Симпсона.

Для кларнета, альта и фортепиано написаны «Сказочные повествования» Шумана, завершившие программу, – Куртаг в «Посвящении Шуману» использует этот же состав. Им же воспользовался и Симпсон для пьесы «Посвящение Куртагу», написанной специально к этому концерту; по нашим временам – на удивление эмоциональная, почти романтическая музыка. Противоположностью ей было еще одно «Приношение Куртагу» Марко Строппы – весьма своеобразного автора, преданным пропагандистом которого является Эмар. Получасовое сочинение, где солисты перемещались по сцене, альтист перестраивал инструмент на ходу, а пианист бил в гонг, стало самым радикальным номером вечера. Но многое решает контекст, наглядно показывавший преемственность между композиторами разных веков в рамках одной программы, где звучали также миниатюры Куртага и Шумана.

Помимо раритетной «Любви Данаи» Штрауса с великолепной Красимирой Стояновой в заглавной партии и мировой премьеры «Ангела-разрушителя» Томаса Адеса, гвоздем оперной программы стала «Вестсайдская история» Бернстайна. Первый мюзикл если не за всю историю фестиваля, то, по крайней мере, за несколько десятилетий, мог бы и не стать сенсацией, не будь он инициативой Чечилии Бартоли, спевшей главную женскую партию. Спектакли с ее участием украшают летнюю программу уже пятый год подряд: с тех пор, как Бартоли возглавила в Зальцбурге Троицын фестиваль, там ставится как минимум одна опера, которую повторяют летом.

Так в афише летнего фестиваля появились «Юлий Цезарь в Египте» Генделя, «Норма» Беллини, «Золушка» Россини, «Ифигения в Тавриде» Глюка. Первые два ставила одна и та же команда – дирижер Джованни Антонини, режиссеры Моше Ляйзер и Патрис Корье. В «Золушке» их сменили Жан-Кристоф Спиноза и Дамиано Микелетто, «Ифигению» дирижировал Диего Фазолис, а ставили опять же Ляйзер и Корье. Разные, но в равной степени яркие спектакли: будь то «Юлий Цезарь» с настоящим танком и нефтяными вышками, «Норма» времен Второй мировой войны, «Золушка», где героиня драила кафельную плитку в кафе, или «Ифигения», населенная беженцами наших дней. Украшением каждого была Бартоли с ее феноменальными пением и игрой. «Вестсайдская история» – невероятный пример спектакля, где удачно практически всё, кроме участия Чечилии Бартоли, в котором трудно увидеть смысл, как ни старайся.

В программу Троицына фестиваля шедевр Бернстайна попал не случайно – лейтмотивом форума стала история Ромео и Джульетты, ремейком которой является «Вестсайдская», где Бартоли давно хотела спеть Марию. Только Марий на сцене было две: пела Бартоли, играла американка Мишель Вентимилья. «Почему две Марии» - этим пояснением режиссера Филипа Уильяма Маккинли открывается буклет спектакля. По словам постановщика, «воспоминания далеких дней для Марии живее с каждым годом… история звучит мощнее, когда мы видим ее глазами зрелой женщины, в прошлом юной девушки, – это придает постановке дополнительное измерение». Но дополнительного измерения не родилось: публика увидела поставленный по всем законам жанра мюзикл – с великолепными танцами, массовыми сценами и пением в микрофон, где всего было в меру и все были на своих местах, кроме звездного двойника главной героини.

Идея выведения на сцене двойника одного или нескольких героев давно стала штампом оперной режиссуры; из недавних примеров можно вспомнить «Пеллеаса и Мелизанду», поставленную минувшим летом в Экс-ан-Провансе, где действовали две Мелизанды. А идея спектакля-воспоминания (на месте воспоминания может быть также сон или болезненный бред) уязвима уже тем, что заранее оправдывает любую вольность постановщиков. Здесь речь о вольности Бартоли – художественной руководительницы Троицына фестиваля, во что бы то ни стало пожелавшей спеть Марию, но, чтобы прием сработал, этой мотивировки мало. В результате смотреть на Бартоли почти в буквальном смысле больно: по сцене, где почти три часа кипят и бурлят нешуточные страсти, она ходит с грустным видом «чужой на этом празднике жизни».

Идея «двух Марий» воплощена так неубедительно, что в голове невольно возникают фантастические варианты: может, Вентимилья не в голосе и Бартоли поет за нее? Может, участия Бартоли не предполагалось, и она вырвалась на сцену вопреки договоренностям, чтобы спеть партию своей мечты? Может, планировалось пятиминутное камео с одной арией, а примадонна увлеклась и взяла на себя всю партию? Но это принципиальная позиция авторов спектакля, и те, кто пришел на Бартоли, имеют удовольствие все три часа наблюдать за ее неторопливыми перемещениями. В итоге теряют всю драматичность многие эпизоды, например, важнейший дуэт One Hand, One Heart: Тони (Норман Райнхардт) обращается к стоящей перед ним Марии-2, но отвечает ему Мария-1 (именно так две героини поименованы в буклете), находящаяся на противоположном конце сцены, – они даже не видят друг друга.

Поет Бартоли по-прежнему великолепно, но ее голос с мощным вибрато решительно не сочетается с голосами других артистов, для большинства которых среда обитания – именно мюзикл. Кто действительно украшает спектакль – Густаво Дудамель и его Венесуэльский оркестр им. Симона Боливара. На протяжении многих лет их коронным номером был «Мамбо» из «Вестсайдской истории»; теперь они доказали, что могут с неменьшим огнем исполнить всю эту непростую партитуру. Под палочкой Дудамеля сочинение Бернстайна сверкало и искрилось, слушать венесуэльцев было чистейшим удовольствием, превзошедшим другие оркестровые впечатления фестиваля. После эксперимента Бартоли возвращается в родную стихию и через год представит в Зальцбурге «Ариоданта» Генделя. Но руководителем летнего фестиваля будет уже Маркус Хинтерхойзер, от чьих решений и можно ждать настоящих сюрпризов.

Илья ОВЧИННИКОВ

ГДЕ КУПИТЬ МУЗЫКАЛЬНУЮ ЛИТЕРАТУРУ?

Самый большой выбор по самым доступным ценам

В НАШЕМ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ.

NOTA-TORG.RU

8(499) 322-24-46

«ФРАГМЕНТЫ ИЗ КАФКИ»: ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Одно из ключевых произведений Дьёрдя Куртага прозвучало в московском электротеатре «Станиславский», собрав молодежную аудиторию

В. Песин, А. Эльстер. ФОТО ОЛИМПИИ ОРЛОВОЙ

Венгерский мэтр новой музыки, в этом году отметивший 90-летие, – композитор в основном камерный, немалую долю в списке его опусов занимают многочастные циклические сочинения. Среди них – «Фрагменты из Кафки», завершенные Куртагом около трех десятилетий назад. И только теперь силами международного дуэта в составе петербургского скрипача Владислава Песина и немецкой вокалистки Аннет Эльстер состоялась российская премьера.

«Тот, кто читает Кафку, должен как бы… музицировать одновременно, – заметил австрийский писатель Йозеф Рот еще в 1924 году. – Он должен достичь выразительности до такой степени пластичной, чтобы всякому повороту слова и мысли сообщить звучание – как иной раз один лишь вид собора побуждает нас слышать незримые, лишь воображаемые колокола». Дьёрдь Куртаг сделал это воображаемое звучание реально слышимым, причем музыкальное воплощение текста конгениально.

Как известно, Куртаг собирал свою коллекцию кратких фрагментов из Кафки – из его дневников и писем, и именно эта коллекция впоследствии была озвучена в виде сорока музыкальных эпизодов, разнородных по длительности и объединенных в четыре блока. Исполнителям «Фрагментов» ставятся сложнейшие задачи: кроме чисто технической стороны, превышающей все мыслимые и немыслимые пределы, предполагаются и элементы актерского мастерства (пояснения даются в ремарках). Этот по сути экспрессионистский опус требовал особого пространства – традиционный академический зал подобной музыке, замешанной на вокально-инструментальном театре, совершенно не идет. Поэтому показ прошел на театральной «Электролестнице», где можно было использовать верхнюю и нижнюю площадки. Певица постоянно перемещалась (и размеренным шагом, и бегом) снизу вверх и обратно, создавая пространственные эффекты в звучании голоса. А голос у Аннет Эльстер исключительно богатого тембра, сильной подачи и точной интонации. Кажется, даже Sprechstimme у нее выверено и дозировано: столько-то процентов речи и сколько-то вокала. Впрочем, и скрипач Владислав Песин показал отточенность техники, осмысленность каждого звука, благородство экспрессивно-эмоциональной стороны. Но самое главное – это, наверное, взаимодействие голоса и скрипки (эго и альтер эго). И еще – оригинальная идея фрагментарности как принципа построения формы, причем формы асимметричной, открытой во времени-пространстве.

Владислав Песин, рассказывая о циклической композиции Куртага, цитировал пространное высказывание известного переводчика Кафки Герберта Ноткина, которое стоит частично повторить: его наблюдения иной раз ценнее музыковедческих изысканий.

«Было неоднократно замечено, что творчество Кафки фрагментарно, но все-таки фрагменты этих "песен" как-то уж очень отрывочны и разнородны: там законченный афоризм, тут строчка из письма или фраза из дневника – или всего лишь слово. Как Куртаг выбрал и соединил их? Как "озвучил"? Ведь и музыкальные номера странноваты, "капричиозны": то строго отмерены по тексту, то оставляют породившие их и уже отзвучавшие слова далеко позади и улетают жить своей собственной жизнью. Но у кого же не бывало так, что уже отзвучали слова, а в душе еще долго волнуются, не утихают, не умолкают их звуки, вскипают, меняют оттенки, переливаются во что-то другое?.. Вот и еще одна особенность этого цикла: он "двухголосный" – поет человеческий голос и поет скрипка. И они не всегда друг с другом согласны и не всегда поют вместе…

Природа вещей Кафки не совсем обычна. Кафка не писал слова, он претворялся в слова, перетекал в них, как сон в явь. Его образы возникают на границах светотени, возникают, как картина Дали, "за секунду до пробуждения", они прозрачны и чудовищны. Неслучайно в его дневниках так много снов, а его творчество называют сновидческим. Это выходят на дневную поверхность невидимые ночные тени, это изливается та магма подсознания, которая неслышно плещет под тонкой серой коркой нашего рассудка. Писатель видит эти тени, композитор слышит эти всплески, истоки творчества – в этой глубинной магме. Изливаясь в разных руслах, ее неостывающие потоки могут снова соединиться, так возникают песни… "Песни" Кафки – это песни неуюта».

Текстовые фрагменты, действительно, разрозненные и разностильные, но объединенные сильным экзистенциальным чувством. Вот некоторые из них в переводе Герберта Ноткина.

«Истинный путь идет по канату, натянутому не на высоте, а над самой землей. Кажется, он предназначен не для того, чтобы на него вступали, а для того, чтобы об него спотыкались».

«Сейчас, вечером, посидев за штудиями с 6 утра, я заметил, что моя левая рука уже некоторое время обнимает из сочувствия пальцы правой».

«Заснул, проснулся, заснул, проснулся, проснулся, проснулся, проснулся, проснулся, жалкая жизнь»!

«Леопарды врываются в храм и, вылакав все из жертвенных сосудов, опустошают их; так повторяется снова и снова, в конце концов это уже можно предсказать заранее, и это становится частью церемонии».

В музыке Куртага, впрочем, такая разнородность практически не ощущается, все фрагменты монтируются самым естественным образом.

А теперь – слово исполнителю цикла Владиславу Песину.

– Владислав, вы периодически меняли одну скрипку на другую. В чем смысл чередования двух одинаковых инструментов?

– Действительно, в трех номерах я использовал вторую скрипку, и связано это со скордатурой (перестройкой инструмента). Перестроенная скрипка затем откладывается до следующей пьесы, где понадобится тот или иной измененный строй, и это у автора прописано в партитуре. Куртаг очень виртуозно пользуется скордатурами. Например, две нижние струны настраиваются на октаву, и получается двойной бурдон (струна g – на терцию вниз, струна d – на секунду вверх). В результате в строе e-e-a-e можно одновременно и играть мелодию, и аккомпанировать себе пиццикато на открытых струнах. Небольшой экскурс в историю: в XVII веке был такой скрипач, виртуоз и выдающийся композитор Генрих Игнац Франц фон Бибер.

– …Авангардист своего времени.

– Да, именно. И он сочинил цикл Rosenkranz-Sonaten для скрипки, знаменитый тем, что каждая соната была написана в собственном строе. То есть для удобства исполнения этого цикла нужно 6-7 инструментов. Суть в том, что первая соната и заключительная Пассакалия написаны в обычном строе, а остальные – каждая в своей скордатуре. Это дает инструменту изменение не только строя, но и отчасти тембра, резонанса. В «Фрагментах» Куртага этот эффект тоже немаловажен.

– Вы играли с Аннет Эльстер впервые или и раньше сотрудничали с ней?

– Я познакомился с ней два года назад, в ноябре 2014-го был проект Московского ансамбля современной музыки в музее Raketen Station Hombroich, куда нас пригласил Кристоф Штауде – замечательный немецкий композитор и мыслитель, владеющий несколькими языками. Аннет Эльстер – его спутница жизни, выдающаяся певица. Она блистала на оперных сценах Европы и Америки (и Северной, и Южной), а лет пятнадцать назад в основном сконцентрировалась на камерных программах, поет в том числе современную музыку, очень много преподает. У нее своя собственная методика обучения дыханию у вокалистов. Кроме всего прочего, она входит в Совет по культуре Дюссельдорфа. После концерта МАСМ, беседуя, мы с ней вспомнили, что в 2016 году юбилей у Куртага, и решили попробовать сделать этот рискованный проект. «Фрагменты» из Кафки» – невероятно, экстремально сложный цикл, а мы живем в разных странах. К счастью, у меня были свои параллельные проекты в Германии, и каждый раз, когда выпадала возможность, я приезжал в Хомбройх на 3-4 дня порепетировать (всего было четыре таких встречи). В апреле этого года мы сыграли в Хомбройхе концерт для друзей, затем уже были концерты в Москве, Санкт-Петербурге, Берлине. В июле в немецком городе Гёрлиц мы сделали запись (компакт-диск, надеюсь, выйдет в следующем году). Кстати, Аннет Эльстер с Кристофом Штауде еще в 2008-м записали потрясающий диск авангардной русской музыки (Николай Рославец, Николай Обухов, Иван Вышнеградский и другие). К сожалению, он до сих пор не издан, но есть вероятность, что выйдет тоже в будущем году.

– Они интересуются русской музыкальной культурой?

– Да, причем Кристоф прекрасно разбирается и в русской поэзии, мы проводили совершенно фантастические вечера. Очень любит Скрябина, вообще все, что у него связано с Россией, воспринимается сквозь призму скрябинского творчества. Соответственно, ему близка вся постскрябинская линия.

– В чем, с вашей точки зрения, специфика звучания голоса Аннет, специфика ее таланта?

– У нее очень глубокий, бархатистый тембр и огромный диапазон, она может петь и очень низкие, и очень высокие партии. Это большая редкость. Сама она определяет свой голос как драматическое сопрано. Но я думаю, что при всех его достоинствах Куртаг рассчитывал на более высокий и более легкий голос. По сути у нее голос вагнеровский. Аннет – профессионал высочайшего уровня не только в плане вокальной техники. Она и замечательная актриса, в свое время исполнившая немало заглавных оперных партий. Режиссеры ценят ее не в последнюю очередь как человека, который может ярко воплотить сценические идеи. В Куртаге были моменты, когда это очень ощущалось и очень помогало. Аннет интуитивно чувствует волну, с ней можно делать какие-то вещи не сговариваясь, на ходу. При этом она контролирует каждое мгновение пребывания на сцене. Мы, конечно, старались следовать тексту Куртага в деталях. Но мало обо всем договориться, сверх этого необходимо присутствие некоего импровизационного начала, живого дыхания, без чего нет настоящего искусства. Для меня всегда очень ценно, когда в партнере по ансамблю есть спонтанность. Мне кажется, это главное, ради чего мы выходим на сцену.

– Что вас привлекает в творчестве Куртага?

– Кроме «Фрагментов», мне довелось играть несколько его камерных вещей. Пару лет назад приезжал швейцарский дирижер Оливье Кюанде, и МАСМ играл с ним в том числе миниатюры Куртага, которые мне очень понравились. Я не могу сказать, что знаком со всем его творчеством, но «Фрагменты из Кафки» – это, безусловно, веха. По уровню сложности это все равно, что выучить как минимум концерт Бартока. Очень много работы, на освоение сочинения ушло около полутора лет, а это большой кусок жизни. Жаль, что у нас музыка Куртага звучит исключительно редко, мне самому еще предстоит ее открывать.

Ирина СЕВЕРИНА

ОБМАНЧИВАЯ «ТРАВИАТА»

В Красноярске вновь обратились к бессмертному вердиевскому шедевру, поставив спектакль реалистичный и очень искренний

«Травиата» Джузеппе Верди остается топом любого хит-парада – что в России, что за рубежом: несмотря на частоту постановок, театры не устают к ней обращаться вновь и вновь. Причина известна: невероятная популярность чарующих мелодий этой истории с ее трагической, понятной всем коллизией и высокой жертвенностью главной героини.

Очередная «Травиата» на российском оперном поле – свежая постановка Красноярского театра оперы и балета, данная почти под занавес прошлого сезона. Постановку Надежды Столбовой можно назвать одновременно и традиционной, и новаторской. На первый взгляд, это – режиссерский театр со всеми его характерными атрибутами: переносом действия во времени, не вполне хрестоматийными образами героев, обилием условности и метафоричности в мизансценах. Но если смахнуть налет модной актуализации, то отчетливо проступает знакомый абрис – щемящая история блистательной Виолетты Валери, где не перевран, не искажен ни один характер, ни один мотив.

Весь спектакль пролетает в одной декорации, которая говорит о многом. Сценограф Вера Мартынова помещает оперу в неуютное пространство – это вроде бы просторная зала некогда роскошного, но находящегося в плачевном состоянии особняка. Стены обветшали, окна заколочены, обои ободраны, повсеместно – кучи мусора, словом, «тлен и запустение». В этой похожей на притон студии бурлит нездоровым весельем полусвет – с грубыми шутками, распитием спиртного, танцульками и обжиманиями по углам. Говорящая картина замечательно характеризует и повседневную жизнь, и внутренний мир главной героини – все вокруг нее суетливо-событийно и… пусто. В душе у Виолетты пустота, разочарование и неверие в возможность чего-то подлинного, в реальность счастья. Она живет по инерции, кружится в привычном мирке, который давно не приносит ей ни малейшего удовлетворения. Даже роскошный (согласно либретто) бал у Флоры происходит здесь же – в этом грязном, обшарпанном, темном зале: показное веселье не меняет сути – героиня по-прежнему одинока и разочарована.

Тем разительней перемена в четвертом акте. Дни Виолетты сочтены, радужных перспектив в ее жизни уже точно не ожидается, но свершилось главное – она полюбила и принесла жертву, угасающая жизнь наполнилась смыслом, а значит, появились надежда и радость. И тронутый ржавчиной разложения зал преображается: он не становится блистательным и уютным – это было бы слишком неправдоподобно, но теперь здесь чисто, опрятно, убраны кучи мусора, а мебель затянута в ослепительно белые чехлы. Героиня обрела душевный мир и покой, главное в ее жизни уже свершилось – и визуальный образ сцены точно отражает это преображение.

Характеры, которыми наделяет своих персонажей Столбова, классичны и весьма выпуклы: уже немолодая, но еще красивая Виолетта – женщина с достоинством и подлинной душевной глубиной; порывистый, нескладный, очень искренний, хотя и не очень умный Альфред – из тех, о ком обычно говорят «молодо-зелено»; надменный, холодный, если не жестокий старший Жермон – человек в маске благопристойности и всяческих приличий. В этом треугольнике режиссеру удается добиться напряжения, высечь искру нефальшивых эмоций – метания героев становятся реалистичными, а оттого интересными зрителю. Столбова чутко отзывается на малейшие нюансы музыки, идет от партитуры, поэтому даже с неординарным визуальным образом ее спектакль – подлинно вердиевский.

У красноярской «Травиаты» масса музыкальных достоинств. Звучание оркестра и хора (хормейстер Дмитрий Ходош) отличает высокий профессионализм, а интерпретация московского маэстро Дмитрия Волосникова по-настоящему захватывает, будоражит – дирижеру удается обострить звуковые контрасты, высветить нежные пиано и сделать жесткими и брутальными форте, добиться превосходного звучания ансамблей и отличного баланса между певцами и оркестром. Крепкий состав компримарио вместе с хором создает надежную вокальную базу всему спектаклю.

С протагонистами не все так однозначно. Кавалеры – молодые певцы красноярской труппы – пока не оставляют впечатления феерического мастерства, хотя сами по себе голоса хорошие, перспективные. Тенор Сергей Осовин (Альфред) поет ярко, уверенно, захватывающе, однако частенько в его пении явственно слышен носовой призвук, что существенно портит картину, а верхний регистр звучит напряженней, чем бы хотелось. Баритону Андрею Силенко (Жермон) не хватает пластичности, кантиленности в пении, его герой слишком груб не только по образу, но и по вокалу – сыровату, лишенному благородства, иногда форсированному.

Несовершенства кавалеров с лихвой компенсирует многоопытная Вера Баранова: ее крепкое лирическое сопрано обладает массой достоинств. Ясный, гибкий звук, поставленный на отличное дыхание, превосходная колоратурная техника дают певице техническую свободу – о вокале она не думает, но творит броско, смело, выразительно, ее Виолетта – по праву главное действующее лицо спектакля.

ИННОВАЦИОННЫЙ «КАЩЕЙ»

В Якутии революционную оперу самого плодовитого из кучкистов лишили прямолинейной зрелищности и подали под соусом «черного фэнтези»

«Осенняя сказочка» Римского-Корсакова – редкий гость на оперной сцене, основная причина – в изощренности партитуры, которая и по прошествии более чем ста лет после мировой премьеры слушается свежо. Кроме того, сам сюжет дает много поводов для ассоциаций, «политически неудобных». Поэтому-то во все времена «Кащея» особо не жаловали и не жалуют (а на Западе его, как и большинство опер Римского-Корсакова, попросту не знают). И все же эта опера появляется на наших сценах.

Новую интерпретацию замечательного произведения предложили в Якутске. В Театре оперы и балета Республики Саха им. Д. К. Сивцева – Суоруна Омоллоона полностью отказались от фольклорно-сказочного образа и прочитали «Кащея» как не то космический, не то техногенный ужастик. Такой подход можно только приветствовать: нередко сказочные оперы Римского-Корсакова подают в качестве репертуара для детских утренников, когда нарочито выпячивают на первый план их красочность и знакомые сюжетные линии в ущерб заложенным глубоким смыслам.

У режиссера Татьяны Саввиновой и сценографа Марьяны Окошниковой действие разворачивается в темном и холодном пугающем пространстве. Ярко фосфорицирующий гигантский диск, периодически радужными вспышками слепящий зал, подчеркивает кромешную черноту, царящую на сцене. Диск – своего рода портал, связующий миры, – именно из него в сопровождении омерзительной свиты появляется титульный герой – воплощение магической силы и вселенского зла. Свои чудеса Кащей творит с помощью магнитной карты, а его смерть запрятана в устрашающей, хотя и компактной боеголовке, которую носит за ним затянутая в серебристое трико девушка-робот с механистическими движениями.

Свою пленницу – Царевну Ненаглядную Красу – жестокий чародей держит в смирительной рубашке и под присмотром неприятного вида гуманоидов, у которых, как и у их повелителя, вместо лиц – зловещие белесые черепа с черными пустыми глазницами. Прорвавшийся в леденящий мир хайтека Иван-королевич напоминает космонавта – только вместо скафандра на нем респиратор, который он, впрочем, легкомысленно срывает, увидев эффектную красавицу Кащеевну.

Сцена Кащеевны – пожалуй, самая яркая по музыке и самая выразительная в спектакле. Для дочери Кащея постановщики придумали образ экзотической женщины-вамп, чья необычная внешность никого не может оставить равнодушным. С гривой черных как смоль волос и с блестящими остроконечными конусами-погонами на черном элегантном платье Кащеевна – именно та женщина, на которую любой смотрит, буквально открыв рот. Центром ее мира становится огромный красный диван – недвусмысленный намек на промысел чародейки, погубившей не одного витязя. Волшебные цветы, которые она призывает для варки дурманящего зелья, лишь на краткий миг вспыхивают на легком кисейном занавесе, когда сон уже овладевает незадачливым Королевичем, – Кащеевна обходится и без них. Зато ее вечные спутники-помощники – два андрогина в блестящих масках, услужливо подающие ей пару зеленых изогнутых мечей, удар которых предназначен легковерному витязю.

Лишенный привычной сказочной нарядности якутский «Кащей» оказывается историей страшной и с трудом рифмующейся с оптимистическим финалом. Вероятно, поэтому в спектакле купирован заключительный бодрый хор про торжество «свободы, весны и любви» – все завершается формально благополучно, но в то же время как-то неопределенно, неконкретно, чувствуется неуверенность в избавлении от власти злого колдуна.

За музыкальное качество отвечала московский дирижер Алевтина Иоффе, которой удалось тонко подать неисчислимые красоты корсаковской партитуры. В ее руках оркестр Якутской оперы звучит мягко и прихотливо, исполнение изобилует тембровыми красками, чуткими нюансами, что полностью обеспечивает раскрытие многогранной партитуры.

Откровенно порадовали вокалисты. Ясное и звучное сопрано Марины Силиной способствовало созданию образа решительной Царевны. Резковатый, но интонационно безупречный тенор Николая Попова – превосходный Кащей. Сочное и гибкое меццо Людмилы Кузьминой как нельзя лучше соответствовало образу обольстительной Кащеевны. Благородный баритон Юрия Баишева был хорош как Иван-королевич: в его звучании присутствовали как героическая удаль, так и некоторое самолюбование, чуть было не стоившее его герою жизни. Наконец, фактурный, гудящий бас Александра Емельянова как нельзя лучше подошел к образу Бури-богатыря, которому в немалой степени обязано своим падением Кащеево царство.

НА ОДИН ТРУП БОЛЬШЕ

В Дагестанском театре оперы и балета поставили бессмертных «Паяцев» Леонкавалло

Последняя премьера самого южного оперного театра России – «Паяцами» здесь завершали сезон – оптимальный выбор. Опера у публики – в числе любимых, она относительно невелика, динамична, и самое главное – темпераментное поведение главного героя понятно и даже созвучно дагестанцам, импульсивным и открытым, подобно жителям италийского юга. Поэтому всемирно признанная классика веризма ожидаемо нашла в них искренних и восторженных почитателей.

Режиссер Александр Прасолов ставит традиционный спектакль, что является верным решением, учитывая молодость оперного искусства в Дагестане и своеобразие культурной среды: прежде чем всерьез экспериментировать, необходимо просвещать и формировать традицию, представить шедевры прошлого в классическом решении. Однако небольшие новаторские моменты Прасолов себе позволяет. Например, пролог Тонио исполняет в полосатой тюремной робе, закованный цепями и конвоируемый двумя солдатами. Это означает, что злобный интриган, стараниями которого герои любовного треугольника в финале оперы приходят к кровавой развязке, наказан как провокатор трагедии. Канио при своем первом появлении едва ли напоминает малоудачливого странствующего комедианта – одет с иголочки, скорее, это средней руки делец мафиозного сообщества. Комедия во втором акте – утрированно фарсовая, артисты разодеты действительно сущими паяцами: в домино, немыслимые разноцветные парики, лица раскрашены по всем клоунским канонам. Несколько выбивается среди них вновь Канио – его наряд больше напоминает костюм вельможного князя эпохи Ренессанса, а не театрального Пьеро (художник – Ибрагимхалил Суньянов). Финал драмы усугублен: не два, а три трупа – стоящие в оцеплении карабинеры открывают пальбу по зарезавшему пару любовников Канио и убивают его. Кстати, оцепление для буйной публики вовсе не лишне: темпераментные калабрийцы-махачкалинцы того и гляди устроят потасовку (перед самой комедией дело до легкого рукоприкладства среди мужчин на сцене все же доходит). Вообще криминальный элемент присутствует в спектакле изрядно – не только Каниомафиозо или вечно готовые к разборкам сельские кавалеры доказательство тому, но и пистолет, каковым размахивает Недда, угрожая отвратительному ей Тонио.

Сценография рисует площадь неведомого южного городка, где между двумя античными колоннами выстраивают дощатый помост и натягивают проволоку с занавесом, – площадка для гастрольного проката фарса готова в считаные минуты. Режиссер четко отделяет реальную жизнь героев от театральной: в первой ему удается создать ощущение электричества и неминуемой беды, комедию отличает грубоватый юмор, многочисленные гэги (целящийся в Недду из натурального лука Амур с пушистыми крылышками забавен, не менее выразителен он же, когда разливает по фужерам вино пирующим Коломбине и Арлекину, а ожидаемое оживление публики вызывает принесенная Тонио живая курица в клетке). В финале, как и положено у Леонкавалло, жизнь и театр перемешаны и деланные страсти вдруг оказываются самыми что ни на есть реальными.

Как музыкальный продукт спектакль в общем получился, тем более что веристская опера не требует особой рафинированности. Из вокалистов наибольшее удовлетворение приносит Сергей Поздняков (Сильвио) с голосом красивым, насыщенным и ровным. Его партнерша по лирическому дуэту Заира Даибова (Недда) в целом также убеждает – темпераментная игра подкреплена уверенным, ярким вокалом. Несколько прямолинейно, почти без нюансов поет Магомед Абасов (Беппе), а два главных кавалера оперы – тенор Роман Байлов (Канио) и баритон Мухсин Камалов (Тонио) обладают сочными, большими голосами, но оба испытывают определенные затруднения в верхнем регистре. К сожалению, поют в Махачкалинской опере все в микрофон, что является, конечно, досадным обстоятельством, не красящим классический оперный спектакль.

Интерпретация маэстро Новруза Шахбазова – бурлящая, огнедышащая, что абсолютно соответствует музыкальной природе произведения. Оркестр и хор звучат корректно, хотя более положительную характеристику найти для коллективов пока непросто.

ФУРИОЗНАЯ КАРМЕН

В Улан-Удэ знаменитую оперу Жоржа Бизе вернули к премьерным обвинениям 1875 года, настаивая на аморальности главной героини

Согласно сбывшемуся предсказанию Петра Ильича Чайковского, «Кармен» сегодня – одна из самых (если не самая) популярных опер в мировом репертуаре. Редкий театр не имеет этот шедевр в своей афише. Учитывая тотальное присутствие истории андалузской цыганки на мировых подмостках, режиссеры и интенданты оперных театров все более и более стремятся по-новому преподнести запетый и заигранный шлягер. Быть может, «Кармен» не самый любимый материал для экспериментов режиссерского театра – куда удобнее фантазировать в многослойных операх Моцарта или мутных мифах Вагнера, – однако и ее сия участь не миновала. Вместе с тем в мире немало и традиционно поставленных «Кармен» – если не с дотошным соблюдением реалий Мериме, то уж с расхожим представлением о том, как должна выглядеть «классическая» постановка, определенно.

Версия Бурятского театра оперы и балета – премьерой «Кармен» труппа завершила предыдущий сезон – на первый взгляд, абсолютно традиционна. Жаркая площадь в Севилье в крайних актах, полутемные пристанища контрабандистов и прочего сброда в серединных, красная роза в волосах у героини и красный плащ в руках у тореро, синий сарафан у Микаэлы, военные мундиры, пестрые юбки в воланах и яркие цветовые пятна – контрабандные товары, с ажиотажем рассматриваемые дамами (сценограф – дончанин Сергей Спевякин), и, конечно же, вызывающие всеобщий восторг и умиление дети, вовсе не стройными рядами, а именно дворовой кучей топчущиеся на сцене и голосящие не слишком слаженно… Однако если повнимательней присмотреться к продукции мариинского баритона и по совместительству режиссера Юрия Лаптева, то в этом, казалось бы, абсолютно предсказуемом спектакле можно увидеть много интересного и даже необычного.

Его героиня – создание жестокое и циничное, при этом ее руки весь вечер затянуты, как у какой-нибудь аристократки, в белые перчатки по локоть. С измывательства над бедным Хозе начинается спектакль – под звуки второй, трагической части увертюры мы видим малоприятную немую сцену – герои выясняют отношения, в результате которых простофиля-басконец повержен торжествующей цыганкой-мегерой. При своем первом появлении, уже предусмотренном авторами оперы, Кармен одновременно красуется и издевается над окружающими, ведет себя вызывающе нагло. Хозе она только использует – и при бегстве из-под стражи, и в кабачке Лиллас-Пастья, и на горных пиренейских перевалах, – но ни минуты не любит. Апофеоз жестокости героини – финальный акт, где она вместе с подругами Мерседес и Фраскитой откровенно глумится над абсолютно раздавленным бывшим любовником. Кармен Лаптева – злая и вульгарная, в ней совсем нет обаяния женственности, тайны или гимнического стремления к свободе: эта героиня – не большая личность, не глубокая натура, а лишь идущая напролом, ведомая своими прихотями бандерша.

Отталкиваясь от этого образа, режиссер создает исключительно напряженный мир спектакля: за внешней красивостью здесь кроются дикие нравы. Хозе оказывается слишком слабым звеном в этом мироустройстве – но кто мог ожидать, что сорвется он именно так, учинив кровавую развязку? Бурятская Кармен была абсолютно уверена в своей безнаказанности и даже безопасности – тем трагичней получился финал, где доведенный до полного психического истощения герой срывается и в беспамятстве устраивает резню.

Традиционный спектакль (а даже при таком неоднозначном образе главной героини бурятская «Кармен» все же традиционна) должен привлекать чисто оперными достоинствами – прежде всего, качественным вокалом и интересным музыкальным прочтением. К сожалению, по этой части в Улан-Удэ пока достижений не так много, как хотелось бы. Общее музыкальное решение петербургского маэстро Леонида Корчмара слишком привычно и совсем не удивляет. Оркестр Бурятской оперы к тому же звучит не всегда опрятно, особенно это касается духовиков, между мужским и женским хорами нередки расхождения.

Оксана Хингеева отлично отыгрывает предложенный режиссером вариант развития образа титульной героини – поначалу в ее развязности угадывается пережим, но потом становится понятным, что это суть ее Кармен и актриса не переигрывает. Но вот вокально большого впечатления она не производит – не особо красивый, мелковатый, сопрановый голос, не эротичный и не зловещий. Ее соперница по сюжету Микаэла (в спектакле Лаптева она таковой не является) в исполнении Билигмы Ринчиновой приносит меломанскому уху гораздо больше удовольствия – вокал хотя и не масштабный, но вполне грамотный. Намхайн Мунхзул в партии Эскамильо звучит местами слишком жестко, лишен и тени вальяжности. Пожалуй, удачнее остальных Михаил Пирогов в партии Хозе: его яркий, сильный, превосходного тембра, с ясной дикцией спинтовый тенор – почти идеальное решение для этой партии, однако молодому вокалисту не всегда хватает выдержки, и в иные моменты он начинает слишком драматизировать, утяжелять голос, что неизбежно сказывается на качестве взятия верхних нот.

Автор рубрики
Александр МАТУСЕВИЧ

ПО СЛЕДАМ СЕСТЕР ЦИНТЛЬ

История русской музыки немыслима без истории фортепианных дуэтов

За два с половиной столетия фортепианный дуэт как вид ансамблевого исполнительства не только доказал свою жизнестойкость и открыл широкие возможности для профессиональных музыкантов и любителей. Он прошел путь от прикладного, любительского и дилетантского музицирования – к профессиональному исполнительскому искусству. В результате архивных изысканий автору этих строк удалось раскрыть имена участниц первого российского постоянно концертирующего дуэта – Каролины и Евгении Цинтль.

На фоне господствовавших в XIX веке стихийных концертных дуэтов, складывавшихся из случайных исполнителей, дуэт сестер Цинтль, учениц Джона Фильда, стал первым отечественным фортепианным ансамблем стабильного состава. К. и Е. Цинтль сознательно позиционировали себя как дуэт. Это подтверждается программами их концертных выступлений, где сольные номера каждой из пианисток выполняли функцию интермедий в их концертных дуэтных программах. Именно дуэт сестер Цинтль стал образцом серьезного, вдумчивого подхода к фортепианному ансамблю, что выражалось не только в высочайшем техническом мастерстве, но и в выборе сложного, высокохудожественного репертуара. К. и Е. Цинтль первыми начали доказывать жизнеспособность фортепианного дуэта как вида творческой социальной деятельности.

Кто они были? Откуда приехали? Как нашли возможность брать уроки у такого дорогостоящего педагога, как Дж. Фильд? Фамилия Цинтль говорит об их немецком происхождении. Как и многим женщинам того времени, им нелегко было пробивать собственную дорогу в искусстве. Их имена в периодической печати Петербурга и Москвы упоминаются исключительно в связи с Фильдом. Можно предположить, что сестры Цинтль поселились в Петербурге неподалеку от съемной квартиры своего учителя. Одно время тот проживал на 4-й линии Васильевского острова в доме № 158, принадлежавшем купцу Гишмору. Чуть поодаль, на 2-й Василеостровской линии, как следует из газет, обитали «две благородные немки». Остров был, образно выражаясь, музыкальным. На 1-й линии, в доме № 259 продавались «…большия аглинския флигель фортепиана о 6 полных октавах, от баса до дисканта» (Известия к «Санкт-Петербургским ведомостям», 1804, № 23). В Петербурге Фильд сменил не один адрес. Когда он переехал в дом коллежского асессора Гуноропуло (Большая Морская, № 138), известия о василеостровских «мамзелях на фортепиано» уже больше не появлялись в печати.

В феврале 1807 года в «Московских ведомостях» промелькнуло объявление о предстоящем в Первопрестольной концерте Фильда и «его славных учениц сестер Цинтль». Состоялось это выступление или нет, сегодня установить невозможно: в те годы печатались отзывы не на все концерты. Скорее всего, состоялся. Еще один почти сенсационный факт концертирования К. и Е. Цинтль в Москве почему-то остался без внимания современных музыковедов. Трижды «Московские ведомости» в 1809 году (№ 16 от 24 февраля, № 17 от 27 февраля и № 18 от 3 марта) извещали публику о предстоящем концерте дуэта: «В среду, 3 марта, с дозволения Правительства и Императорской Дирекции, девицы Цинтль, ученицы г. Фильда, будут иметь честь дать большой инструментальной концерт в зале Танцовального Клуба». Билеты на концерт дуэта стоили 2 рубля серебром.

Появление сестер Цинтль на московской публике 3 марта 1809 года не было случайным. В это время в Москве гастролировал Фильд со своей ученицей и любимой партнершей по дуэту А. Першерон де Мюши. 19 марта 1809 года сестры Цинтль находились в московском Танцевальном клубе среди публики – на концерте девицы Першерон и Мадам Флери. В тот вечер Фильд играл с «Першереттой» «концерт на фортепиано» («Московские ведомости», 1809, № 22, 17 марта).

После этой корреспонденции какие-либо сведения о К. и Е. Цинтль вплоть до 1829 года отсутствуют. Известно, что в этот период сестры переехали из Москвы в Казань. Подтверждением тому служат газетные публикации и упоминания о них в «Алфавитном списке» Казани.

Каролина и Евгения Цинтль – любимицы казанской публики. Аплодисменты, цветы, подношения от меценатов и приглашения участвовать в городских благотворительных акциях – все это продолжалось до тех пор, пока не возникли девицы Хитрово (дочери генерал-майора и кавалера М.Е. Хитрово – окружного начальника внутренней стражи), объединившиеся в фортепианный дуэт и непонятно чем задвинувшие сильных пианисток Цинтль на второй план.

20 сентября 1829 года К. и Е. Цинтль участвуют в концерте, организованном по распоряжению гражданского губернатора Казани И.Г. Жеванова в пользу бедных, пострадавших от пожаров 8 августа и 7 сентября. В двух отделениях концерта в доме Двор-

янского собрания звучали: Увертюра Мейзерера, Аллегро и Вариации для двух фортепиано композитора Надермана (исп. девицы Хитрово), скрипичные Вариации П. Роде в исполнении восьмилетнего Жером-Гюломи, Рондино для фортепиано и скрипки (упомянутый юный виртуоз с одной из девиц Хитрово). Второе отделение включало Попурри на темы И. Вейгля, И.Н. Гуммеля, Л.В. Маурера, Й. Гайдна и В.А. Моцарта в исполнении губернаторских сыновей Валериана и Петра Жевановых и Жером-Гюломи; затем Аллегро для фортепиано и валторны, разыгранное Каролиною Цинтль и заезжим виртуозом-валторнистом Энгелином. Завершался концерт исполнением сестрами Цинтль четырехручного Рондо К. Черни. Сборы в пользу погорельцев составили 1837 рублей 70 копеек. Это был успех. В приподнятом настроении Каролина и Евгения Цинтль вышли на улицу после концерта. Вечером 20 сентября 1829 года в Казани было +10, дул юго-восточный ветер, гоняя по небу редкие облака…

Через несколько дней сестры Цинтль прочитали рецензию на концерт, в которой они упоминались лишь как скромные участницы благотворительной акции. Зато их соперницам льстивый «критик» посвятил целый абзац: «девицы Хитрово <…> столько же восхитили многочисленную публику прекрасною своею игрою на фортопьянах, сколько и тою мыслию, что по человеколюбию своему решились победить застенчивость и робость, свойственную их полу, и по доброте сердца не отказались своим талантом быть полезным бедным, пострадавшим от пожара». Имел ли понятие автор статьи о высочайшей планке пианистической школы Фильда, наследницами и достойными продолжательницами которой были сестры Цинтль?

Ученицам великого Джона Фильда вряд ли кто мог составить серьезную конкуренцию, тем более – девицы Хитрово, но обстоятельства для К. и Е. Цинтль сложились так, что приличный заработок они теперь вынуждены были искать за пределами Казани.

Сезон 1832–1833 годов К. и Е. Цинтль провели в Екатеринбурге, где нашли свою благодарную публику. Екатеринбургские меломаны не хотели отпускать пианисток из своего города. На одном из их концертов в зале Екатеринбургского казенного дома побывал корреспондент «Дамского журнала», написавший восторженные строки: «Отличное Рондо [К.Черни – Л.О.], сыгранное искусными ручками, привело всех в живейший восторг. Единодушное рукоплескание было наградою талантам девиц Цинтль» (Дамский журнал, 1833, № 5).

Казалось, в Екатеринбурге пианистки нашли то, что искали. Было лишь одно серьезное препятствие: суровый уральский климат, к которому они так и не адаптировались. Подтверждением тому, что Каролина и Евгения навсегда покинули Екатеринбург, служит заметка в казанской газете «Заволжский муравей» (1834, № 14): «Кроме танцов в Екатеринбургских маскерадах, царствует еще другое увеселение… игра в бостон и… биллиард… К сожалению многих любителей музыки, в нынешнюю зиму не было здесь публичных концертов, каковые давались в прошедшую жившими тогда в Екатеринбурге хорошими виртуозками на фортопиано, Девицами Цинтль».

Сестры Цинтль возвращаются в Казань. Здесь следы их теряются почти на десять лет…

Возвращение К. и Е. Цинтль в Казань не было отмечено какими-либо специальными приветственными публикациями. В Казанском «Алфавитном списке» 1841 года они ошибочно упоминаются как «Каролина и Евгения Андр. Цимпер» – «учительницы», обучающие «языкам, танцованию и музыке». Сестры снимали квартиру в доме Феоктисты Васильевны Безобразовой на Егорьевской улице. Нередко они гуляли в центре Казани, в районе Черного озера. Зимой пруд, покрытый льдом, превращался в городской каток; летом украшением этого главного «сборного» места горожан был фонтан, работали ресторан и тир. Недалеко от Черного озера жил хороший знакомый К. и Е. Цинтль – фортепианный мастер Экскле.

Население Казани в те годы составляло без малого 44 тысячи человек. В городе было два публичных сада, 16 площадей, шесть рынков, 146 улиц и проулков, из них мощенных камнем – 11, деревянных – 12 и 123 брошенных на произвол судьбы. Для любителей поесть, покутить и помыться работали 24 трактира и гостиницы, 38 питейных домов, восемь «цирулен» и всего три бани. Музыке здесь обучали в Родионовском институте благородных девиц и в Казанской гимназии. Однако сестры Цинтль довольствовались частными уроками.

Проскальзывает упоминание об эпизодическом выступлении К. и Е. Цинтль в Казанском градском обществе – в концерте скрипача Дм. Савостьянова 14 февраля 1843 года. Сестры Цинтль украшают музыкальный вечер несколькими симпатичными четырехручными пьесами. Они неожиданно появляются в Москве в марте 1849 года, где играют дуэтом в одном концерте со своими преемницами В. и Н. Погожевыми, участницами первого отечественного профессионального фортепианного дуэта.

Дуэт Каролины и Евгении Цинтль существовал многие годы прежде всего благодаря кровной родственной связи, единой фортепианной школе Фильда, общности эстетических и художественных принципов. Они вместе переезжали из одного города в другой, в разных городах всегда проживали в одной квартире, вместе переносили тяготы жизни и неустроенность быта.

Концертный репертуар дуэта Цинтль был небольшим, но свидетельствовал о прекрасной технике пианисток. Они исполняли виртуозные пьесы Черни, Фильда, Гуммеля для одного и двух фортепиано и для фортепиано в четыре руки с оркестром.

Фортепианный дуэт К. и Е. Цинтль не приобрел широкой известности по многим причинам. Подобно своему учителю Фильду, сестры ограничивали репертуар высокохудожественными произведениями, каких было не очень много в дуэтном жанре. Высокие эстетические и художественные задачи преобладали над стремлением к сиюминутному успеху, К. и Е. Цинтль не старались играть только то, что было «в угоду публике». Тем не менее им не удалось сломать бытовавший в русском обществе стереотип фортепианного дуэта как несамостоятельного концертно-исполнительского жанра. Дуэт сестер Цинтль почти двести лет оставался за кулисами истории российского фортепианного исполнительства. Теперь время забвения прошло.

Людмила ОСИПОВА

ОБЩНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ

Биробиджанский колледж культуры и искусств открыл юбилейный учебный год: за 70 лет это учреждение сменило название десять раз

Мир творчества видится обывателям загадочным и запредельным. Благодаря областному государственному профессиональному образовательному бюджетному учреждению «Биробиджанский колледж культуры и искусств», жители ЕАО на протяжении 70 лет имеют возможность соприкаться с искусством. За годы существования учреждения поменялось многое – от названия и содержания образовательных программ до мировоззрения современных абитуриентов. Но дух и атмосфера колледжа остались неизменными! Здесь по-прежнему живут традициями, с благодарностью вспоминая тех, кто их формировал.

Хабаровский краевой культурно-просветительный техникум по подготовке клубных и библиотечных работников (как тогда именовался колледж) был открыт 6 декабря 1946 года. Остались в прошлом и другие названия: Хабаровская культурно-просветительная школа (1948), Хабаровское краевое культурно-просветительное училище (1960), Хабаровское краевое училище культуры (1989), Областное училище культуры (1992), Областной колледж культуры (1994), Биробиджанский областной колледж культуры (2000), Биробиджанский колледж культуры и искусств (2015). За годы работы было подготовлено более 7000 специалистов.

Сегодня обучение будущих кадров осуществляется по двум направлениям: в области социокультурной деятельности и в области искусства.

Музыкальное образование представлено четырьмя специальностями: «Педагогика дополнительного образования», «Музыкальное образование», «Сольное и хоровое народное пение», «Инструментальное исполнительство». Театральную и хореографическую специализации объединяет «Народное художественное творчество». Также колледж готовит организаторов социально-культурной деятельности, режиссеров массовых представлений. Лучшие режиссеры областной филармонии и домов культуры области, руководители творческих коллективов, преподаватели центров детского творчества – это выпускники колледжа. Специализация «Библиотековедение», осуществляющая обучение только по заочной форме, собирает студентов со всего Дальневосточного края.

Участники VIII Дальневосточного межрегионального фестиваля славянской культуры «Русь многоликая»

ЧТО НОВОГО?

Елена Петровна Болтыбаева вступила в должность директора колледжа 12 ноября 2015-го, оставив руководство Детской музыкальной школы Биробиджана. Ровно год назад она приняла участие в пилотном кадровом проекте Агенства стратегических инициатив «Дальневосточный вызов», инициатором которого стал губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь. На конкурсной основе Елена Болтыбаева вошла в число людей, открыто заявивших о своем желании внести вклад в развитие ЕАО. «С огромным сожалением я наблюдала за тем, – говорит Елена Петровна, – как наши талантливые дети, окончив музыкальную школу, уезжали из дома учиться в Хабаровск или Владивосток. А почему бы не взращивать профессиональных музыкантов в нашей автономии? Пришло время возрождения былых музыкально-исполнительских традиций. Дело в том, что в 90-х на весь Дальний Восток гремел эстрадный духовой оркестр из Биробиджана (руководитель Г.П. Богаченко), вспоминается и еще один великолепный коллектив колледжа – оркестр русских народных инструментов (руководитель А.А. Войнов). Пока специальность «Инструментальное исполнительство» набирает малые группы, ведутся занятия в классах фортепиано, саксофона и трубы. Для того, чтобы расширить круг преподаваемых специальностей, необходимо профессионально ориентировать учащихся музыкальных школ и школ искусств области. И работа в этом направлении уже ведется».

И такой подход не случаен, ведь в колледж поступают для того, чтобы связать с искусством свою профессиональную жизнь. И педагоги должны сделать все возможное, чтобы еще больше укрепить в своих студентах любовь к специальности, чтобы покидая стены колледжа, выпускники не только обладали определенным набором знаний и навыков, но и умели применить их на практике, то есть приобрели компетенцию.

За свою историю колледж переживал разные времена, не обошлось и без потерь – закрыто действовавшее тридцать лет назад отделение «Кино-фото съемка». Отметим, что многие профессиональные операторы, работающие на Дальнем Востоке, получали диплом как раз в этих стенах... Впереди – немало перспективных планов, поговаривают и о возобновлении подготовки профессиональных видеооператоров, тем более, что сегодня они очень востребованы в обществе. В этом году уже состоялся успешный конкурсный отбор на впервые введенную специальность «Дизайн».

XI Международный фестиваль еврейской культуры и искусства

РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

На территории автономии Биробиджанский колледж культуры и искусств остается единственным учреждением СПО в сфере культуры и искусства. В колледже работают 37 преподавателей, педагогический стаж большинства 15–30 лет, практически все с высшим образованием. Среди них немало заслуженных работников культуры РФ. В учебном корпусе есть все необходимое для современного образовательного процесса: 30 аудиторий для групповых занятий и 40 – для индивидуальных. Студенты получают все необходимые знания для дальнейшего карьерного роста. В качестве примера можно привести министра культуры Хабаровского края Наталью Ивановну Якутину, выпускницу Биробиджанского колледжа культуры и искусств.

«Это хорошо, что наши выпускники востребованы. Проводя мониторинг среди учреждений культуры на территории области, мы видим необходимость существования наших специализаций. Не секрет, что наша область является дотационным регионом, от этого никуда не деться, но в связи с созданием нескольких территорий опережающего социально-экономического развития в ЕАО есть надежда на экономический рост и улучшение благосостояния населения. Я уверена, что появится заинтересованность в автономии и у соседних регионов», – комментирует директор.

Кадровый состав это не единственный повод для гордости. На Дальнем Востоке хорошо известен лауреат международных и всероссийских конкурсов – ансамбль народного танца «Овация», который создан на базе хореографического отделения (руководитель О.Б. Степанова). Череда его побед не прекращается: не так давно коллектив участвовал в отборочном туре Чемпионата России по народным танцам – Кубке Дальневосточного федерального округа. Ребята завоевали серебро и вошли в состав участников чемпионата.

Славен колледж и своей внеклассной работой. Проводится множество проектов, направленных на всестороннее развитие, в том числе патриотической направленности, в которых, конечно же, участвуют все студенты – и как артисты, и в качестве волонтеров. Кроме того, у колледжа сложились дружеские отношения с Биробиджанской епархией. В план мероприятий включены совместные уроки-лектории, в том числе в рамках IX межрегионального фестиваля славянской культуры «Русь многоликая» (7–10 сентября). С этого учебного года изучение иконописи будет проходить по образцам работ Благовещенского кафедрального собора в Биробиджане. А для музыкантов в план факультативных занятий включены уроки по колокольному звону.

В то же самое время идет полным ходом подготовка к юбилею: 1 августа в соцсетях появилось необыкновенное предложение бывшим студентам – поделиться воспоминаниями, впечатлениями, фотографиями.

28 октября в концертном зале колледжа состоится торжественное мероприятие, посвященное 70-летнему юбилею. Традиционно каждая специальность соберет выпускников разных лет. Соберется дружная семья, «и радости общей не будет конца», как не быть концу истории Биробиджанского колледжа культуры и искусств.

Дмитрий МАРКИН

УСЛЫШАТЬ СТУК СУДЬБЫ

Продолжая публикации в цикле «Каким должен быть современный учитель музыки?», представляем обладателя диплома министра образования и науки РФ, лауреата премии президента РФ по поддержке талантливой молодежи, победителя различных международных и всероссийских конкурсов – Аркадия Резника

Музыка всегда откликается на веяния времени: появляются новые формы и трансформируются старые. Происходит это не само по себе, а благодаря особому чутью и подлинному дару, которым обладает и наш герой. Хотя сам он нисколько не сомневается в том, что впереди долгий путь к совершенству, которому предела, как известно, нет.

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ

В свои 28 лет Аркадий Леонидович Резник сочетает в себе «мудрость преподавателей» и музыкантский интерес к экспериментам: он играет в уникальном дуэте с виолончелью, исполнил большинство сочинений для гитары и струнного квартета, на что в России мало кто отважился. Широта его репертуара многообразна – от старинных сочинений, исполняемых на аутентичных инструментах, до джазовых программ в сочетании с классическим роком! При этом коллеги, в числе которых и именитые профессора, отмечают его интеллигентную манеру игры и характеризуют Аркадия как неординарного, разностороннего музыканта. Ведущий солист Москонцерта, он успешно сочетает насыщенную концертную жизнь с педагогической деятельностью, являясь преподавателем ДШИ им. Ю.С. Саульского и доцентом Государственной классической академии им. Маймонида.

Его музыкальное образование началось в шесть лет во многом под влиянием отца – Леонида Яковлевича Резника. Сын рано начал пробовать силы в исполнительских конкурсах и после победы на фестивале «Новые имена Москвы» получил предложение поступать в МССМШ им. Гнесиных, известную как Гнесинская спецшкола для одаренных детей. Там он обучался у знаменитого педагога – профессора Александра Камилловича Фраучи и в 2004 году окончил школу с отличием. Примечательно, что Александр Фраучи также начал заниматься музыкой под руководством своего отца.

Диплом с отличием об окончании РАМ им. Гнесиных (класс профессора Николая Андреевича Комолятова) в 2009 году не означал, что больше нечего прибавить к портрету самобытного гитариста, поэтому совершенствование мастерства продолжилось там же в аспирантуре. Параллельно Аркадий являлся аспирантом кафедры камерного ансамбля под руководством профессора Валерия Петровича Самолетова (ГКА им. Маймонида). И наконец, в 2014-м талантливый гитарист с отличием окончил исполнительскую аспирантуру Берлинского университета искусств, завершив обучение в классе известного гитариста и педагога Томаса Мюллера-Перинга.

«Мне очень повезло, что в жизни я встретил таких замечательных педагогов, – с благодарностью к провидению говорит Аркадий. – Они сформировали меня как музыканта, умеющего органично сочетать сольную и ансамблевую деятельность».

СОЧЕТАНИЕ НЕСОЧЕТАЕМОГО

Помимо сольного исполнительства, А. Резник очень любит и камерную музыку, одним из подтверждений чему является составленная им вузовская программа по камерному ансамблю в составе с гитарой. Интересно развернулось его творчество с виолончелистом Олегом Бугаевым, флейтисткой Натальей Белоколенко-Каргиной, альтистом Сергеем Полтавским, «Новым русским квартетом» и «Доминант-квартетом». С последним гитарист впервые в России в 2015 году исполнил масштабный цикл «Все гитарные квинтеты Луиджи Боккерини» – известного итальянского виолончелиста и композитора «галантного века», одним из первых начавшего сочинять для гитары и струнного квартета.

В предыдущем сезоне Аркадий выступил с программой «Музыкальный вернисаж. Шедевры гитарного искусства» на филармонических сценах различных городов России. И вновь необычный формат: между сольными выступлениями музыкант рассказывает публике о ярких фактах из жизни композиторов, тем самым выступая в формате концерта-лекции. 14 февраля московская публика горячо приняла концерт-презентацию романтической гитары – инструмента, на котором играли музыканты первой половины 19-го столетия. Этот предшественник современной гитары, благодаря особым струнам и конструкции, обладает более мягким тембром по сравнению с образцами настоящего времени. А 21 августа на фестивале «Классика в Кусково» Резник исполнил программу «Маленькие джазовые истории». Прозвучали сольные пьесы и дуэты с флейтой и виолончелью Аллерма, Жобима, Монка, Мачадо, Козлова, Гершвина, Лё, Хьюзена, Тиссеранда, Дюарта, Мински.

В ближайших планах презентация программы «От Вивальди до Маккартни». Шедевры мировой музыкальной классики различных стилей и эпох: барокко, классика, танго, латиноамериканский фолк и рок 60-х, только на первый взгляд выглядят несочетаемо. Оригинальный концерт, подготовленный совместно с О. Бугаевым и «Доминант-квартетом», состоится 27 сентября в усадьбе Зубовых. Не пройдет стороной и торжество в честь 50-летия педагогической деятельности народного артиста РФ, профессора РАМ им. Гнесиных, художественного руководителя ансамбля «Московская мандолина» Вячеслава Павловича Круглова, с которым Аркадий начал творческое сотрудничество еще в юном возрасте.

27 октября музыкант приглашает в зал Москонцерта на Пушечной услышать Концерт для гитары с оркестром Н. Паганини – В. Лендле в сопровождении коллектива «Московская камерата». В Доме Скрябина 18 ноября совместно с «Новым русским квартетом» будет представлена его очередная новая программа «Мы из джаза». Прозвучат уникальные аранжировки для гитары и струнного квартета, а также оригинальные сочинения Александра Виницкого. Произведения с испанским и латиноамериканским акцентом публика услышит в канун Нового года, 31 декабря, в Московском международном Доме музыки.

…Как удается этому человеку не только постоянно обновлять свой репертуар и работать на разных концертных площадках, но и успешно выступать за кафедрой?

ПУТЬ СЕРДЦА

Аркадий считает себя счастливым человеком, потому что музыка – любовь всей его жизни и одновременно его любимая работа. На вопрос, какой вид деятельности он считает своим призванием и что нужно для успеха, А. Резник отвечает так: «Своим призванием я всегда считал музыку. Уже лет в восемь я точно знал, что буду музыкантом. И без везения дело не обошлось: это семья, в которой я родился, мои учителя, искусство которых я продолжаю в своем творчестве… Но везением нужно уметь воспользоваться, не упустить момент. Есть замечательная американская поговорка: два раза в дверь судьба не стучится. Я с этим согласен. Нужно услышать этот стук, быть готовым к нему, а потому очень и очень много работать».

Ученики Аркадия Леонидовича неоднократно становились лауреатами и дипломантами конкурсов, от городских до международных, и это его отрада и награда. «Мне очень нравится работать с детьми, студентами, видеть в них потенциал, заложенный природой, развивать его. Есть среди них и настоящие звездочки. Кроме того, преподавание помогает мне и как исполнителю, позволяя взглянуть на себя со стороны. Как правило, исполнитель интуитивно знает, что и как нужно сделать, для того чтобы воплотить замысел композитора, а благодаря деятельности педагога это легко понять еще и на ментальном уровне».

Евгений ТАТАРНИКОВ

II Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах «ГОРНЫЙ ЛЕНОК»

г. Асбест *30 марта - 2 апреля 2017 г.*

Среди множества музыкальных конкурсов, проводимых в Свердловской области, «Горный ленок» – один из самых известных и старейших (с 2003 года). Организован он был с целью популяризации народных инструментов, пропаганды народной, классической и современной музыки, а также привлечения внимания выпускников ДМШ и ДШИ к Асбестовскому музыкальному училищу (в настоящее время «Асбестовский колледж искусств»): лауреаты конкурса поступали в училище на льготных условиях.

В предстоящем творческом соревновании примут участие талантливые исполнители, для которых конкурс станет стимулом к дальнейшему профессиональному росту и прекрасной возможностью заявить о себе.

В жюри конкурса под председательством профессора УГК им. М.П. Мусоргского Уляшкина Михаила Ивановича традиционно приглашаются ведущие преподаватели УГК им. М.П. Мусоргского, артисты квартета «Урал» и Асбестовского колледжа искусств.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

- Министерство культуры Свердловской области
- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Асбестовский колледж искусств»

НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ

К участию в конкурсе допускаются

- учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств;
- студенты средних профессиональных образовательных организаций.

Солисты

- Группа А (баян-аккордеон)
- Группа Б (домра)
- Группа В (балалайка)
- Группа Г (гитара)

Возрастные категории:

а) ДМШ, ДШИ
(конкурс проводится в один тур)

- средняя: 12–13 лет;
- старшая: 14–17 лет (школьники).

б) ссузы
(конкурс проводится в два тура)

- I–II курсы, 9–10 классы;
- III–IV курсы, 11–12 классы

Ансамбли:
Только для ДМШ и ДШИ

- Дуэты
- Трио
- До 5 человек.

В номинации «Ансамбли народных инструментов» (смешанные и однородные) не допускается участие иллюстраторов (педагогов и концертмейстеров), а также использование электронных музыкальных инструментов.

Возрастные категории

- средняя: 12–13 лет
- старшая: 14–17 лет

Возраст участника определяется на 30.03. 2017г.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Вступительный взнос:

- номинации «Солисты» (ДМШ, ДШИ, ссузы) – 1500 рублей;
- номинация «Ансамбль» – до трех участников – 2000 рублей;
- номинация «Ансамбль» – от четырех участников – 3000 рублей.

При условии предварительной заявки участники конкурса, преподаватели, концертмейстеры размещаются в благоустроенном общежитие Асбестовского колледжа искусств.

Срок подачи заявок и прочих документов – **до 1 марта 2017 г.***

Заявки следует направлять на электронный адрес: **geg1955@mail.ru** либо **manych71@mail.ru** с пометкой: за участие в конкурсе *«Горный ленок»*

Контактные телефоны:
Головина Елена Григорьевна – методист: +7 912 278-21-10,
Желнина Анастасия Анатольевна – зав. канцелярией: +7 34365 7-47-97,
Викулова Татьяна Витальевна - зав. отделением ИНО: +7 912 663-09-51

**Подробная информация:*
msk.muzkult – раздел «Конкурсы»
artasb.ru – сайт колледжа

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ...

ДШИ им. П.И. Чайковского Ноябрьска награждена почетной грамотой Департамента молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа «За успехи в патриотическом воспитании»

Взгляды на задачи педагогики в разных системах обучения сегодня сильно отличаются, что и порождает разнообразие многочисленных методик и программ. По словам директора ДШИ им. П.И. Чайковского Юлии Борисовны Литаровой, «традиционное образование, с его патриотическим настроем, стало популярным и востребованным на Ямале. Если так будет продолжаться и дальше, наша страна даст миру новых Ломоносовых, Рахманиновых, Достоевских. Поэтому в существующей ситуации образование в области искусств нуждается в таких учебных программах, которые смогли бы пробуждать интерес молодежи, детей и подростков к героическому прошлому Родины, обеспечивая, таким образом, будущее нашего государства».

В небольшом северном городе, несмотря на удаленность от культурных центров, ДШИ им. П.И. Чайковского ведет планомерную работу по пропаганде произведений композиторов, хореографов и художников русской классической школы и национального наследия. Глубина воспитательной системы, отличающей именно эту школу, опирается на национальные традиции, следуя заветам великих педагогов.

Еще К.Д. Ушинский доказал, что система воспитания, построенная на осмысливании национальных богатств, самая действенная: «Именно через приобщение и глубокое изучение уже в раннем возрасте родного языка, элементов народной культуры, русской музыки и литературы происходит естественное воспитание патриотизма, национальной гордости, интереса к истории и культуре России столько веков, сколько существует сам народ».

Коллектив ноябрьской школы видит свою главную задачу в формировании у детей чувства патриотизма – через любовь к родной культуре и ее традициям. Такой взгляд на воспитание детей прочно связан с осознанием педагогической миссии, а высокий уровень образования, которое в целом длится 8–9 лет, обеспечивают программы на подготовительном отделении, где выявляют способности к различным видам искусства.

Вкупе это сказывается на всех результатах. Возьмем выпускников школы: 25% – каждый четвертый – ежегодно идут в творческие профессии, что значительно превышает средний уровень по стране (11–15%). Причем с художественного отделения ДШИ им. П.И. Чайковского поступают в Московский художественный институт им. В.И. Сурикова и Санкт-Петербургский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина почти ежегодно. Заслуга музыкального отделения – созданные на его базе коллективы: общешкольный хор, вокальные ансамбли, оркестр народных инструментов, оркестр струнно-смычковых инструментов, ансамбль виолончелистов и ансамбль скрипачей, которые, разумеется, выступают в многочисленных концертах. Особую атмосферу школы создают лектории, классные часы и открытые экзамены по актерскому мастерству (последние проходят в большом зале и доступны для зрителей с других отделений). Такая активность обеспечила за прошлый год 552 победителя в разных номинациях, в том числе, на конкурсе русской музыки в Сербии.

Во все без исключения образовательные программы, которые здесь преподаются, включены разделы по истории России и родного края, изучению быта и традиций коренных народов Севера, обычаев, традиций и праздников разных народов. В каждом из четырех отделений (музыкальное, хореографическое, художественное и отделение раннего художественно-эстетического развития –подготовительное) патриотическая программа реализуется согласно его специфике. Например, будущие художники изучают народные промыслы, народную игрушку, народные костюмы. Открыты оригинальные мастерские: «Кукла. Образ» (национальная игрушка); «Масляная живопись» (природа Северного края России); «Северный сувенир», «Бумажная пластика».

Большой популярностью в Ноябрьске пользуются хореографические постановки («Городам-Героям посвящается…»), созданные силами всех отделений школы. Это представления с чтением стихов и текстов и современными и классическими танцами в музыкальном сопровождении, с оригинальными декорациями и видеорядом (хроника военных лет). Блестяще подготовленный перформанс ориентирован на молодежь и подростков. Очень важно, что ДШИ организует передвижные выставки в музейных комплексах. Так, несмотря на первую неделю учебного года, уже открыты несколько экспозиций ко Дню города (4 сентября).

Ирина ПАНТИЛЕЕВА

VI Открытый областной конкурс молодых исполнителей народной песни «КАРАВАЙ»

г. Асбест *3-4 марта 2017г.*

Почти десять лет конкурс радует любителей народной музыки и приверженцев традиций исполнительства данного жанра. Конкурс призван популяризировать русскую народную песню и песни Уральского региона не только в своей области: соревнуются в творческом состязании и соседи, и участники сибирского региона.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

- Министерство культуры Свердловской области
- Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области
- «Методический центр по художественному образованию»
- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
- Свердловской области «Асбестовский колледж искусств»

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

В конкурсе могут принять участие: солисты, народно-хоровые коллективы, фольклорные ансамбли,ансамбли народной песни ДМШ, ДШИ, домов детского творчества, дворцов культуры, музыкально-эстетических отделений общеобразовательных школ, а также образовательных учреждений среднего профессионального образования.

Конкурс проводится в один тур

НОМИНАЦИИ

- солисты
- ансамбли малых форм (2–4 человека)
- ансамбли (количество участников не ограничено).

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ

- младшая группа (6–9 лет)
- средняя группа (10–13 лет)
- старшая группа (14–17 лет)
- молодежная группа (18–21год)

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Участники исполняют по два ярких разнохарактерных концертных номера.
Для участников средней, старшей и молодежной групп обязательно исполнение одного произведения a capella.
Исполняемая программа не должна превышать 7 минут
Каждый исполнитель (ансамбль) может выступать со своим концертмейстером либо ансамблем народных инструментов (не более 6 человек). Использование фонограммы не допускается

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСАНТОВ

Соответствие положению конкурса
- количественный состав (для ансамблей)
- разножанровость
- разнохарактерность

Вокальное мастерство
- свободное звукоизвлечение
- свободная артикуляция
- дикция
- чистое интонирование

Соответствие произведения возрасту исполнителя.
Сценичность.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Вступительный взнос
- солисты – 1000 руб.
- ансамбли малых форм – 1500 руб.
- ансамбли – 2000 руб.

Все расходы, связанные с пребыванием на конкурсе участников, преподавателей, производит направляющая организация.

Заявки и прочие документы принимаются до 23 февраля 2017 года, вступительный взнос – **до 27 февраля 2017 года***

Заявки следует направлять на электронный адрес методиста: **geg1955@mail.ru**
или секретаря: **aki-art@mail.ru**

Контактные телефоны:
Головина Елена Григорьевна – методист: +7 34365 7-47-96,
+7 912 278-21-10
Желнина Анастасия Анатольевна – секретарь: +7 34365 7-47-97

**Подробная информация:*
msk.muzkult – раздел «Конкурсы»
artasb.ru – сайт колледжа

ИСЦЕЛЕНИЕ ДОБРОТОЙ

В целях общественного признания заслуг жителей Сургута постановлением главы города утверждена Доска почета, где центральное место занимает ДШИ им. Г. Кукуевицкого

Сегодня в ДШИ им. Г. Кукуевицкого обучается более 500 детей, с которыми работают 50 преподавателей. Но главное в коллективе этой школы – его душа: доброта, с которой относятся к каждому ребенку, способная наполнить его верой в себя и силами для преодоления внутренних барьеров на пути становления зрелой личности.

За высокий уровень подготовки учащихся Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого завоевала Гран-при на XII международном конкурсе «Золотой Феникс», прошедшем в марте в Санкт-Петербурге. Педагогический коллектив и воспитанников «Лучшего учреждения дополнительного образования» чествовала музыкальная общественность города. Эта награда не единственная в послужном списке: в 2009 году по представлению департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры школа была включена в Национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России».

На Доску почета Сургута занесен участник программы «Новые имена Сургута» Владислав Пучков. Будучи единственным представителем ДШИ ХМАО-Югры, в июле нынешнего года юный пианист завоевал звание лауреата во всероссийском конкурсе «Молодые дарования России». В 2013 году он выступил с прославленной пианисткой Екатериной Мечетиной, исполнив вместе с выпускником школы (ныне учащимся ЦМШ) Никитой Коровиным и симфоническим оркестром, «Тройной концерт» И.С. Баха. Владислав – лауреат целого ряда конкурсов, в том числе в Италии (Arsnova International Music Competition) и Москве («Мерзляковка приглашает друзей»), в числе стипендиатов фонда «Новые имена» он выступал на фестивале Дениса Мацуева в Тюменской филармонии.

Выступления на российской и мировой музыкальной арене для воспитанников этой школы стали делом привычным. К большой сцене приучают даже самых маленьких. Так, в июне ученик 2 класса был удостоен диплома «За смелость», а школьный ансамбль ударных инструментов «Конфетти» получил почетное звание лауреата III степени на Международном фестивале-конкурсе ударных инструментов и духовых маршевых оркестров «Парад ударных инструментов» (Москва). Единственный в округе детский симфонический оркестр Concertino – лауреат Гран-при международного конкурса «Возрождение России».

Для директора Марианны Степановны Дунской формула успеха очевидна: кропотливый труд педагогов плюс настойчивость учеников в желании достичь результата. В школе реализуется два вида образовательных программ: общеразвивающие и предпрофессиональные, которые подразумевает подготовку к поступлению в средние специальные и высшие учебные заведения. Обучение проходит по нескольким специальностям: фортепиано, народные, струнные и духовые инструменты, хоровое и сольное пение, основы театрального творчества и ранняя профессиональная ориентация. На первый взгляд – стандартный перечень, но есть у школы и своя «изюминка».

С 2009 года здесь введен в действие авторский сетевой проект, направленный на воспитание детей с ОВЗ. Опытом работы с особенными детьми приезжали делиться специалисты из Швеции, Норвегии и Екатеринбурга, где существует специальная школа для детей-инвалидов. На сегодняшний день по этой программе обучаются десять сургутчан: занимаются музыкой, изобразительным и театральным видами искусства. Проект реализуется силами всего четырех педагогов из разных школ города. Промежуточным итогом такого содружества стала уникальная учебная методика, построенная на основах вальдорфской педагогики, на принципах музыкального воспитания Карла Орфа и авторской программы «Гармония». После четырех лет обучения ребята получают свидетельство об окончании школы, но многие из воспитанников остаются и продолжают посещать занятия. Некоторые выбирают для себя профессиональный путь художника, музыканта или театрального деятеля и становятся студентами специализированных учебных заведений. В новом учебном году проект поддержит администрация округа: средства на развитие и привлечение к работе ведущих отечественных профессионалов уже выделены.

Наталья МАРКОВА

ВСЕ К ЛУЧШЕМУ

ДШИ № 2, подведомственная комитету культуры и туризма Администрации города Сургута, встретила осень с распростертыми объятиями

В начале третьего тысячелетия, в эпоху перемен на мировой авансцене, российская образовательная система переживала неспокойные времена: отсутствие выстроенной внутренней политики, ориентированной на физическое и интеллектуальное здоровье нации, вызвало подмену ценностных установок, моральных норм, этических идеалов. Проще сказать, произошла утрата духовно-нравственных маяков в восприятии не только детьми, но и взрослыми людьми окружающей действительности. Вот почему ныне приоритетом концепции организаций отраслевого образования стало созидание радикально новых условий для воспитания молодежи и подрастающего поколения.

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2», заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры София Сергеевна Король, отдавшая школе 28 лет, убеждена, что «возможность выйти из круга своего "я" и знать, что ты можешь сделать кого-то счастливым, дает человеку ощущение и собственного счастья».

– София Сергеевна, с тех пор, как вы произнесли эти слова на 25-летие школы, прошло три года… Что изменилось за это время?

– Сегодня процесс обучения выстроен так, чтобы каждый ребенок смог получить начальное образование с учетом своего индивидуального развития, потребностей и интересов. Школа реализует предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств. С детьми работает стабильный коллектив преподавателей и концертмейстеров. Инициативные, творческие, мастера своего дела, большинство из них обладает высшей и первой квалификационной категорией.

– В этом и кроется секрет активной концертно-конкурсной жизни учеников?

– Совершенно верно, огромную роль в вопросе воспитания играет работа преподавателя и концертмейстера. Это ежеминутный труд ума и души. Результатом такой работы стали многочисленные яркие победы наших ребят. В прошлом году награды международных, всероссийских и окружных конкурсов завоевали 66 учащихся. Мы известны в округе как одна из ступеней «сургутской баянной школы».

– И добавлю: работа с одаренными детьми у вас ведется, как самостоятельное направление…

– Мы глубоко уверены, что поддержка особо одаренных детей позволяет решать проблему ранней профориентации и самореализации подростков. И чем раньше начать развивать индивидуальные способности, тем лучше. На протяжении многих лет мы сотрудничаем с Сургутским отделением МБОФ «Новые имена»: это летние творческие школы в Суздале, мастер-классы с выдающимися музыкантами в Сургуте. ДШИ № 2 тесно взаимодействует со всеми городскими учреждениями культуры, совместно мы реализуем проекты «Культурный альянс», «Мир искусства для тебя», «7 нот», в которых задействованы учреждения для воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста. Все это определенно влияет на выбор профессии наших мальчишек и девчонок.

– Назовите самое знаковое достижение за последние три года.

– Я назову это не достижением, а благоприобретением, или переломным моментом в истории школы. И произошло оно в Год детства в Югре буквально на днях – это наше долгожданное новоселье. Из 500 квадратных метров арендованного помещения, на которых размещалось 11 классов, мы переехали в просторное типовое, специально построенное для нашей школы трехэтажное здание площадью 5000 квадратных метров! Увеличилось количество учебных кабинетов: оркестровый, хоровой, духовых и ударных инструментов, скульптурная мастерская, что дало возможность открыть отделение декоративно-прикладного творчества, малый и большой концертные залы, библиотека. Ежегодно конкурс в первый класс составлял два человека на место, то есть более 40% заявлений оставались неудовлетворенными, а в этом году мы значительно расширили численность на имеющихся отделениях, и контингент вырос с 340 до 570 человек. И это не предел – школа рассчитана на 800 мест. Поэтому в следующем учебном году мы сможем принять гораздо больше желающих учиться в школе искусств.

– …Возрастет и количество социальных партнеров, межведомственных связей, внимание общественности. Этот подарок городу наверняка принесет властным структурам народный пиетет!

– Безусловно, позитивные перемены к началу учебного года не состоялись бы без поддержки губернатора ХМАО-Югры Натальи Владимировны Комаровой, Администрации города Сургута и, конечно, депутата Городской думы Рината Рафиковича Айсина. Большое спасибо всем-всем нашим партнерам и единомышленникам.

Наталья МАРКОВА

«Первоцвет»

НА САХАЛИНЕ – ХОРОШАЯ ПОГОДА

На острове Сахалин проживает многочисленная корейская диаспора. Веселое русское народное произведение обязательно состоит из песни и танца, а корейская народная музыка очень мелодична. Об изучении двух национальных культур в ДШИ «Этнос» рассказывает директор школы, заслуженный работник культуры РФ, член Совета при президенте РФ по культуре и искусству Наталия ЭЙДИНОВА.

Детская школа искусств «Этнос» образовалась в 1991 году как экспериментальная площадка при методкабинете управления культуры Сахалинской области (см.: «Играем с начала», 2015, № 2). Замысел состоял в том, чтобы создать систему профессионального изучения, сохранения, развития и пропаганды культурного наследия русского народа в Южно-Сахалинске. В 1995-м на базе школы открылось отделение корейского национального искусства, что позволило повысить социальную значимость инновации и значительно расширить совместную проектную деятельность. (В свое время в городе был корейский театр и общеобразовательные школы.)

Сегодня ДШИ «Этнос» вышла на очень высокий уровень. Преподаватели и учащиеся не раз становились обладателями Гран-при, лауреатами и дипломантами престижных премий, стипендий, грантов во Владивостоке, Москве, Санкт-Петербурге, Марселе (Франция), Харбине (КНР), Сеуле (Корея). Лишь за один 2014/2015 учебный год – 212 раз.

На обучение принимаются дети с 5–7 лет; на параллельное изучение русского и корейского народного творчества рассматриваются кандидаты, достигшие 11–12 лет, есть и специально разработанная четырехлетняя учебная программа. Всего в школе обучается 315 детей на бюджете и 70 платно, работают 24 учебно-творческих коллектива.

Интерес к культуре дружественного народа всегда взаимен и вот тому подтверждение. Этим летом участники ансамбля корейских ударных инструментов «Пельгори» и ансамбли корейских танцев из ДШИ «Этнос» проходили стажировку в Центре корейской традиционной музыки провинции Намдо, а в августе Южно-Сахалинск посетила делегация молодежной организации «За единство нации» из южно-корейского города Тэгу. В честь российско-корейской дружбы состоялся большой праздничный концерт. Корейская делегация стоя аплодировала таланту юных россиян, точно передавших их национальный дух и колорит.

Точнее чувствовать своеобразие корейской народной музыки и воплощать на сцене самые зрелищные сценарии помогает выстроенный образовательный процесс, в том числе стажировки детей и педагогов. Народы, живущие на Дальнем Востоке, исторически связаны, но есть и различия в фольклоре, и это невероятно интересно изучать.

Поскольку у школы нет своего концертного зала, детские коллективы быстро адаптируются к любой концертной площадке. Их часто приглашают выступить на городских праздниках, в детдомах, перед инвалидами и престарелыми людьми. Ребят из Южно-Сахалинска чаще можно увидеть на концертных подмостках в Китае, Японии или Южной Корее, нежели в Москве или в Санкт-Петербурге. Несмотря на это, педагоги продолжают самоотверженно работать, не считая академические часы, и свято верить в правильность своего выбора. Растущая среди молодежи на Дальнем Востоке популярность русских и корейских творческих коллективов обнадеживает, что дружба народов вновь станет красивой и доброй традицией.

Ну а в день 25-летия ДШИ «Этнос» будет блистать на лучшей сцене Южно-Сахалинска, в киноконцертном зале «Октябрь», – это подарок школе от областных властей.

Репортаж из поселка Черемухово Свердловской области: «К нам приходят и знатоки классического искусства, и те, кто никогда раньше не был знаком с классикой»

МЕСТО ВСТРЕЧИ

Ю. Кузьмина

Новость в поселке, разбитом на месторождении бокситов, распространяется особенно стремительно. О победах черемуховцы узнают моментально.

Этим летом облетел Черемухово слух о том, что некоторые ребята поступили в колледжи искусств Екатеринбурга и Нижнего Тагила, а Егора Червякова – ученика Е.В. Кривошеевой – по результатам вступительных экзаменов сразу взяли в Российскую государственную специализированную академию искусств, на факультет оперного пения...

Ух и наделал шуму весной хоровой коллектив, став лауреатом Межрегионального детского и молодежного конкурса «Музыка души» и побывав на Хоровом фестивале в Подмосковье. Хору десять лет, любит концертирующий коллектив выступать и в родном Черемухове, и за его пределами. Отличный стимул для любящих родителей – кому не хочется, чтобы его ребенок повидал мир?

На виду и слава юных художников, лауреатов всероссийских и международных соревнований. Лектории, подготовленные отделением ИЗО, не менее популярны, чем концерты преподавателей и учащихся музыкального отделения. Дети очень серьезно подходят к их подготовке: рассказы о русских и зарубежных живописцах сопровождают слайдами.

Есть все основания считать местную школу искусств культурно-просветительским центром – преподавателями и учениками читаются лекции об искусстве в общеобразовательных школах, для взрослых они повторяются в местной библиотеке. «Никогда у нас не бывает недостатка в зрителях!» – говорит директор Юлия Владиславовна Кузьмина. В стенах школы искусств постоянно действует «Музыкальная гостиная», куда приглашают всех желающих. Одно из достижений школы – организация масштабного межрегионального вокально-хорового фестиваля-конкурса «Осенняя радуга», который проходит в Североуральске и охватывает более пятисот участников.

Несколько лет подряд действует детская филармония, причем не только в поселке, но и в соседних районах. И результат не заставил себя ждать: подготовительное отделение переполнено, из 200 учащихся больше четверти – дошкольники. Как автор методических статей, Ю.В. Кузьмина констатирует: «Тот факт, что многие выпускники ДШИ ежегодно поступают в профильные ссузы больших городов, очень привлекает родителей. Наши преподаватели так же творчески подходят и к внеклассной работе. Совместно с библиотекой проводят встречи, на которых посвящают детей в историю российского государства, не забывают и о пропаганде здорового образа жизни. Причем на реальных примерах звезд шоу-бизнеса, погибших от наркотиков, объясняют детям, что такое "белая смерть". Мы способны продумать и методические мероприятия. Так, для участия в «Русской мозаике» и «Музыкальном калейдоскопе» к нам съезжаются преподаватели народных и струнных инструментов из Качканара, Серова, Ивделя…»

В этом учебном году продолжатся тематические классные часы, методические проекты со школами соседних городов, так как это продуктивный обмен опытом, мастер-классы, и как приятный итог – совместный концерт учеников и преподавателей.

Но, вероятно, самый амбициозный план – организация «кустового» мероприятия для всех детских школ искусств Северного Урала, входящих в Краснотуринское методическое объединение. С привлечением преподавателей Асбестовского и Краснотурьинского колледжей искусств. Многочисленных гостей примут в Черемухово, в стенах ДШИ.

Екатерина СЕЛЕЗНЕВА

РАСТОПИЛИ МЕРЗЛЫЙ ГРУНТ

В сентябре исполнится 50 лет ДШИ рабочего поселка Чернышевский. Кульминацией этих лет считается то, что президент РС (Я) – в 2010 году им был Вячеслав Штыров – содействовал реконструкции старого здания для культурно-образовательного Центра, в котором находится сейчас школа.

«Северная сказка». Вероника Кокорина

Благодаря переселению в большое помещение развитие ДШИ поселка Чернышевский сразу пошло в гору. Было открыто отделение изобразительного искусства и создана прекрасная техническая база, которую стараются поддерживать и обновлять постоянно. Спектр направлений также разнообразен: рисуют на холсте, на дереве, занимаются графикой, работают с акварелью, гуашью, пастелью.

Отбор на художественное отделение, которое открылось в 2003 году, со своим подходом: сначала записывают всех желающих, затем происходит естественный отсев. Остаются самые способные и, что важно, – усидчивые дети, которых не пугает объем нагрузки, так необходимый для полноценного учебного труда. В результате выпускница нынешнего года Вероника Кокорина, неоднократно побеждавшая в конкурсах российского уровня, через несколько лет станет профессиональным художником, и ее педагог уверена: все получится!

«На этом отделении работает замечательный преподаватель, очень талантливый график и художник Ольга Демидова, дети ее очень любят, тянутся к ней, – делится Е.В. Молокова, директор школы. – ИЗО стало в поселке самым популярным, сейчас из девяноста учеников половина – это юные живописцы. В их работах присутствуют и природа, и быт, и якутский колорит, и… Вилюйская гидроэлектростанция, построенная на вечной мерзлоте, ведь большинство пап и мам работают там. Но чаще это космические мотивы, натюрморты, портреты родителей».

Среди юных музыкантов поселка, расположенного в Западной Якутии, можно встретить пианистов, аккордеонистов, гитаристов, вокалистов и даже духовиков… В сотрудничестве с Кадетской школой-интернатом им. Г.Н. Трошева создан – «один на двоих» – духовой оркестр. «На инструментальном отделении ДШИ учатся и кадеты – приезжают к нам на групповые предметы, – поясняет Елена Вульфовна. – Вся оркестровая работа ведется в школе-интернате, там и наши ученики играют, а руководитель по совместительству ведет у нас класс духовых».

Интересен и опыт объединения музыки, живописи и литературы через проведение интегрированных уроков. Один из них: «Чюрлёнис – музыка в цвете», где преподаватели рассказывают о творчестве литовского художника и композитора, демонстрируют его музыку и слайды картин, а дети читают стихи.

Конечно, проблемы, тоже имеются, в частности транспортная: шутка ли, до ближайшего города Мирного – сто километров.

Но школа постоянно старается быть «на уровне», хотя работает в самых что ни на есть суровых климатических условиях.

Зоя БОБЫЛЕВА

В БЕЛЕБЕЙ ЗА ПРИЗВАНИЕМ

МЦНК «Урал-Батыр» стремится к тому, чтобы как можно больше взрослых и детей открыли в себе способности и активно выступали на конкурсах и фестивалях

Опыт Межпоселенческого центра национальных культур «Урал-Батыр» Башкортостана чрезвычайно ценен. Одним из его ведущих проектов являются детские игровые площадки, которые организуют по восемь мероприятий в месяц для ребят, оставшихся летом в городе. Затеваются игры, интересные детям в любом возрасте, проводятся мастер-классы, например по декоративному творчеству. Проект существует третий год и завоевал популярность даже у родителей.

В основе программы по игровым площадкам лежит адаптация наработок игровой праздничной культуры прошлых лет к сегодняшнему дню. Она сборная и рассчитана на возраст от 6 до 15 лет. Если идет какое-то общее задание, его выполняют все: это эстафеты, игры, в общем, самые разные затеи. В результате складывается очень веселая и радостная обстановка, когда ребята разного возраста играют вместе и дружат между собой.

В планах центра на этот учебный год: создание детского фольклорного ансамбля чувашской песни, есть новые идеи по декоративно-прикладному творчеству, а главная цель – охватить как можно больше людей, и здесь упор делается на качество. Коллектив МЦНК «Урал-Батыр» – это педагоги и социокультурные работники, которые ведут клубные народные коллективы, в том числе молодежные и детские. Много заманчивых инициатив исходит от преподавателя Эльвиры Маликовой, которая руководит одним из фольклорных клубов, репертуар которых составляют песни и танцы народов России. Активно участвуют на концертно-фестивальных площадках Башкортостана и Татарстана башкирский, татарский, чувашский центры и множество любительских объединений. А славянский центр недавно занял первое место на фестивале казачьей песни «Распахнись, душа казачья».

«Такие коллективы создаются исключительно за счет неравнодушных людей, – рассказывает методист МЦНК Ольга Николаевна Михайлова. – Мы организуем дни открытых дверей и собеседования. Люди приходят, записываются в коллективы по интересам, кто-то из них уже знаком с этой сферой, кто-то новичок… Работа у всех интересная, ибо в культуру все люди приходят только по призванию».

Евгений ТАТАРНИКОВ

Каждый четвертый ребенок поселка Беркакит с населением в 3,5 тысячи посещает музыкальную школу

Ансамбль «Ритм»

СДЕЛАНО В РС (Я)

ДМШ якутского поселка Беркакит обучила музыкальному искусству и культуре почти 400 выпускников: полсотни избрали музыку своей профессией, а кое-кто даже вернулся работать в альма-матер. Особое внимание преподаватели уделяют, конечно, детям с музыкальными данными, и для многих школа становится ступенькой к будущей профессии.

Перспективные ученики показывают себя на академических концертах, а в старших классах играют вместе с преподавателями и выпускниками в ансамбле «Ритм». Этот коллектив классической, народной и эстрадной музыки был образован в 2009 году. Сейчас в нем девять музыкантов по специальностям аккордеон, скрипка, фортепиано; все – бывшие учащиеся ДМШ. В разные годы ансамбль покорил подмостки таких конкурсов, как «Балалайка – душа России» (Алдан), международные фестивали «Страна магнолий» (Сочи), «Волна успеха» (Самара) и других.

Коллективы исполнительских отделений – фортепиано, народных, духовых и струнно-смычковых инструментов, хореографии – неоднократно становились лауреатами и призерами различных конкурсов. В оркестр смешанного состава с участием аккордеонистов, скрипачей, духовиков, бас-гитариста включены и педагоги. Они, полностью отдающие себя работе и детям, растят талантливых учеников.

«У нас в классе аккордеона учились Александр Лазаренко и Таня Куликова. После школы они поступили в разные вузы. Вернувшись в поселок, снова стали выступать, а потом поженились. Татьяна руководит школьным оркестром, а Саша играет на бас-гитаре и помогает с аппаратурой, – с улыбкой поведала директор Александра Андреевна Новодережкина. – Наши маленькие воспитанники видят, что мы постоянно выступаем, и тоже хотят попасть в ансамбль «Ритм». И мы берем достойных».

Также ДМШ поселка Беркакит гордится Юрием Кравцовым, выпускником 1992 года, выступающим сейчас с Раймондом Паулсом. Работают в московских театрах Екатерина Анохина и Ирина Соловцова, окончившие школу в 1997 году. В успехах таких учеников – продолжение учительского труда, а значит, ДМШ поселка Беркакит заслужено приобретает признание в музыкальной жизни страны.

Евгений ТАТАРНИКОВ

ПЕСТРАВКА ДО КЁЛЬНА ДОВЕДЕТ

В ДМШ села Пестравка Самарской области приходят учиться дети, которые с малолетства стремятся стать профессионалами с большой буквы

О. Рязанцева

Расположенном на юге Самарской области селе, как и во многих других в России, есть приметное здание районного Дома культуры. Влекущий мир музыкальной школы обустроился на его втором этаже. Мальчишки и девчонки могут записаться на разные специальности (фортепиано, баян, гармонь, аккордеон, гитара) и, кроме того, обучаться на театральном и хореографическом отделениях. Есть в школе и творческие коллективы: младший и старший хоры, ансамбль ложкарей, ансамбль русских народных инструментов, театральный и хореографический. Под руководством Эльвиры Викторовны Козленко МБУДО «ДМШ с. Пестравка» в 2017 году отметит свой полувековой юбилей.

За эти годы школа выпустила немало тех, кто продолжил профильное образование в средних и высших учебных заведениях. Среди них: О. Мельникова, А. Лебедева, Н. Пятинова, С. Гусев. Особенно гордятся О. Рязанцевой – в 2013 году ее имя украсило золотую книгу «Имена молодых дарований в сфере искусств Самарской области».

Семилетней девочкой Оля пришла к преподавателю фортепиано Л.И. Крайнюковой (1997) и одновременно начала сочинять музыку. Эта ученица всегда отличалась усидчивостью, упорством и целеустремленностью, которые ей помогали и в годы учебы в Самарском музыкальном училище им. Д.Г. Шаталова у заслуженного работника культуры РФ Натальи Файн. Окончив училище с отличием, она поступила в Санкт-Петербургскую консерваторию по специальности фортепиано (класс доцента Л.Ф. Тамулевича) и в класс композиции. В настоящее время пианистка оттачивает мастерство под руководством профессора Флоранс Мие в магистратуре Высшей школы музыки и танца Кёльна (Германия) и этом году получила стипендию фонда Kqlner Gymnasial- und Stiftungsfonds – для одаренных учащихся. Несмотря на молодой возраст, О. Рязанцева имеет педагогический опыт, много раз участвовала в международных конкурсах, российских и зарубежных мастер-классах. Она написала пьесы для фортепиано, скрипки, виолончели, контрабаса и фанфарного рогового оркестра; сюиты для виолончелей; басовые вокальные циклы и романсы на стихи Ф. Тютчева, А. Тарковского, В. Бенедиктова, около ста песен – на собственные тексты. Ее диптих для скрипки и фортепиано и пьеса для рогового оркестра исполнялись в Санкт-Петербургской консерватории; вокальный цикл «Беатриче» – в Малом зале Филармонии им. Д.Д. Шостаковича; мировая премьера двух пьес для контрабаса и фортепиано «Вдохновение» состоялась в Зале Прокофьева Мариинского театра.

И совсем скоро, в ноябре, в немецком городе Ахене впервые прозвучит пьеса Ольги Рязанцевой – для квартета флейт.

Кирилл ЕГОРОВ

О ШКОЛЕ ИМЕНИ ДАНИНИ

Первая в Новороссийске музыкальная школа, отмечающая в новом учебном году свое 65-летие, носит имя старинного итальянского рода

В центре Новороссийска, в небольшом особняке, расположенном на перекрестке улиц Советов и Новороссийской республики, стоит ДМШ № 1 им. А.С. Данини.

КУЛЬТУРНЫЙ ФУНДАМЕНТ

Художник, скульптор, музыкант, композитор Валентин Сильвиевич Данини был главным архитектором Новороссийска с 1944 по 1954 год. Вместе с супругой приехал он в разрушенный до основания Новороссийск, чтобы заново отстроить город. Анна Сергеевна, учитель музыки по образованию, на новом месте начала свою деятельность с того, что собрала ребятишек и увлекла их своими уроками. В 1952 году занятия в группах переросли в настоящее учебное заведение. До сих пор одной из самых ярких вех истории ДМШ № 1 остается знакомство и переписка ее основательницы и первого директора с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем.

Дело в том, что Анна Сергеевна участвовала в комиссии по подбору музыкального произведения для мемориала Великой Отечественной войны на площади Героев и сыграла немалую роль в предпочтении именно этого композитора.

Шостакович посетил Новороссийск в марте 1961-го. В городском театре в его честь состоялся концерт, где и прозвучала торжественная мелодия в исполнении оркестра баянистов под управлением преподавателя школы Петра Пантелеевича Тищенко, который сам аранжировал произведение для своего оркестра. Партитура «Новороссийских курантов», написанная композитором от руки на четырех нотных листах, хранится в Новороссийском государственном историческом музее-заповеднике.

После концерта Дмитрий Шостакович с удовольствием принял приглашение посетить музыкальную школу. Как вспоминали очевидцы, он со смущением воспринимал высокие слова о себе и с большим вдохновением выступал сам. Встреча проходила в простой и доброй обстановке. Композитор охотно фотографировался с учениками и педагогами, а позднее прислал школе ценнейший подарок – грамзаписи своих произведений.

А ГОДЫ ЛЕТЯТ

В ДМШ № 1 им. А.С. Данини всегда кипела творческая жизнь. Начавшийся сентябрь дал отсчет 65-му учебному году, и все ее мероприятия 2016/2017 становятся юбилейными.

Сегодня в основном здании и на пяти учебных площадках обучаются около 800 детей, регулярно подтверждается полученная в 2003 году государственная аккредитация высшей квалификации. Творческие составы учеников и преподавателей ежегодно проводят более 140 мероприятий по пропаганде классической, народной и современной музыки. Уже вовсю идут репетиции программ двух концертных абонементов, которые посещают меломаны со всего Новороссийска. Осенью и зимой публика собирается в Морском культурном центре, где учащиеся выступят с абонементом «В музыку с радостью».

Нынешний директор – заслуженный работник культуры РФ и Кубани Ирина Николаевна Ярышева, выпускница этого учебного заведения, отмечает, что, воспитывая творческую личность, нужно, прежде всего, творить человека. Свою дорогу она определила в детстве и уже 49 лет не изменяет профессиональному выбору:

– Результат деятельности любой музыкальной школы или школы искусств – это воспитанные дети. У нас все ученики благополучные. И это обычные современные дети, но они увлечены, им нравится творческая тусовка, они хотят и чаще всего учатся для того, чтобы показывать результаты на сцене. И мы, в свою очередь, не скупимся на качественную рекламу, заказываем афиши и пригласительные билеты у профессиональных дизайнеров. И город идет на наши концерты, которые дети дают бесплатно. Это довольно сложное испытание – подготовить и отыграть два абонемента, а подобные часовые концерты проходят ежемесячно…

Другой абонемент называется «Музыкальное приношение». Поскольку первый базируется на самой большой сцене города, то второй, конечно же, исполняется на малой. Раньше концерты из этого цикла проходили в зале протестантской церкви, теперь проводятся в Детской художественной школе.

Гордится школа и собственными тематическими проектами. Уже дважды прошел вокально-хоровой фестиваль «Опять весна на белом свете», посвященный Дню Победы. Подчеркнем, что фестиваль с участием профессиональных коллективов из школ и училищ, исполняющих вокально-хоровую музыку, а также церковных хоров планируется проводить ежегодно накануне 9 Мая. В школе им. Данини – крепкие хоровые традиции, ее сводный хор – это 250 поющих детей!

Музыкально-патриотическая акция «Ушла война. Осталась память» – другое масштабное мероприятие, которое проходит на Площади героев, у Вечного огня. В изучаемый в школе музыкальный материал входят и морские песни, поэтому ее солисты и коллективы выступают на городских патриотических концертах.

Многоликость творческих коллективов и солистов – почти сорок – не позволяет, к сожалению, представить всех в одном мероприятии. Если собрать занятых в различных составах учащихся-скрипачей, то встанут в ряд 70 музыкантов!

В программе юбилейного концерта на сцене Новороссийского городского театра, который готовится к апрелю 2017 года, примут участие только самые показательные. Камерный оркестр «Камерата Anima» под руководством заслуженного работника культуры РФ Натальи Виноградовой – это первое место на краевом конкурсе исполнительского мастерства учащихся- солистов, ансамблей и оркестров отделений струнных инструментов ДМШ и ДШИ Краснодарского края. Не обойтись и без образцовых художественных коллективов «Горница» и «Забавушка». Состав обоих ансамблей смешанный: от малышей до выпускников; их руководители Инна Борцова и Евгения Ереп имеют специальное образование и работают в одном направлении.

Воспитанники школы им. Данини участвуют и в качестве приглашенных конкурсантов в городских, региональных и всероссийских состязаниях. Вот совсем недавно со Всероссийского конкурса «Жемчужина Кубани» они вернулись с победой. В школе с детства прививают любовь к казачьей культуре. Не случайно 12 сентября в рамках XVIII фестиваля национальных культур «Новороссияне» в большом гала-концерте «Культура сближает народы» на сцену выйдут мастера искусств и… учащиеся ДМШ № 1 им. А.С. Данини.

Зоя БОБЫЛЕВА

ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ЖИТЬ ЛУЧЕЗАРНО

ЦДМШ им. А.Н. Скрябина Дзержинска неизменно поддерживает и укрепляет традиции своих уникальных исполнительских школ

Центральная детская музыкальная школа им. А.Н. Скрябина в Нижегородской области обладает роскошным концертным залом. Известны всего лишь два зала, носящие имя «воинствующего оптимиста», – в Дзержинске и Пятигорске.

«Рояль был весь раскрыт, и звуки в нем дрожали»… Минуло уж десять лет, как Екатерина Мечетина в сопровождении симфонического оркестра Нижегородской филармонии украсила презентацию белого концертного рояля Petrof. Рояль был подарен администрацией Нижегородской области и города Дзержинска к 70-летию школы. Звучал Шопен!

В другое время других клавиш касались пальцы Святослава Рихтера, Эмиля Гилельса, Игоря Ойстраха, но именно эта сцена помнит этих легендарных русских музыкантов. Так же, как и Елену Васильевну Образцову, и Мстислава Леопольдовича Ростроповича. И эту славную традицию продолжили наши выдающиеся современники: Денис Шаповалов, Даниил Крамер, Эмиль Ровнер, Александр Гиндин, Валерий Старынин и другие.

Вместе с тем в этом зале идут репетиции школьных творческих коллективов, академические зачеты, отчетные концерты и фестивали. Проходят детские абонементные концерты симфонического оркестра Нижегородской государственной академической филармонии, муниципального камерного оркестра «Солисты Нижнего Новгорода», Государственного нижегородского русского народного оркестра.

В истории много славных страниц… Школа открылась через семь лет после рождения самого города, став первым культурным учреждением и базой, от которой пошли все остальные музыкальные учебные заведения. Благодаря самоотверженному труду нескольких поколений талантливых музыкантов и педагогов школа стала высокопрофессиональным учебным заведением, главное направление которой – формирование профессионализма в исполнительской деятельности.

Возникли уникальные исполнительские школы… Основатель фортепианной – Лидия Александровна Хвиливицкая. Родоначальник виолончельной – Виолетта Михайловна Марычева. Теоретические дисциплины преподавались и преподаются прекрасными учителями и музыкантами: Галиной Яковлевной Бодровой, Маргаритой Алексеевной Ступниковой, Ниной Ивановной Левичевой.

В 2015 году за наилучшие показатели в учебной деятельности школе присвоили почетный штандарт губернатора Нижегородской области. А двадцать лет тому назад ДМШ получила второе рождение благодаря официальному переименованию в школу Скрябина. С того времени (1995) она поддерживает творческие дружеские отношения с внучатым племянником великого композитора кандидатом исторических наук, заведующим отделом фестивалей

и конкурсов Международного союза музыкальных деятелей, президентом регионального общественного фонда по пропаганде творческого наследия А.Н. Скрябина. Как-то в кулуарной беседе автор этих строк спросила, а известно ли Александру Серафимовичу, что его выдающемуся дяде принадлежат слова: «Это предательство – ставить низкие цели… Человек должен жить лучезарно!» Именно благодаря А.С. Скрябину в школе открыт музей и можно возложить цветы у бюста Александра Николаевича Скрябина, установленного на территории школы.

«Как известно, слово "классика" происходит от латинского classicus, то есть "образцовый". Вот в соответствии с этим обозначением мы и стараемся воспитывать наших музыкантов», – говорит директор школы Галина Александровна Карасева.

Для того в школе и предусмотрена система основного обучения и подготовительного. Прием происходит на конкурсной основе. Многие из выпускников продолжают музыкальное образование. За год принимаются 100–120 человек. Все дети профессионально ориентированы. При приеме педагоги проверяют их способности, как музыкальные, так и интеллектуальные. Собеседование проходит в форме тестирования.

Встроенная на основе ФГТ система обучения дает великолепные результаты… ЦДМШ им. А.Н. Скрябина – это более 700 учащихся и 56 преподавателей, две трети которых имеют высшую и первую квалификационную категорию, один заслуженный работник культуры РФ, отличники Министерства культуры СССР и РСФСР. Всего в школе шесть исполнительских отделений, преподавание ведется по 20 специальностям, функционирует восемь детских коллективов. Многие из них являются лауреатами международных, всероссийских и областных конкурсов.

Гордость школы – уникальный оркестр русских народных инструментов под руководством Натальи Прониной. В составе коллектива, многократного лауреата областных и зональных конкурсов, 50 человек. Становление уникального хора мальчиков – сейчас это 20 человек и руководитель Елена Юрьевна Ольховская – вписано в историю школы отдельной страницей. Единственный в Дзержинске детский духовой оркестр появился здесь в 2007 году, а это значит, что скоро придет юбилей как для Анюты Грантовны Вркоч и ее двух десятков оркестрантов, так и для всей ЦДМШ.

Школа обладает необходимой поддержкой со стороны органов власти, поэтому недавно стартовал совершенно уникальный проект «Перспектива» совместно с Нижегородским музыкальным училищем и Культурным фондом «Зеркало города». Его инициатором и президентом является депутат Гордумы Владислав Сивый.

Каждый год происходит знаковое событие… 5 и 6 апреля состоялся Международный конкурс молодых пианистов, приуроченный к 100-летию со дня рождения Л.А. Хвиливицкой. На этом конкурсе А.С. Скрябин был почетным председателем жюри. В прослушиваниях принимали участие представители фортепианных отделений ДМШ, ДШИ, студенты музыкальных колледжей России и других стран. Конкурс прошел на высочайшем уровне, что еще раз подтвердило высокий статус Центральной музыкальной школы Нижегородской области.

В 2017 году на базе Скрябинской школы запланировано создание сводного оркестра баянистов – аккордеонистов общеобразовательных школ города. Суть проста: приглашаются те школьники, кто хочет целенаправленно заниматься на этих инструментах и играть в оркестре. Второй грандиозный проект, который готовит школа, – создание детского эстрадного оркестра.

Юбилейный концерт, посвященный 80-летию школы, намечен на 31 мая. Планируется установить мемориальную доску первому директору – Павлу Григорьевичу Беренкову, расширить экспозицию школьного музея. Будет большое количество концертов, выставок, встреч с ветеранами, выпускниками и почетными гостями.

Ирина ПАНТИЛЕЕВА

ГОРОД-ПЕДАГОГ

В октябре санкт-петербургская школа искусств № 10 отмечает круглую дату. «За эти 30 лет школа вышла на очень высокий уровень. Мы установили себе такую планку, – признается директор Наталия Орлова, – что теперь приходится все время держать себя в тонусе».

Юбилей школы искусств № 10 обещает стать ярким событием в культурной жизни Северной столицы. На торжество приедут и любимые выпускники, многие из которых стали успешными художниками, дизайнерами, актерами и педагогами. Юные театралы репетируют большой праздничный концерт, а художественное отделение готовит выставку-ретроспективу из фондов школы.

История школы началась с художественного отделения, со временем открылись театральное и общеэстетическое. Более тысячи детей обучается в настоящее время по предпрофессиональным общеобразовательным программам «Живопись», «Искусство театра», «Декоративно-прикладное творчество». Обучение проводится за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, а также средств самоокупаемости. В 2007 году школа стала победителем Всероссийского смотра-конкурса «Детские школы искусств – достояние Российского государства» и вошла в число ста лучших школ страны. Она имеет крепкую материальную базу: большое здание с театральными залами, учебно-творческими мастерскими, специально оборудованными классами для занятий хореографией и вокалом, прикладным искусством, скульптурой и керамикой.

В школе большое внимание уделяется успеваемости: дисциплина и выполнение обязательных домашних заданий – обязательное условие обучения. На общеэстетическое обучение принимаются дети с пяти лет, в старшую школу с шести. Конкурс очень высокий, поэтому и вступительные экзамены проводятся на профессиональном уровне. Художники сдают экзамены по рисунку, живописи и композиции. А театралы, как в настоящем вузе, в первом туре должны рассказать стихотворение и басню, спеть песню и станцевать, а во втором – показать актерские способности в индивидуальных и групповых этюдах. Экзаменационная комиссия внимательно отсматривает каждого поступающего, учитывает его индивидуальные способности. Группы формируются с учетом мнения будущего классного руководителя. Ведь для успешного профессионального и воспитательного процесса главное – создать хороший контакт учителя с учеником, и совпадение художественных вкусов и предпочтений является основополагающим. Высокие требования остаются и в период обучения: такая дисциплина и стимулирует детей, и воспитывает в них ответственность. На сегодняшний день в школе работают 60 преподавателей, из них более половины имеют высшую квалификационную категорию, 22 педагога – члены Союза художников России.

С переходом на предпрофессиональное обучение учебное заведение полностью пересмотрело свои программы учебных предметов. Недостаток часов, необходимых для полноценного освоения программы, здесь компенсируют за счет вариативной части. Например, на театральном отделении основной предмет «актерское мастерство» дополнительно усилен «актерским тренингом». Рабочие программы по каждому предмету рассматривает и утверждает методический совет школы. По убеждению директора школы Наталии Орловой, хорошие результаты дает адаптация базовых предпрофессиональных программ под конкретного преподавателя или предмет.

С введением новой программы «Декоративно-прикладное творчество» преподаватели пришли к выводу, что для полноценного освоения учащимися материала им необходим учебник по теории композиции и создали его. Это наглядное пособие с примерами и подсказками, которое помогает детям при выполнении самостоятельной работы. Программы по живописи и рисунку переписали трижды, какие-то традиционные задания вообще убрали, а что-то передвинули на дополнительный год обучения, оставив их для тех учеников, кто планирует поступать в высшее учебное заведение по творческому профилю.

На театральном отделении программы создаются с особым содержанием. Программа обучения состоит из всех необходимых профессиональных компонентов: актерское мастерство, сценическая речь, сценическое движение, танец, история театра, грим. Все предметы ведут разные преподаватели, а когда готовится спектакль, каждый из них работает на общую задачу. «Мы стараемся в первую очередь дать нашим детям больше уверенности в себе, научить их грамотно говорить, общаться, слушать и слышать друг друга, – говорит Наталия Анатольевна. – Это важнее всего в жизни. А выберут они профессию актера или нет, это уже их дело».

Санкт-Петербург является самым интересным учителем. Дети, занимающиеся творчеством в одном из самых красивых городов мира, точно обладают художественным вкусом с рождения, а те проекты, в которых участвует школа, создают дополнительные условия для его развития. Большой выставочный зал в стенах школы позволяет детям стать свидетелями самых интересных городских художественных выставок, художественных и театральных смотров-конкурсов, театральных фестивалей. Ученики каждый год становятся победителями и лауреатами различных конкурсов и фестивалей как российского, так и международного уровня.

Не менее важно дарить свое творчество юным зрителям, поэтому воспитанники школы часто выезжают с концертами и выставками в детские дома и сады.

Школа активно сотрудничает с учреждениями культуры других уровней – театрами, музеями, библиотеками, проводя совместные мероприятия. Еще один уникальный проект «Петергоф глазами детей» выполнен совместно с Государственным музеем-заповедником «Петергоф». Учащиеся художественных школ и школ искусств Санкт-Петербурга, а также воспитанники различных изостудий имеют уникальную возможность получить бесплатный пленэр на территории музея, поучаствовать в конкурсе творческих работ, а потом увидеть свою картину в экспозиции музея.

Главное, что в этой школе царит атмосфера творчества, взаимного уважения. Школа – наш общий дом, команда единомышленников.

Татьяна КАТАЕВА-ПЛАТУНОВА

ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН-ЭКСПОЗИЦИЮ К ЗРИТЕЛЮ

Подготовительное отделение «Семицветик» – это путь для шестилеток в чудесную художественную школу в Удмуртии, несмотря на распространенное мнение о том, что мелкая моторика, так необходимая для развития личности ребенка, формируется только к десяти годам.

«Проблем с поступлением мы не наблюдали ни разу, – говорит директор можгинской ДХШ им. А.К. Леонтьева Светлана Нагорных, – причем у нас детей ждет конкурс на общих основаниях. На подготовительных отделениях мы начинаем с развивающих упражнений, и когда ребенок переходит на основную программу, уже понятно, насколько он способный».

Здесь обучают по всем направлениям изобразительного искусства: рисунок, графическая и станковая композиция, роспись, история искусств. Выпускники ДХШ им. А.К. Леонтьева без всяких дополнительных курсов поступают на бюджетные отделения художественных ссузов и вузов Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Казани, на художественно-графический факультет Удмуртского государственного университета. Только за прошлый год 11 выпускников стали студентами.

«Конечно, трудности, о которых шел разговор в предыдущем номере "Играем с начала", никуда не делись, – завершает короткий разговор Светлана Ивановна, – но мы их успешно преодолеваем и в будущее смотрим с оптимизмом, тем более что талантливых учеников у нас с каждым годом все больше и больше!»

«Самое дорогое». Гульсина Ганиева, 16 лет

ВСЕ – НА САЙТ!

Приглашаем на виртуальную выставку учащихся, ставших призерами различных конкурсов. На сайте школы dhsh.udm.muzkult.ru вы встретите иллюстрации к известным книгам, виртуозно проработанные пейзажи Можги, фантазии юных импрессионистов.

* Ученица С.И. Нагорных Гульсина Ганиева представила в Воткинске на VI международной выставке «П.И. Чайковский глазами детей» картину «Июнь. Баркарола» – пейзаж выполнен в пастельных тонах с чисто русской особой условностью. Чувства в ней сокрыты нежные, ищущие выражения таинственной сути: озеро, холмы, лодочка с влюбленными.

* 16-летняя Ирина Комова воплотила пушкинское произведение «Руслан и Людмила» в изумительной барочной фантазии, в которой она приметила героев через оконный проем (республиканский конкурс «Искусство. Книга. Современность»).

* Неизгладимое впечатление производит работа выпускника, выставленная на конкурсе «Не забыты годы боевые» в рамках XXII республиканской гражданственно-патриотической акции «Во славу Отечества»: концлагерь, фашист с автоматом и дети, вставшие в линеечку, – вглядитесь в эти зрелые глаза за мгновенье до…

Важно, что все без исключения работы не оставляют зрителя равнодушным, дают опору размышлениям или просто поднимают настроение. К 45-летию школы им. Леонтьева преподаватели и ученики начали готовить большую экспозицию, которую увидит весь город, и не только.

Евгений ТАТАРНИКОВ, Алла ХЛЕБНИКОВА

ДЕТИ – ЭТО МАЛЫЙ НАРОД

В будущем сентябре Троицкой ДШИ Губкинского района Белгородской области исполнится 45 лет

Надо сказать, в последние 14 лет Троицкая ДШИ активно изменялась. В итоге педагоги из небольшого поселка Белгородчины сумели сделать школу искусств местом особого притяжения. В век технологий и рационального мышления это необходимо детям уже как воздух, как эмоциональный кислород или способ человеческой самоидентификации.

УВЛЕЧЕННЫЕ ДЕЛОМ

Традиции российского подвижничества и просвещения побуждают каждого из преподавателей стремиться оттачивать свое мастерство, выступая на разных уровнях с открытыми уроками, докладами, методическими сообщениями, отчетами, выставками классов, сольными концертами и персональными выставками обучающихся. Они участвуют в разработке образовательных программ и проводят плановые учебные, внеклассные мероприятия и родительские собрания. Большинство занимаются исполнительской деятельностью, что для учеников является ярким примером служения искусству.

По статистике, которую Троицкая ДШИ ведет от своего создания, из ее стен вышли 670 выпускников, 110 окончили средние и высшие профессиональные учебные заведения и теперь большинство работает по специальности. Здесь гордятся всеми, но особенно – артистом Белгородской областной филармонии Геннадием Панкратовым, лауреатом международных конкурсов; Владиславом Леоновым, выпускником и старшим преподавателем кафедры дирижирования военно-дирижерского факультета при Московской государственной консерватории им. И.П. Чайковского. Директор МБУДО «Троицкая ДШИ» Анна Киценко тоже училась в этом учебном заведении – на фортепианном и хореографическом отделениях.

ПОЮЩИЕ ЭЛЬФЫ

В Троицкую ДШИ детей приводят с четырех лет, и преподаватели ласково называют их «маленький народец». Поиски собственных форм обучения привели к тому, что в 2007 году педагогический коллектив решил открыть отделение раннего эстетического развития, база для которого копилась долгие годы. Сегодня на дошкольном отделении введено несколько предметов: музыка и пение, ритмика и элементарное музицирование, рисунок, этикет и обучение игре на музыкальном инструменте по выбору. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» дает возможность для вариативного планирования учебного процесса, поэтому с нового учебного года вводится трехлетняя программа.

И ДУША С ДУШОЮ ГОВОРИТ

Томская область представляет два успешных проекта из Асино – фольклорный ансамбль «Щедрый вечер» и театр-студию «Браво»

КОДЕКС АНСАМБЛЯ «ЩЕДРЫЙ ВЕЧЕР»

С 2001 года ансамбль «Щедрый вечер» активно участвует в конкурсах и фестивалях, объездив многие страны, в том числе не раз побывав и в Европе. Результатом его выступлений стало завоевание Гран-при в России, Болгарии, Италии, Чехии, Финляндии, Франции.

Знакомство с этим коллективом нужно начать с упоминания значения слова «щедрый» – великодушный, охотно отдающий блага. За 20 лет своей деятельности ансамбль «Щедрый вечер» вобрал в себя всю русскую духовную культуру и стал нашей гордостью на всероссийских и международных конкурсах. В 2013 году для участия в фестивале «Роза ветров» в Париже дети выучили Марсельезу на три голоса с отличным произношением и завершали французским национальным гимном все свои выступления в знак уважения к народу и культуре Франции. Зрители ответили на душевную щедрость россиян: они вставали с мест, подпевали и даже плакали. «Для нас это был урок: как граждане другой страны относятся к своим государственным символам», – вспоминает Валентина Владимировна Генералова, заслуженный работник культуры РФ, основатель и художественный руководитель коллектива.

Со времени создания отделения народного пения в Асиновской ДШИ (1994), базы фольклорного ансамбля, его успех определяется индивидуальной работой на уроках постановки голоса, где развиваются навыки певческого дыхания, формирования слова и звука. И как результат основу репертуара составляют произведения, с которыми справится не всякий взрослый.

Сначала учащиеся 2–3 года поют в ансамбле «Лель». По мере формирования вокальных данных и навыков народного музицирования они переходят в среднюю группу «Щедрый вечер», а затем и в старшую – «Свирель». Кроме того, у мальчиков есть свой ансамбль духовно-исторической песни «Распев».

А еще в коллективе существует строго соблюдаемый собственный кодекс: свод правил и рекомендаций для поездок. Он нужен не только для того, чтобы блюсти культуру поведения, но и для того, чтобы представлять свою страну достойно. Как пример: они обязуются уважать коллег и преподавателей, соблюдать приличия в транспорте и чистоту в отеле, демонстрировать интеллигентность и прекрасное воспитание, оставляя о себе самое лучшее впечатление.

«Щедрый вечер» в таежном селе Парабель

Участники ансамбля проявляют повышенный интерес к религиозно-нравственной тематике и увлекаются культурой духовного стиха: ими записан клип о Крещении Господнем по стиху «К водам Иорданским». Идут репетиции постановки «Русь святая и языческая» по мотивам работы студентов Российской академии музыки им. Гнесиных. «Когда я озвучила детям задумку поставить спектакль совместно с хором Томской духовной семинарии, они пришли в полный восторг. Мы нашли в этом материале не только красоту и жуть древних обрядов, но и свидетельство победы христианского мировоззрения над язычеством, – поделилась Валентина Владимировна. – Это технически очень сложная композиция, требующая глубокого погружения в ее суть. В ней идея православия передана как фундамент России, ее историко-культурный базис».

БРАВО, «БРАВО»!

Еще одному коллективу Асиновской детской школы искусств – театральному – в отличие от предыдущего всего пять лет, но он уже оправдал свое название, став одним из самых перспективных в округе. Эти замечательные ребята – неоднократные лауреаты премии «Юные дарования», учрежденной главой Асиновского района, стипендиаты Департамента по культуре и туризму Томской области, обладатели престижных грантов в сфере культуры и дополнительного образования. Театр-студия «Браво» брал Гран-при и первые места на театральных конкурсах в таких городах, как Кемерово, Иркутск, Томск, Туапсе, Сызрань, Киров, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Гагры, Париж и множество других в России и за рубежом. У коллектива больше 300 наград.

Его руководством занимается Владимир Сергеевич Бахарев – лауреат премии Томской области в сфере культуры, обладатель множества наград за мастерство и высокие профессиональные достижения. Еще в 2013 году он победил в общероссийском конкурсе мастерства «Лучший преподаватель ДШИ». Бахарев и его команда – люди на редкость инициативные, с их подачи в городке с населением 24,5 тысячи человек реализовано множество проектов и проводится масса социальных акций. Один из масштабных проектов, посвященный 70-летию Победы, прозвучал по радио не только в Томской области, но и Алтайском, Пермском краях, Ростове-на-Дону и за рубежом. Владимир Сергеевич не руководит своими учениками, он живет ими. Благодаря его самоотверженной работе театр-студия из Асино стал кузницей кадров для всего сибирского региона. Многие учатся сегодня в ведущих вузах, получая профессию актеров и режиссеров.

За пять лет обучения на театральном отделении дети разного возраста осваивают основные театральные дисциплины: актерское мастерство и сценическую речь, грим, историю театра, сценическое движение, слушают лекции об искусстве, которые затем закрепляют практически, участвуя в спектаклях и представлениях. В этом году впервые в Асиновской ДШИ состоялся выпуск театрального отделения и театра-студии «Браво». По словам выпускников, знакомство с Владимиром Сергеевичем помогло им не только приобщиться к искусству, но и воспитать в себе подлинные ценности. И нет ничего удивительного в том, что о деятельности студийцев выходят десятки буклетов и подарочных книжных изданий не только в Томской области, но и в Санкт-Петербурге и Москве.

Ежегодно коллектив принимает участие не менее чем в 50 концертных программах и театрализованных представлениях, спектаклях и благотворительных акциях по всей области. О самобытности и профессиональном мастерстве юных актеров из Асино восторженно отзываются столичные педагоги и режиссеры ведущих театральных вузов, которые с большим интересом наблюдают за их деятельностью, приглашая на различные театральные форумы и фестивали. В творческой копилке «Браво» спектакли классического репертуара и современной драматургии. Здесь создаются запоминающиеся сценические образы, имеющие авторский подход и неповторимость.

Особая форма творчества театра-студии «Браво» – совместные акции и программы с коллективами из соседних районов, а также встречи с известными людьми. Одним из образцов такой деятельности стала работа асиновцев с писателем-сатириком Михаилом Задорновым.

Евгений ТАТАРНИКОВ

Анна Викторовна Киценко считает, что новые образовательные общеразвивающие программы недостаточны для качественного освоения предмета, так как срок обучения всего три-четыре года: «Раньше были в ДШИ и ДМШ подготовительные отделения. Сейчас программы не предусматривают такой возможности, и только благодаря программе "Отделение раннего развития детей" у ребенка есть возможность познакомиться со всеми видами искусств и выбрать то, что ему по душе. В итоге у нас 90% детей с дошкольного отделения поступают в первый класс ДШИ по основным направлениям».

В работе с дошколятами нюансов немало. Занятие не может длиться больше 20 минут, группы формируют небольшие, по 5–7 человек. Это дает возможность уделить время каждому ученику и облегчает адаптацию к учебному процессу (они усидчивы и коммуникабельны). За два года проявляются врожденные способности, и – с учетом рекомендаций педагогов – родители могут более точно подобрать для своего ребенка направление развития. «Результаты нашей работы всегда у нас перед глазами, мы ведем наших деток с малышового возраста к цели, которую прекрасно видим. Работать в школе искусств – одно удовольствие!» – в планах у директора еще и обучать детей английскому языку с помощью музыкального материала и предмету «Логика и мышление». Скорее всего, в новом учебном году, тем более что и педагог уже найден. «У нас есть небольшой опыт такой работы в прошлом. Он очень интересный, – охотно рассказывает Анна Викторовна. – Эта программа формирует сразу несколько навыков у детей, в том числе дикцию и память. Когда малыши поют песни на английском языке, при этом аккомпанируя себе на шумовых инструментах, – это просто бесподобное зрелище, поющие эльфы…»

Маленькие артисты выступают на отчетных и праздничных концертах в школе и даже выезжают в детские сады «с гастролями». За годы учебы все они имеют возможность многократно демонстрировать свое творчество на различных выставках, выступать на сцене в качестве участников детского коллектива или солистов.

Татьяна КАТАЕВА-ПЛАТУНОВА

Юбилейный год ДХШ № 1 Астрахани обещает превратиться в торжество живописи!

ВЕРНОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ВКУСУ

Е. Трубицина

В ноябре астраханской ДХШ № 1 исполнится 55 лет. Под стать художественной школе ее месторасположение – в центре так называемого Белого города. На самом высоком холме – Заячьем бугре – открывается незабываемый вид, а иссиня-голубое небо, до которого подать рукой, как под кистью живописца, – всё в размашистых завитках от стремительного полета ласточек. Окна прямиком выходят на здание Астраханского кремля, в котором, к слову, школа располагалась раньше.

Дарья Федотова, 15 лет

Без сомнения, гармония архитектуры и природы благотворно влияет на формирование вкуса и стиля, тем более что Детская художественная школа № 1 дает именно академическую живопись, рисунок и композицию. Такая установка была задана ее первым директором – Александром Алексеевичем Романовым.

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

За плечами у педагогического коллектива-юбиляра более чем полувековая история, а в настоящем – верность классике. Здесь можно подобрать детально проработанную программу на любой вкус: это и традиционные программы изобразительного искусства, и предпрофессиональная программа «Живопись», и подготовка к школе, и даже (что встречается не так уж часто) – достаточно многочисленное вечернее отделение для взрослых.

В Астрахани вообще сильна традиция, и задача школы – дать основы классической живописи. На протяжении всего обучения педагоги выявляют и развивают способности учеников именно по тому направлению, которое привлекает их больше всего. Позднее, когда они решат становиться профессионалами, то вправе избрать любое направление творчества, но без овладения базовыми навыками осмысленный выбор сделать невозможно.

Директор Елена Васильевна Трубицина отмечает, что в это учебное заведение довольно строгий отбор: «Уже не первое, а пятое или шестое поколение приводит к нам своих детей. Поступающим в ДХШ № 1 придется столкнуться с первой в своей жизни творческой конкуренцией, поскольку на предпрофессиональную программу мы набираем 20 учеников, а среднее число желающих – 150». Однако усилия, затраченные на конкурс, не исчезнут бесследно: желающих ждет общеразвивающая программа «Изобразительное искусство». По окончании общеразвивающего курса, который длится четыре года, можно поступать в класс ранней профессиональной ориентации.

Несомненно, энтузиазму школьников способствуют различные конкурсы и обучающие программы, в которых ДХШ № 1 становится участником – в течение года собирается более 300 дипломов. В обязательном порядке весь педагогический коллектив ежегодно выезжает на пленэры: уже обошли все окрестности, побывали в Калмыкии. Вспоминается проект, в котором Первая художественная наравне с другими школами является и участником, и организатором: «Я рисую». В его рамках проводятся конкурсы пленэрных работ («Мир творчества») и композиции, детские выставки («Юные мастера графики») и многое другое. Большой толчок в профессиональном плане дали ребятам пленэр в легендарном лагере «Орленок», участие в мастерских акварельной живописи ассоциации «Юный художник», творческих школах Саратова. При поддержке администрации МО «Город Астрахань» учащиеся направляются и в летнюю городскую школу одаренных детей «Таланты Астрахани».

Таисия Михайлова, 14 лет

МУЗА ВЫСТАВОЧНАЯ

В ДХШ № 1 функционирует собственный выставочный зал площадью более 150 кв. метров, в котором каждый месяц открывается какая-нибудь новая выставка. Зал этот очень любим астраханцами. А его двери открыты юным художникам со всего города (в том числе из других школ), желающим обнародовать свои достижения, в том числе по итогам пленэров и конкурсов. Интересны большие выставки из школьных фондов, где можно увидеть картины художников, подаренные в разные годы любимой школе.

Виктория Попова, 14 лет

Александра Батина, 16 лет

Как оказалось, ДХШ № 1 связывает давняя дружба с региональным отделением Союза художников России. Если учитывать возраст школы, то можно сказать, что большинство нынешних членов Союза в прошлом были ее учащимися. Здесь ежегодно проходят практику студенты Астраханского художественного училища им. П.А. Власова, а в прошлом году состоялась выставка студентов Московского академического художественного училища памяти 1905 года.

БОГАТ СОБЫТИЯМИ

Юбилейный год принес добрый урожай. В мае завершился социально-творческий проект «На радость детям!».

Сотрудники Астраханской клинической больницы ФМБА России обратились с просьбой расписать стены поликлиники № 2. Школа и ранее сотрудничала с детскими лечебными учреждениями – устраивала выставки. Безусловно, чтобы обучать творческому делу, мастер должен и сам не терять формы. Двое преподавателей школы – Нина Александровна Бардынина и Светлана Агуллаевна Сухоносова оформили стены по мотивам знаменитого мультфильма «Катерок».

14 сентября откроется выставка участников Российского конкурса детского рисунка «Любимый город в красках детства». Цель учрежденного городской администрацией и организованного школой мероприятия – не только в выявлении юных талантов и раскрытии способностей, но и воспитание средствами искусства любви к родному краю и стране.

17 и 18 сентября ДХШ № 1 будет участвовать в праздновании Дня города, а уже 23-го участники проекта рисовальной практики по образовательной программе «Курс пластической анатомии» отбывают в Санкт-Петербург. Они также надеются, что попадут и в состав делегации для участия в творческом проекте «Пленэр – открытый воздух общения» в городе-курорте Сочи.

В ноябре откроется галерея, посвященная 55-летию школы, на которой будут представлены работы обучающихся и преподавателей. И поистине грандиозной обещает быть развернутая экспозиция, запланированная на следующий год, к 300-летию Астраханской губернии. Что ж, лучший способ отметить юбилей – взять новые творческие вершины.

Дмитрий МАРКИН

ВЫСОКАЯ РЕПУТАЦИЯ

Калининградская ДШИ им. П.И. Чайковского богата историей и высокими достижениями, в числе которых победа нынешнего сезона на звание «50 лучших детских школ искусств». По-настоящему современной школой стала благодаря совершенствованию учебных процессов в области художественного образования.

В результате усилий директора С.Т. Яковлевой, возглавляющей школу с 2007 года, ее заместителей А.А. Лелло, Е.В. Синиченковой и всего педагогического коллектива ДШИ им. П.И. Чайковского существенно расширилось количество образовательных услуг в учреждении и стало возможным на практике применять педагогические стандарты нового поколения.

За 55 лет своего развития школа открыла три филиала на базе двух общеобразовательных школ и православной гимназии и подготовила более полутора тысяч выпускников. Сегодня свыше 900 учеников по 20 специальностям получают дополнительное образование в области искусства. Ни один конкурс или фестиваль в Калининграде не обходится без выступления одаренных детей из школы им. Чайковского. Впечатляет и география их концертных выступлений за рубежом: Литва, Латвия, Польша, Швеция, Чехия, Франция.

В школе ежегодно проходит более 200 концертов, о чем прекрасно известно большинству калининградцев, по инициативе директора стали реализовываться и более крупные творческие проекты. Фестиваль хоровых коллективов Калининградской области «Русская метелица» ежегодно – уникальным образом – собирает хоры и вокальные ансамбли музыкальных школ и школ искусств не только родного края, но и Литвы. А такие творческие мероприятия, как Открытый фестиваль изобразительного искусства для детей с ограниченными возможностями здоровья – «Мир открыт каждому», впервые проведенный в 2009 году, региональный конкурс юных вокалистов «Соловушка» и конкурс юных пианистов, посвященные творчеству Петра Ильича Чайковского, встали в ряду социально-значимых в регионе.

Не было бы большого успеха без реформ и огромной поддержки со стороны городского управления культуры и Министерства культуры Калининградской области Светланы Кондратьевой. Не остаются в стороне и родители, оплачивающие поездки учеников на отечественные и зарубежные конкурсы. Все эти замечательные люди способствуют тому, чтобы из детей выросли отличные музыканты и художники, да и просто хорошие люди.

Мария ВЕТРОВА

ОТ КЛАССИКИ К ИМПРОВИЗАЦИИ

25 сентября ЖДШИ № 1 приглашает во Дворец культуры города Жуковский Московской области: учащиеся исполнят на бис концерт, который сыграли в Культурно-образовательном центре Юрия Башмета

Выпуск 2016 года

Майский концерт в зале на Полянке, с его яркой музыкальной палитрой (скрипка, виолончель, фортепиано, флейта, гитара, кларнет, ксилофон), – состоялся не случайно. Третий год Образовательный центр Юрия Башмета для одаренных детей из городов Московской области работает на базе ЖДШИ № 1. По оценке губернатора МО Андрея Воробьева, она является одной из лучших в регионе; педагогический коллектив не стоит на месте, а, сохраняя традиции, внедряет новые направления. В числе первых старейшая и крупнейшая в Подмосковье Жуковская детская школа искусств № 1 перешла на программы дополнительного предпрофессионального образования, сохранив при этом вариативную часть учебного плана.

Ее ведущим направлением является подготовка к поступлению в профильные средние и высшие учебные заведения, поэтому ежегодно около 15% выпускников становятся их абитуриентами. В этом году ребята поступили на первый курс МГХПА им. С.Г. Строганова, факультета промышленного дизайна Высшей школы экономики, МАРХИ, ВГИКа, колледжа Гжельского государственного университета («Художественная обработка стекла»), Московского военного музыкального училища, Музыкального училища им. Гнесиных и АМК при Московской консерватории. Порадовал и трехкратный чемпион мира по степу Владимир Цымбалюк, окончивший хореографическое отделение ЖДШИ № 1 и поступивший в Московскую академию хореографии при Большом театре.

По словам директора школы заслуженного работника культуры Московской области Елены Меденцевой, основная цель обучения детей – научить любить искусство, понимать искусство – во всем его многообразии.

– Елена Владимировна, до Москвы дошел слух, что в Жуковском появился Молодежный симфонический оркестр. Так ли это?

– В 2015 году силами учащихся и выпускников оркестрового отдела был дан старт проекту «Молодежный симфонический оркестр». Оркестр в том учебном году подготовил два концерта и уже успел завоевать симпатии публики. Большой интерес проявили не только дети, но и взрослые. Дирижер и художественный руководитель – заслуженный артист России Денис Кирпанев, и ребята вместе со своими педагогами, конечно, уже в работе – готовят новую программу. В декабре планируем провести с участием Молодежного симфонического оркестра музыкально-литературный вечер по сказке «Двенадцать месяцев». Такой формат будем пробовать впервые, но надеемся, что зрителям будет интересно.

– Скажите несколько слов об уже сложившихся объединениях музыкантов.

– Коллективов в школе достаточно, многие даже можно назвать звездами. Приятно, что музыканты объединяются, играют не только на занятиях и экзаменах, но и принимают участие в концертных мероприятиях и конкурсных прослушиваниях. С 1975 года под руководством заслуженного работника культуры МО Екатерины Шевцовой работает лауреат всероссийских и международных фестивалей и конкурсов – камерный ансамбль «Каприс». В 1999 году был создан концертный хор «Мелодия», который возглавила я, –обладатель золотых и серебряных медалей Всемирной хоровой олимпиады в США (2012), Латвии (2014) и Сочи (2016). Выпускница нашей школы Наталия Рассеева создала и ведет оркестр народных инструментов «Тутти», в следующем году «Тутти» будет отмечать свое 20-летие. Популярен среди подростков и молодежи города инструментальный ансамбль «Кузьминки», его основал наш преподаватель Александр Кузьмин. Заведующая оркестровым отделом Наталия Сысоева готовит к выступлению во Дворце культуры своих ребят – ансамбль скрипачей «Рондо». Также на главную сцену города выйдут выпускники, участвовавшие в проекте «Юрий Башмет – молодым дарованиям России». В прошлом учебном году на базе центра Башмета, который открыт у нас (а также в Ростове-на-Дону, Сочи, Казани), прошло 20 мастер-классов известных российских и зарубежных педагогов и музыкантов. 112 учащихся и студентов Москвы и Подмосковья приняли в них участие.

– Да, с такими талантами трудно усидеть на родной сцене, не зря школа награждена знаком отличия «За заслуги перед городом Жуковским». С какими организациями вы сотрудничаете на постоянной основе?

– Мы всегда желанные гости на праздниках градообразующих предприятий, в социальных и образовательных учреждениях. Управление социальной защиты населения всегда приглашает нас украсить своим выступлением встречи с жителями города. Мы участвуем в мероприятиях общеобразовательной школы-интерната, с удовольствием даем концерты в детских садах. Кстати, работа с детскими дошкольными учреждениями у нас ведется по программе «Семейные встречи». Она разработана преподавателями школы и успешно реализуется вот уже несколько лет.

– В 2009 году была открыта филармония, как вы на это решились?

– У нас очень много преподавателей, которые концертируют как солисты и как участники ансамблей, в том числе вместе со своими учениками и выпускниками. Мы с коллегами решили показать мастерство преподавателей и их учеников в рамках филармонических концертов. Так и появились циклы «Педагоги – детям», «Дети – детям». В них принимают участие подготовительное отделение и первый класс. Есть еще и программа «Учитель и ученик», это формат сольных выступлений преподавателей или лучших учеников и выпускников ЖДШИ №1. В рамках филармонии проходят и музыкально-поэтические вечера, например «В начале было слово». В цикле выступлений «Мой старт» свои первые концерты дают студенты профессиональных учебных заведений, окончившие нашу школу. Педагоги-исполнители из различных учебных заведений Москвы и области принимают участие в программе «Играют профессионалы». Например, в 2015 году профессор Московской консерватории Александр Тростянский на сцене школы дал скрипичный концерт вместе со своими студентами, а «По ступенькам мастерства» – это совместные выступления наших обучающихся и преподавателей.

– Большой популярностью пользуется Фестиваль вокальной импровизационно-джазовой музыки. Расскажите об этом проекте.

– Это моя личная инициатива, вообще, получился уникальный фестиваль. Мне очень нравится вокально-джазовая музыка, я предложила такой фестиваль, и коллектив меня поддержал. На одной сцене собираются музыканты самого разного возраста, всех объединяет любовь к джазу и к импровизации. Выступление каждого участника оценивает профессиональное жюри, но здесь нет проигравших и победителей. Жюри оценивает профессиональные возможности каждого и дает рекомендации для дальнейшего роста. Фестиваль вокальной импровизационно-джазовой музыки – это настоящий праздник как для участников, так и для зрителей.

– Не только профессионалов, но и любителей собираете вы на школьной сцене…

– Да, мы открыты для всех. И всех читателей приглашаем на мероприятия Жуковской ДШИ № 1. О всех фестивалях и конкурсах, которые проводятся на базе ЖДШИ № 1, можно узнать на нашем сайте: zhukdshi1.mo.muzkult.ru/about. Еще один наш ставший уже традиционным – Областной фестиваль семейного и корпоративного творчества «Семейный камертон». За годы проведения он стал очень популярен среди жуковчан и жителей Подмосковья. Главное условие участия: конкурсанты должны уметь демонстрировать свои таланты. По сложившейся традиции в фестивале участвуют семьи, занимающиеся музыкой, хореографией или изобразительным искусством. Также в «Семейном камертоне» могут принять участие и творческие коллективы различных предприятий и организаций, ведь многих сотрудников объединяет не только общее производственное дело, но и досуг, когда они вместе поют, занимаются танцами или играют на музыкальных инструментах.

Подготовила
Валентина БЕСЕДИНА

ГЛИЭРОВЦЫ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

В общероссийском конкурсе «50 лучших детских школ искусств» победила ДМШ им. Р.М. Глиэра из Калининграда. Своей радостью поделилась директор школы Наталия КУРЬЯНОВИЧ.

Мы – среди 50 лучших школ Российской Федерации. Именно теперь так важна для всего коллектива высочайшая профессиональная оценка нашей работы, и глиэровцы преподнесли родной школе такой знаменательный подарок!

…Дело в том, что 10 декабря мы будем чествовать 70-летие школы большим праздничным концертом в Кафедральном соборе. Достижение федерального уровня было возможным лишь благодаря высокому профессиональному уровню преподавателей. Эта знаковая победа – результат самоотверженного труда, многолетнего опыта и искренней любви к профессии. Не подкачал и ученический состав. Алиса Немцова (класс скрипки Зои Ивановны Глибка) выиграла конкурс «Молодые дарования России» в номинации «Музыкальное искусство». Этой победе предшествовало еще одно сложное испытание: X Международный конкурс скрипачей им. М.Г. Эрденко в Белгороде, где калининградка заняла второе место. Подарок к юбилею подготовили и городские власти, выделив средства на приобретение концертного рояля Bechstein и на обновление внешнего вида школы Глиэра.

В юбилейном учебном году пройдут разные мероприятия. В ноябре состоится областной конкурс «Услышь нас, море», основанный Капитолиной Николаевной Мелеховой, возглавлявшей школу 37 лет. Его направленность – патриотическая, и главным условием участия является наличие в репертуаре произведений на морскую тематику. Конечно же, к юбилейной дате будет приурочен и проведен образовательный проект по музыкально-теоретическим дисциплинам «Форум юных музыкантов»: интегрированный проект «Форум юных музыкантов» стал лауреатом всероссийского международного конкурса в 2012 году в Санкт-Петербурге, в 2013 году – в Обнинске, в 2014 году – в Москве. Это множество различных состязаний, в том числе конкурс рефератов по музыкальной литературе и фестиваль ритмических композиций.

На торжество к 70-летнему юбилею приедут именитые выпускники, которые с успехом преподают в ведущих музыкальных вузах России, являются артистами известных оркестров и выступают как в нашей стране, так и за рубежом. Мы жаждем их творчества, начало которому было положено в стенах ДМШ им. Р.М. Глиэра.

«Музыка – универсальный язык человечества – 2015»

ФОРМИРУЯ ДОСТИЖЕНИЯ

Жуковская ДШИ № 2 славится особым подходом в организации мероприятий, благодаря чему поднимается общий уровень образования

Преподаватели ЖДШИ № 2 внимательно отслеживают новинки в области образовательных технологий. Надежды как на «носителей» инновационного педагогического опыта возлагаются, прежде всего, на молодые кадры, но и старейшины коллектива не утеряли профессиональной любознательности. Поэтому на базе школы, где во всех классах теоретических дисциплин имеются средства для воспроизведения мультимедиа, уже много лет проводятся научно-методические семинары совместно с Институтом художественного образования РАО и курсы повышения квалификации.

И ТЕОРИЯ

Одним из достижений коллектив под руководством Ирины Викторовны Климовой считает то, что школа стала организатором Московского областного открытого фестиваля-конкурса педагогического мастерства «Музыка – универсальный язык человечества». Идею проведения конкурса в 2013 году поддержали Администрация города Жуковского, Министерство культуры Московской области и Научно-методический центр Губернского колледжа искусств Московской области.

По итогам 2014 года в конкурсе участвовало 47 человек, и три лучшие работы были опубликованы издательством Санкт-Петербурга «Союз художников». В 2015-м – 48 человек, и четыре работы рекомендованы к публикации. Все лучшие конкурсные проекты рекомендованы в качестве методического материала в ДШИ и ДМШ Московской области. В 2016 году фестиваль-конкурс проходит с 15 января по 30 октября и завершается научно-методической конференцией «Музыка – универсальный язык человечества». За два года в мероприятии приняли участие преподаватели ДШИ, ДМШ, ссузов, хореографических и художественных школ не только по теоретическим предметам, но и по специальным дисциплинам: фортепиано, струнные, народные, духовые инструменты, вокал, хор, хореография, изобразительное искусство.

Е. Муравьева, Е. Томилина, И. Климова

Преподаватели свободны в выборе темы и содержания работы, могут использовать любой жанр обобщения педагогического опыта, методических изысканий, творческих инноваций. При подготовке конкурсных работ учитываются юбилейные и знаменательные даты музыкантов, художников, выдающихся деятелей литературы, хореографии и балета. Богато представлены биографии, музыкальные стили, жанры, интересные факты, наблюдения и зарисовки, научные исследования, конспекты открытых уроков, сценарии творческих вечеров, презентации, фильмы, музыкальные хрестоматии.

В этом году участвовали 62 человека. Творческая работа преподавателей школы и фестиваль-конкурс заинтересовали Российский союз музыкальных деятелей, который оказал учебному заведению большую поддержку. Компетентное жюри во главе с членом Союза композиторов России и Союза московских композиторов, научным секретарем Гильдии образования РМС Павлом Левадным рассмотрело 57 творческих работ. Отмечен очень высокий уровень материала и его разнообразие.

Гран-при единодушно присуждено Игорю Юрьевичу Семенову – преподавателю по классу балалайки. В свое время он окончил школу звонарей, поэтому представил работу о видах колокольных звонов на Руси и эти звоны проиллюстрировал, а также исполнил собственное сочинение «Вальс колоколов». Девять лучших работ рекомендованы на итоговую областную научно-методическую конференцию «Музыка – универсальный язык человечества», которая будет проходить 30 октября в Центральном доме искусств в Москве.

И ПРАКТИКА

Благодаря заместителю директора по методической работе и инновационной деятельности Елене Геннадьевне Томилиной, автору большинства технологических нововведений, выбрана нестандартная форма для проведения выпускного экзамена по музыкальной литературе.

Он поделен на три составляющие: первая – теоретическая. Выпускник должен продемонстрировать общие знания о музыке, то есть рассказать о музыкальной форме, жанрах, средствах выразительности. Второй этап – викторина. Заблаговременно для всех учеников подготавливается база музыкальных произведений – не менее 50, из которых на экзамене нужно определить 10: назвать композитора, произведение, а также инструмент или тембр голоса. Это то, что должны знать все, говорит Е.Г. Томилина: «Ведь если у ученика рингтон с мелодией из классического произведения, он должен знать, что это такое».

И, наконец, самая творческая часть экзамена – это подготовка видеопрезентации или доклада. Ограничений в выборе темы практически не бывает, можно выбрать любого композитора или музыкальную группу. Эта работа начинается в октябре, а в январе всем классом приступают к обсуждению будущих презентаций. В ходе «защиты» работ приобретаются ценные советы и опыт публичных выступлений. Если ученику не хватило умения или знаний в процессе подготовки, то на этом этапе проект доводится коллективными усилиями.

Практически наравне с детьми вовлечены в занятия и родители: они вправе присутствовать на занятиях и даже писать контрольные. Семейственность приветствуется и в поездках в Москву на спектакли, благо Большой театр, Музыкальный камерный театр им. Б.А. Покровского и другие музыкальные театры предоставляют возможность приобретать билеты на льготных условиях.

С октября 2007 года в школе действует экспозиция «Мир музыкальной культуры», которая является личной коллекцией Елены Геннадьевны и предоставлена бесплатно для иллюстрации уроков музыкальной литературы и слушания музыки. Экспозиция насчитывает более 200 экспонатов и большую коллекцию пластинок, книг, CD и DVD. В ней также сувениры и подарки, привезенные из разных стран мира. Музыкальные инструменты, отслужившие свой срок, обретают вторую жизнь. Среди редкостей – немецкая скрипка, цитра и камертон, которым чуть меньше двух веков, письмо Святослава Рихтера и автографы знаменитых музыкантов и композиторов. Для учащихся, родителей и гостей школы регулярно проводятся экскурсии, которые посетило более 3000 зрителей.

Словом, ДШИ № 2 Жуковского – прекрасный образец того, каких блестящих результатов в образовании можно достичь, если не механически следовать когда-то утвержденным программам, а расширять кругозор и не бояться экспериментов. Ведь если учитель говорит с учениками на одном языке, это и есть ключ к взаимопониманию, а значит – и к новым творческим победам.

Дмитрий МАРКИН

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Томской ДШИ № 1 им. А.Г. Рубинштейна более сотни лет. Как говорится, тряхнув стариной, она – одна из первых в городе – шагнула в область методических экспериментов.

Возникшая в 1893 году на базе музыкальных классов отделения Императорского Русского Музыкального общества, томская ДШИ № 1 продолжает развиваться благодаря огромному вкладу в воспитание поколений.

«Более половины педагогов – наши выпускники, – замечает директор Л.О. Усупова. – Работа в школе их не пугает, а вот молодежь "со стороны" часто не удерживается. Зачастую молодые специалисты ориентированы исключительно на преподавание и не справляются с нашими методическими требованиями и объемом внеучебной работы. У нас преподаватели еще и в конкурсах профессионального мастерства участвуют». Значит, и отделениям – инструментальному, хоровому, хореографическому – уготована интересная, насыщенная жизнь, и, конечно, для кого-то из 900 учащихся это блестящая возможность для самореализации.

Прежде всего, обращает на себя внимание обучение тех старших ребят, у которых не было возможности учиться раньше. «Вот представьте, приходит к нам записываться подросток 11–13 лет, – продолжает Лидия Отаровна. – Вместо того чтобы отказать ему, мы разработали программу трехлетнего срока обучения и даем возможность изучить основы игры на музыкальном инструменте, сольфеджио и музыкальную литературу, приобрести навыки самостоятельного музицирования. Это наш эксклюзив». Ежегодно на программу трехлетнего срока обучения принимается порядка 20 человек. Удержится тот, кто настроен серьезно, некоторые даже поступают потом в музучилища в соответствии с полученной специальностью. Иными словами, эксперимент удался: программа признана новаторской и после проверки специалистами высших учебных заведений получила лицензию.

Прекрасные перспективы ждут и малышей (3–6 лет), которые приходят в ДШИ № 1. Это возможность познакомиться с музыкальными инструментами и творчеством в проекте «Малыши для малышей», почувствовать себя артистами в музыкальном спектакле и сыграть в ансамбле «Фольклорный сундучок», выступить на сцене с известным фольклорно-этнографическим ансамблем «Пересек».

В этом учебном году школа готовит сразу три региональных конкурса: юных пианистов (исполнение произведений только русских композиторов), вокальный и педагогического исполнительского мастерства Ars Longa. Следует и продолжение проекта «Дети играют с оркестром», придуманного школой и поддержанного оркестрами – Томским академическим симфоническим, русским народным и джаз-оркестром «ТГУ–62». Это значит, что особо одаренные дети теперь не только играют со взрослыми коллективами, но и поют. А когда ребенок работает под руководством мэтров, он испытывает эмоции совсем другого рода – не конкурсные, не экзаменационные, а от горячих аплодисментов.

Евгений ТАТАРНИКОВ

Самарский региональный ресурсный центр народной культуры «Златая Русь» – образец многолетнего партнерства ДШИ и отраслевых ведомств

ДЕСЯТИЛЕТИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Славится на родине фестивальной и просветительской деятельностью ДШИ № 11 городского округа Самара. Созданный здесь в 2006 году и окрепший при поддержке Департамента культуры, туризма и молодежной политики и ГБУК «Агентство социокультурных технологий» Министерства культуры Самарской области Региональный ресурсный центр «Златая Русь» стал оплотом фундаментальных проектов, направленных на сохранение и популяризацию русской народной культуры. Такое сплоченное сотрудничество было бы невозможно без высокой идеи. Важнейшей задачей центра является сохранение культурного своеобразия Самарской области через приобщение детей к народным обрядам, традициям и искусству.

По словам директора школы В.А. Булатова, «природа русской культуры обеспечивает единство многонационального народа России». В самом деле, идея «Златой Руси» многослойна и включает не только просветительские и воспитательные, но и кадровые цели. В течение всего учебного года школа становится базой для практики лучших студентов кафедры народного хорового искусства Самарского государственного института культуры. За десять лет вокруг деятельности центра стартовало два десятка новых проектов, которые объединили свыше 4,5 тысячи участников.

Приуроченный к 165-летию образования Самарской губернии VI Региональный фольклорный фестиваль солистов и творческих коллективов образовательных учреждений искусств «Волжская мозаика» принял 380 учащихся учреждений дополнительного образования детей. До заключительного тура дошли 20 коллективов и 32 участника в номинации «Солист». Прекрасно видно на примере нынешнего года, как фестиваль становится фундаментом научной деятельности и обеспечивает приоритет изучения народной певческой культуры в культурно-образовательном пространстве Самарской области. Значительное место в репертуаре участников заняли песни, записанные в селах Приволжского (села Давыдовка и Спасское), Сызранского (с. Жемковка), Пестравского (с. Падовка) и Богатовского (с. Богатовка) районов.

Фестиваль традиционной культуры «Русский праздник» впервые прошел в 2006 году. Его формат представляет собой развернутое театрализованное действо, посвященное определенным праздникам народного календаря. По мнению руководителя Департамента культуры, туризма и молодежной политики Татьяны Викторовны Шестопаловой, за годы деятельности фестиваля увеличилось число детских фольклорных коллективов, расширилась фестивальная география: «Только таким путем постоянной, настойчивой, тонкой и терпеливой работы возможно действительное возрождение традиционной культуры. Через понимание ее истинного значения, понимание того, что сейчас эти традиции не менее актуальны, чем пятьсот и тысячу лет назад». Отметим, что очередной «Русский праздник» состоится в 2017 году на Масленицу.

Кирилл ЕГОРОВ

В МАСШТАБЕ ОКРУГА

В начале учебного года на совете директоров МБУДО «Домодедовская детская школа искусств» объявляется тема в рамках инновационного проекта «Синтез искусств. Красота спасет мир»

Семь лет назад, 1 сентября 2009 года, в Домодедовском округе Московской области произошло объединение восьми ДМШ, хоровой, художественной и хореографической школ. Для реализации творческого потенциала 2056 учащихся и 186 преподавателей, при поддержке директора МБУДО «Домодедовская детская школа искусств» Т.Л. Смирновой, ежегодно проводится культурный образовательный проект «Синтез искусств. Красота спасет мир». Автор и организатор проекта – директор филиала «Шаховская ДМШ», заведующая теоретической секцией Домодедовского методического объединения Е.В. Маслова. Задачей «Синтеза» является активизация творческого потенциала участников через освещение установочной темы всеми видами искусств.

Сценарий рождается не за один день, это огромная и кропотливая работа, которая под силу преподавателю теоретических дисциплин, выступающему и в роли главного ведущего. Репетиции с ведущими начинаются за два-три месяца. Вопросов надо решить много: это договора и письма со всеми участвующими организациями и коллективами, заказ транспорта – надо привезти учащихся сельских школ, подготовка работ учащихся и преподавателей художественной школы, составление программы концерта, репетиции с участниками на сцене, подбор костюмов и музыкальных заставок, создание поминутного расписания мероприятия и афиш, пригласительных билетов, программок. Мероприятия проходят в самом большом концертном зале Домодедово – Дворце культуры и спорта «Мир». Собираются более 950 человек, из них 100-200 выступающих. Принять участие в проекте – очень престижно.

2014. Такой большой творческой семьей они впервые собрались два года назад. «О, мудрец, научи меня отличать истину от лжи, красоту от безобразия, научи меня радости жизни!» Подумал мудрец и научил человека танцевать…

В яркий и разнохарактерный мир танца погрузила всех, кто был на мероприятии «Танцы народов мира», выставка учащихся и преподавателей Художественной школы. Зрители услышали аккордеон, баян, скрипку и гитару, вокал и народное хоровое пение. Танцевальные номера были подготовлены Хореографической школой им. Г.И. Федоровой, а увлекательный сценарий о культуре различных стран подготовила Т.Ф. Пышкина, преподаватель Аэропортовской ДМШ. Зрителями была отмечена прекрасная организация проекта.

2015. Как верно заметил поэт К. Симонов, «перья штампуют из той же стали, которая завтра пойдет на штыки». Искусство не замерло, а перестроилось, и посвятило себя главному – завоеванию Победы. Следующая страница проекта была посвящена подвигу советского народа.

Музыкально-поэтическая композиция «Мы помним. Поклонимся великим тем годам» – это масштабное мероприятие, сценарий которого готовила преподаватель Хоровой школы Т.И. Иванищева. Украшением стали яркие страницы программы: выступление хора ветеранов ГДКиС «Мир» под руководством В.Д. Гердун, муниципального ансамбля русских народных инструментов «Наигрыш» (рук. С.И. Бисеров, директор Аэропортовской ДМШ) и мастер-класс Художественной школы «Портрет на военную тему».

2016. Проследить историю искусства огромного периода, от наскальной живописи (V тысячелетие до н. э.) до искусства барокко, вновь помогла Т.И. Иванищева, автор и ведущая мероприятия «Великие эпохи». Вечер, адресованный старшеклассникам, сопровождался показом гениальных архитектурных сооружений и бессмертных полотен живописцев. Прозвучала музыка старинных композиторов.

2017. Новое творческое мероприятие «Музыкальные инструменты России» даст возможность продемонстрировать лучших исполнителей на народных инструментах и лучшие коллективы Домодедовской детской школы искусств. Время показало, что реализация инновации «Синтез искусств. Красота спасет мир» способствует расширению воздействия культурной среды не только на семьи обучающихся, но и на различные группы населения городского округа Домодедово.

Валентина БЕСЕДИНА

МАСТЕРА ИЗ «ФЛАМИНГО»

Роспись по дереву и стеклу, гжель, фотоарт, батик, бисероплетение, художественная керамика и моделирование изделий на основе традиционных промыслов!.. Школа искусств подмосковного поселка Белоозёрский дает детям – из рук в руки – профессиональные знания и навыки.

Родители ведут сюда своих детей, чтобы приобщить к искусству. Но уже в подготовительных классах Детской школы искусств «Фламинго» Воскресенского района Московской области, начиная с семи с половиной лет, проводится отбор в предпрофессиональные классы. Приоритетным направлением является создание условий для индивидуальной образовательной траектории каждого учащегося и всесторонней реализации образовательных услуг.

Для обжига керамики и изделий из фарфора, выполненных детьми, в школе установлены две электрические печи. На базе учебно-производственной гончарной мастерской учащиеся, после изучения и разработки композиций на бумаге, осваивают профессии литейщика-оправщика и художника по фарфору, проходят практику по предмету «Роспись гжели». Лучшие образцы остаются в школьном фонде и экспонируются на конкурсах. Более ста работ по живописи, росписи, керамике и фарфору ребята передали в дар по просьбе руководства Дома культуры «Красный холм».

Ключевая роль в развитии школы, безусловно, принадлежит педагогическому составу. Его работа отмечена многочисленными грамотами и дипломами за высокий уровень преподавания и эстетического воспитания детей. Коллекцию таких наград собрала преподаватель Наталья Дмитриевна Горбункова. Почетным званием лауреата «Содружества творческих сил РФ» и медалью «200 лет М.Ю. Лермонтову» отмечена директор и преподаватель школы Наталья Степановна Арустамова.

Конечно, замечательные, выполненные детьми на высоком профессиональном уровне изделия не могли остаться без внимания специалистов. Воспитанники не раз награждались премиями президента РФ и губернатора МО и стипендиями за участие в проектах всероссийского и областного уровней, в том числе девяти проектах Елены Егоровой «Наш любимый Пушкин». Чтобы убедиться в том, насколько профессионально здесь работают, достаточно пройтись по школьной галерее, обновляющейся каждый месяц. Малыши выставляют симпатичные керамические фигурки: черепашек, жирафов, медвежат или рыбок, старшие – композиции на сказочные сюжеты. Роспись и резьба по дереву отличается богатым декорированием. Не меньше чудес творят рукодельницы в бережном плетении из бисера, создавая изящных бабочек, оригинальную бижутерию и цветы, цветы…

«Водопад». Владислав Павлов

Примечательно, что школа «Фламинго» обладает потенциалом для реализации инклюзивного образования и готова сформировать целый класс для детей с ограниченными возможностями, хотя такие ученики и сейчас учатся рядом с обычной ребятней. За 20 лет выпускниками стали более 340 детей, 44 продолжили обучение в шестом классе профессиональной ориентации. Несомненно, ДШИ «Фламинго» относится к разряду классических художественных школ, но круг ее специализаций чрезвычайно широк. При содействии Управления культуры Воскресенского района и Минкультуры МО она выступила инициатором и организатором областной выставки-конкурса «Воскресенская радуга» с участием школ из тридцати городов, которую готовится провести уже в седьмой раз.

Евгений ТАТАРНИКОВ

СТАВКА НА УРОВЕНЬ

Преподаватели Тимоновской ДШИ Солнечногорска развивают в учениках профессиональные компетенции

Алина Шапошникова и Катя Давыдова

Бывшая музыкальная школа, а ныне Тимоновская ДШИ, изменив свой статус, в одном не изменилась: здесь всегда делали ставку на высокий профессиональный уровень подготовки воспитанников. На инструментальном отделении, за исключением класса гитары, преподавание ведется по предпрофессиональным программам. Своей очереди ждут хореографы и художники. Как уточняет директор Валентина Николаевна Лазоркина: «Акцент на профессионализм обусловлен и тем, что его неотъемлемая часть – воспитание в ребенке ответственной, размышляющей личности. Понятно, что этой задаче должны соответствовать и преподаватели. А на остальных отделениях им пока не хватает опыта, состав совсем молодой, и, в отличие от инструменталистов, не все с высшим образованием».

Еще два года назад общеэстетическое, а, по сути, подготовительное, отделение пользовалось популярностью среди дошкольников: и педагоги, работая с малышами, очень быстро определяли, в какой сфере искусства – музыке, живописи или хореографии – способности ребенка проявляются ярче. Нынче отделение есть, а детей набирают на то отделение, которое определили для него родители или он сам пожелал...

«Самое развитое у нас, как и во многих ДШИ, преобразованных из музыкальных школ, – говорит Валентина Николаевна, – инструментальное отделение. Преподавательский коллектив там, правда, по преимуществу возрастной, но зато по-юношески активный! И так тоже бывает: педагоги постоянно занимаются и самообразованием, изучая новые репертуарные планы и методики, никогда не пропускают возможность повысить свою квалификацию на специализированных курсах. У их учеников и выхода-то другого нет, как только двигаться вперед вместе с ними. Наши будущие музыканты чаще участвуют в конкурсах и фестивалях, принося школе победы».

Это действительно так: совсем недавно в Химках прошел открытый межзональный фестиваль-конкурс «Серебряные голоса Подмосковья». Дипломом I степени была награждена ученица ДШИ Элина Цебренко. Эта девочка к тому же стипендиат губернатора Московской области и обладательница Гран-при конкурса «Друзья Болгарии – 2014». Очень успешна и юная пианистка София Ефименко: в этом году она отмечена на II Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Чудетство» в Москве. Обе звездочки уже определились со своей будущей профессией: только музыка. Фортепианный дуэт Екатерины Давыдовой и Алины Шапошниковой выиграл Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Говорим спасибо». А Мария Назарова, выпускница ДШИ, стала лауреатом I степени на двух международных конкурсах: «Талант–2016» и «Таланты большой страны». Хочется отметить хоровой ансамбль «Горошина» (лауреат международных конкурсов) и фольклорный ансамбль самого молодого отделения школы «Сенежата» (лауреат всероссийского конкурса).

Конечно, и другие отделения школы стараются не отставать от ее лидера. На хореографическом есть прекрасный танцевальный коллектив «Надежда». Несколько раз в году он дает концерты для пожилых людей, приезжают на него с поздравлениями и даже с пирогами. К каждому празднику, будь то 8 Марта или Новый год, обязательно готовятся экспозиции работ художественного отделения. Ребята прекрасно понимают, что им нужно пробовать свои силы и в международных соревнованиях, несмотря на то, что отделение это самое молодое: ему всего пять лет.

В первом полугодии Тимоновская ДШИ планирует мероприятия, посвященные 75-летию битвы под Москвой. Все отделения готовятся к лекциям-концертам и постановочному концерту в конце ноября, у художников будет выставка, у хореографов – сценические постановки «Синий платочек», «Журавли». Дети будут выступать в костюмах военных лет, а музыканты петь и, возможно, сопровождать выступления хореографов. «А в 2017 году, – завершает разговор Валентина Николаевна, – надеюсь, мы все-таки сможем вернуть подготовительный класс. Это важно».

Зоя БОБЫЛЕВА

ИЗ РАЗВЛЕЧЕНИЙ ЗДЕСЬ – ТОЛЬКО ДШИ

В этом концертном зале собираются семьи офицеров, солдаты подразделений войсковых частей и сотрудники МЧС. А рабочий день директора ДШИ поселка Североморск-3 начинается с поездки по стратегической дороге.

На фестивале «Веселая ярмарка»

Школе искусств закрытого военного гарнизона Североморск-3 исполняется 50 лет. И, несмотря на то, что проход на территорию гарнизона осуществляется по строгим правилам и снег здесь идет даже в июне, несмотря на то, что занятия приходится останавливать, когда небо раскалывается на части от рева взлетающих или идущих на посадку военных истребителей, – тут царит атмосфера любви и счастья. Офицеры выходят в запас, получают квартиры в других регионах и… не уезжают. А некоторые, уехав, возвращаются через год-другой. Как говорят, пустил корешки на Севере, они и примерзли…

От города военных моряков Североморска, где живет Елена Алексеевна Роменская, до гарнизона, где живут семьи авиаторов, тридцать километров, но она знает наизусть все 102 дорожных поворота! Жизнь в гарнизоне проходит по законам воинской службы – здесь свои правила, традиции и отношения. Детская школа искусств уже полвека единит и военных, и гражданских. «Семьи у наших воспитанников очень хорошие, дети грамотные, прекрасно развиты, занимаются музыкой с большим удовольствием, – с гордостью отмечает Е.А. Роменская. – Некоторые учатся по нескольким направлениям: девочки, окончив класс фортепиано, идут обучаться на саксофоне, а мальчики после домры поступают в класс гитары».

Это сейчас в ДШИ Североморска-3 обучают и на гитаре, и на валторне, и на трубе, открыто художественное отделение. А первый набор (85 человек) распределился всего по трем классам: фортепиано, баян, аккордеон, чем и ознаменовалось открытие вечерней школы общего музыкального образования в 1966 году. Сегодня детей значительно больше, около 150 человек. Есть два ансамбля – духовых и народных инструментов, оркестр баянистов-аккордеонистов. Все праздники принято отмечать чуть ли не всем поселком, каждый концерт – событие. Это счастливые моменты для педагогов. Это гордость для родителей и их детей. И точно таким же будет и праздничный юбилейный концерт.

Именно поэтому два года назад в закрытом объекте задумали и организовали открытый фестиваль «Веселая ярмарка». Со всего Кольского полуострова приезжают детские музыкальные, художественные и фольклорные коллективы; дети и взрослые вместе поют, водят хороводы, играют в народные забавы. Кто-то добирается из поселка Териберка, что за 90 км. «Наши педагоги как по-настоящему творческие люди во главу угла ставят успех ребенка, а не собственные блага, – продолжает директор. – Хотя в нашем гарнизоне и принято заботиться о педагогах, не зря же к нам приезжают работать – например, влюбленная в свою профессию художница Татьяна Петрова. Гарнизон выделил ей хорошую квартиру, и мы все стараемся, чтобы Татьяне Валерьевне было у нас комфортно».

Кадры, как и прежде, решают всё. Елене Алексеевне по-прежнему удается уговорить поехать в тундру самых профессиональных и заслуженных. Так, в школе преподает и руководит духовым коллективом школы артист штабного оркестра Ю.А. Горбатюк. Когда надо везти детей на конкурс или фестиваль, Юрий Алексеевич вместе с родителями грузит инструменты в багажники, детей – по машинам, а сам – за руль.

Вместе с юбилеем школы почетные даты скоро будут отмечать уникальные педагоги народного отделения: Ирина Сергеевна Десяткова – преподаватель по классу домры, Надия Фаргатовна Скороходова – преподаватель по классу баяна и аккордеона. Среди воспитанников Ирины Сергеевны множество лауреатов и дипломантов всероссийских и международных конкурсов. У Надии Фаргатовны свой активно участвующий в разных творческих соревнованиях состав мальчиков – появление ансамбля народных инструментов на сцене всегда сенсация. А несколько лет назад у Надии Фаргатовны появились дети с проблемами по здоровью. Эти особенные ученики полностью доверяют своему педагогу как «второй маме», а их родители свято верят в то, что музыка исцеляет. Доказательством тому являются первые достижения на конкурсах. «Сегодня в России ощущается потребность в возрождении отечественных традиций, – говорит Н.Ф. Скороходова. – И мы стараемся формировать у учащихся культуру общения именно на этой основе».

Татьяна КАТАЕВА-ПЛАТУНОВА

СЕКРЕТ СОХАТОГО

Бердигестяхская ДШИ является собирателем и продолжателем национальных культурных традиций Республики Саха (Якутия). Дата ее создания – 23 августа 1967 года.

Село Бердигестях расположено в административном центре Горного улуса центральной части Якутии. Издавна живут в дружбе и согласии с другими двадцатью коренными малочисленными народами Севера жители Горного улуса. Символом края, отображенном на гербе района и символизирующем лесные богатства, является лось, или соха́ тый, чей графический прототип для краевых штандартов скопирован с наскального рисунка в пещерах Ленских столбов и датируется IV–III веками до нашей эры.

А без малого пятьдесят лет назад только что закончившие учебу талантливые преподаватели стали пионерами музыкального образования в этих местах. С их помощью бердигестяхские дети впервые прикоснулись к сокровищнице мировой музыки, а первыми предметами, с помощью которых извлекаются музыкальные звуки, стали для них баян и фортепиано. Позже, когда было выделено отдельное помещение, появились духовые инструменты, художественное и хореографическое отделения, а в 1993 году открылся театральный класс. И музыкальная школа преобразовалась в школу искусств. Сегодня действуют 10 специальностей и 15 преподавателей ежедневно передают свое мастерство подрастающему поколению.

«Педагогический состав почти наполовину состоит из наших выпускников, которые продолжают школьные традиции. Преподаватели с многолетним стажем имеют уважение среди сельчан и признание молодежи, которая стремится перенять их опыт и профессионализм. С каждым годом увеличивается количество учащихся, которые овладевают профессией педагога-музыканта, художника, хореографа. Это будущее и надежда нашей школы», – комментирует ситуацию директор Вера Ильинична Аянитова.

Специализацией Бердигестяхской ДШИ является якутский музыкальный фольклор, отличающийся глубоким содержанием и большим жанровым разнообразием. С богатым наследием знакомят жителей республики и театральный коллектив, неоднократный победитель конкурса «Синяя птица», и детский танцевальный ансамбль – лауреат республиканских, зональных, улусных конкурсов и международного конкурса-фестиваля в Харбине (КНР). Известный не только в Якутии, но и за рубежом детский оркестр якутских национальных инструментов «Бэрдьигэс» – один из коллективов – носителей традиций, который играет на редчайших музыкальных инструментах, таких как хомус и якутский бубен или схожая со скрипкой кырыымпа и напоминающий домбру танцыр.

БДШИ сотрудничает с частной мастерской по изготовлению национальных инструментов, сувениров и предметов обихода народа саха, которая занимается этим ремеслом уже два десятка лет. Известными односельчанами изготовлено более тысячи музыкальных инструментов 38 видов: ударные, струнные, смычковые, варганные, ставшие неотъемлемой частью многих оркестров. И почвой для сотрудничества мастерской и школы искусств стал тот факт, что многие преподаватели БДШИ являются солистами оркестра якутских национальных инструментов «Кылысах» (название означает инструмент, напоминающий балалайку). Оркестр «Кылысах» является визитной карточкой Горного улуса. В этом году он празднует 35-летие творческой деятельности, из них почти четверть века знакомит слушателей с чарующими звуками якутских национальных инструментов.

В этом и кроется главная причина интереса молодых профессиональных кадров к родному краю – в особенностях якутского народного творчества. Настолько оно самобытно, представляет интерес на международной культурной арене, и его развитие не должно останавливаться.

Наталья МАРКОВА

СЯМЖЕНСКОЕ КРУЖЕВО

«ДШИ села Сямжа Вологодской области, по сути, сочетает углубленное изучение одного профиля с устойчивой ступенчатой системой», – так считает ее директор Татьяна ЕГОРОВА

Трио «Арт-экспромт»

Сямженская детская школа искусств развивалась поступательно, ускоряясь к XXI веку. Баян, аккордеон и фортепиано – три класса музыкальной школы, открытой в 1969 году, – это начальный этап учебного заведения. В 80-е сформировался его преподавательский состав и увеличилось количество учеников, с 1994 по 1996 год были созданы основные классы, действующие по сей день. Дети в возрасте от 6 до 18 лет музицируют, поют народные песни в ансамбле, танцуют, рисуют картины, делают первые дизайнерские проекты или просто развивают художественный вкус.

Теперь обучение идет на пяти специальностях. Учащихся и преподавателей этой школы можно встретить на самых разных концертных площадках Сямженского района, а также на конкурсах и фестивалях областного («Перезвоны судьбы»), межрегионального («Волшебство двухцветных клавиш», «Зажги свою звезду»), всероссийского («Рождественские огни», «Малиновый звон Пасхи»), международного («Дыхание успеха», «Кружево талантов») уровней. При школе существует объединение «Волшебная кисточка».

В 2015 году БУ ДО «Сямженская ДШИ» перешла на предпрофессиональные и общеразвивающие программы, поэтому учебный процесс был усовершенствован. Обновили и досуговую деятельность детей. Благодаря новой направленности образовались и новые проекты. Внеклассная работа построена на включении ребенка в реальную жизнь. Учащиеся представляют свои творческие работы на передвижной выставке «Разноцветная палитра», важной частью является работа с родителями («Вместе с детьми»), на младшие классы ориентирован проект «В мире прекрасного», для несовершеннолетних из социально-реабилитационного центра – благотворительная программа «Подари радость другу». Дети быстрее развиваются в коллективе, поэтому музыканты играют в ансамблях «Экспромт» (вокал), «Аккорд» (аккордеон) и «Горенка» (народные песни), танцоры наращивают мастерство в «Арлекине». На протяжении 15 лет во время каникул работает детский лагерь, где в качестве воспитателей задействованы преподаватели.

Именно благодаря их неподдельному энтузиазму в школе соткана такая атмосфера, в которой дети заряжаются не только знаниями и навыками, полученными на занятиях, но и правильным отношением к окружающим людям, природе, искусству.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

ДШИ № 2 расположена на крепостной горе, с которой начинался Ставрополь. Поэтому педагоги вдвойне чувствуют себя хранителями традиций, зародившихся при основании школы.

Объект культурного наследия регионального значения «Интендантское депо крепости – памятник основания города Ставрополя», одно из старейших исторических зданий, пятьдесят лет назад был отдан музыкальной школе в бессрочное пользование. В 2014 году школа приобрела статус школы искусств. Одним из новаторских проектов ДШИ является летняя школа «Арт-пространство» для одаренных детей. Его организовала и разработала директор школы С.А. Бородина.

В него включены занятия по всем видам искусства. В рамках «Арт-пространства» отмечалось 830-летие «Слова о полку Игореве», дети знакомились с творчеством нобелевских лауреатов – наших соотечественников. За последние годы поставлены спектакли почти по всем известным сказкам Г.Х. Андерсена и абсолютно все – костюмы, фонография, компьютерное оформление и авторская музыка – дело рук преподавателей школы. Все мероприятия ДШИ бесплатны для многочисленных зрителей – маленьких и взрослых горожан. Здесь же проходят занятия по традициям православия, изучению народных казачьих песен и танцев.

В школе прекрасная материально-техническая база и высочайший уровень преподавания. 70% педагогов имеют высшую категорию, половина из них с консерваторским образованием. ДШИ № 2 организовала городской конкурс джазовой музыки «Весенний блюз». Число его участников растет ежегодно, а победители отправляются на следующий этап – краевой. Конечно же, дети участвуют и получают дипломы, звания лауреатов и Гран-при в конкурсах и фестивалях самого разного уровня.

Приближается 50-летие школы. Наступает время подводить итоги. «О своем юбилее мы подумали заблаговременно, – говорит Светлана Александровна Бородина. – Планируем провести мероприятия с диаспорами: греки, дагестанцы, армяне, карачаевцы и черкесы, поскольку наш край – многонациональный и многоконфессиональный. Встречи будут проходить в течение года. В начале 2017-го готовим совместный проект со Ставропольским президентским кадетским училищем. Для нас дети и их успехи – лучший подарок к юбилею».

Зоя БОБЫЛЕВА

МУЗЫКА и КУЛЬТУРА
Единая информационная система

Создает сайты, позволяющие проводить НЕЗАВИСИМУЮ ОЦЕНКУ КАЧЕСТВА УСЛУГ, реализуемых в учреждениях

Сайт на muzkult.ru – удобен для подготовки проведения оценки качества услуг:

- ✓ Бесплатная техподдержка по размещению контента и простое управление сайтом;
- ✓ Интегрирование в сайт форм опросов, созданных на популярных виджетах;
- ✓ Форма обратной связи для улучшения качества услуг;
- ✓ Обучающие видео, в т. ч. по созданию форм опросов на сторонних ресурсах.

Преимущества сбора мнений на muzkult.ru:

- ✓ Проведение опросов в режиме онлайн 24 часа в сутки;
- ✓ Возможность дополнить и отредактировать опросник;
- ✓ Получение статистики без финансовых затрат;
- ✓ Участники дают качественный отзыв, т. к. могут обдумывать ответы.

Актуальные официальные сайты оптимизируют социальную деятельность на всей территории России.

Методические рекомендации по проведению соответствующих мероприятий и оценочные критерии устанавливают:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016);
- приказы Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015 г. N 277 и от 5 октября 2015 г. N 2515;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. N 1547;
- закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

ВОЙТИ В СИСТЕМУ MUZKULT.RU ПРОСТО!

8 (800) 5555-322 (бесплатно по РФ), +7 (495) 694-00-50 mail@muzkult.ru

СТРАТЕГИЯ ПРИЗНАНИЯ

ДШИ Трехгорного Челябинской области стала победителем престижного профессионального конкурса «50 лучших ДШИ России»

Конкурс обязывал предоставить большое количество документов – начиная от образовательной программы и заканчивая достижениями последнего времени. К своей верной победе она двигалась планомерно. Многие положили профессиональную жизнь на алтарь искусства, чтобы заложить педагогические основы ДШИ города Трехгорного. Поэтому в коллективе очень большое значение имеет воспитание и сохранение традиций. Сейчас в школе 55 преподавателей, больше половины – выпускники, ставшие опорой для развития молодых специалистов и учеников.

За 60 лет плодотворной работы ДШИ открыла девять отделений. Только в юбилейный год в копилке ее достижений – почти 150 наград на региональных, российских и международных конкурсах. В области школа позиционируется как один из крепких воспитателей талантливых детей.

«Те звездочки, которые сейчас есть в школе, и были тем движущим звеном, которое помогло стать школе не просто лауреатом, а победителем этого конкурса. Сейчас дети активно готовятся к участию в конкурсах скрипачей, пианистов, проходящих под эгидой Министерства культуры Челябинской области», – сказала в блиц-интервью директор Ирина Алексеевна Попова.

«Звездочками» на нынешнем небосклоне признаны баянистка Ксения Сокушева (преп. Е.В. Кутепова), дуэт виолончелисток Дарьи Чигинцевой и Дарьи Лукьяненко (преп. Г.Ю. Гудкова), вокалистка Анастасия Яковлева (преп. Л.А. Помазкина). В школе очень развиты классы балалайки и домры. На этом поприще значительных результатов достигли Тимофей Конышев и Максим Марков (класс О.А. Мищенко). Высокий уровень подготовки ребят на художественном отделении помог им выйти на международный конкурс в Барселоне.

Градообразующее предприятие ФГУП «ПСЗ», администрация города поддерживают музыкальное и патриотическое виды воспитания, выделяя гранты, субсидии, а совсем маленькие трехгорненцы учатся складывать слова на патриотических лозунгах. Уральский менталитет в целом можно охарактеризовать как доброжелательность и приветливость, таким образом, городская среда способствуют соединению эстетического и этического в повседневной жизни.

Трехгорный – это стратегический объект государства, в котором создают ядерный щит России. Население закрытого города составляют смелые люди, и любовь к Отечеству здесь не пустые слова.

Ирина ПАНТИЛЕЕВА

ТРУДНОСТИ РОСТА

Несколько отделений ДШИ № 2 городского поселения Октябрьский Люберецкого района начали свою работу именно по просьбам детей и их родителей

В ДШИ № 2 Люберецкого района зачисление происходит сначала в подготовительный класс, где педагоги знакомятся с учениками, а дети с выбранной областью искусства, после чего осуществляется перевод в первый класс.

На втором году обучения преподаватели внимательно наблюдают за тем, как ребенок приобретает навыки игры на инструменте, и развиваются его способности на музыкально-теоретических предметах. Само же разделение по дополнительным общеобразовательным программам начинается с третьего года (со второго класса) пребывания в школе. Дети, которые хотят связать свою жизнь с музыкой, имеют для этого таланты, занимаются по ФГТ «Юный музыкант», а остальные продолжают обучение по общеразвивающей программе «Мир музыки».

В конце четвертого класса школьникам предстоит экзамен, после которого общеразвивающая программа обучения заканчивается, и остаются только будущие профессионалы. Начиная с третьего класса, обучавшиеся игре на оркестровых музыкальных инструментах, приобщаются к коллективному музицированию в духовом, струнном, народном и симфоническом оркестрах. Все партии исполняются только самими учениками без помощи привлечения профессиональных музыкантов. Школьные оркестры и ансамбли неоднократно становились победителями и призерами самых разнообразных конкурсов – от районных до международных. В музыкальном театре – еще одном интересном проекте учебного заведения – дети учатся самостоятельно исполнять мюзиклы и изготавливать декорации. В репертуаре этого коллектива уже есть два спектакля – «Буратино» и «По щучьему веленью». На очереди премьера мюзикла – «Кот в сапогах».

ПРОСТОР ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Сейчас руководство школы решает давнишние проблемы с помещением и надеется, что к 50-летнему юбилею они смогут переселить школу в новый просторный «дом». Учебное заведение располагается в 12 кабинетах, что очень мало для такого количества специальностей, поскольку поселок разросся, и интерес к разнообразным инструментам увеличился. Кроме того, тесный актовый зал – еще одна проблема ДШИ №2, поскольку он рассчитан на 35-40 человек. Из-за этого в дни больших концертов или праздничных мероприятий часть зрителей располагается в фойе. Ранее долгие годы в школе работало только два класса – фортепиано и баяна/аккордеон, которые располагались в маленьком помещении на первом этаже общежития, выделенные районной администрацией в безвозмездную аренду. Администрация поселка помогает школе, чем может. К сожалению, согласно законодательству, власти этого уровня не имеют права решать вопросы строительства зданий. Родители и общественность Октябрьского обратились в Министерство образования РФ, но просьба о помощи была передана в ведомство областного уровня, а оттуда – снова в районную администрацию. Впрочем, школой заинтересовался один из кандидатов в депутаты Областной думы, который обещал помочь в решении вопроса. В конце августа, на встрече с жителями Люберецкого района, Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев узнал о бедственном положении школы искусств в Октябрьском и дал указание своим помощникам построить отдельное здание для занятий детей творчеством.

Школа, несмотря на невзгоды, строит планы на новый учебный год. К сведению, он будет переполнен выступлениями, концертами, конкурсами. Ближайшее мероприятие будет посвящено Международному дню музыки, которое отмечается 1-го октября. Уже традицией школы стало проведением педагогической филармонией тематических концертов два раза в год. В нынешнем году выступления педагогов были посвящены Году кино. Для слушателей прозвучали мелодии из любимых фильмов. А этой осенью коллектив представит программу с танцевальной музыкой мира.

В ДШИ № 2 проводятся выставки учащихся и преподавателей художественного отделения. Еще одной традицией стали персональные выставки воспитанников. Тематические выставки бывают практически каждый месяц, и они всегда становятся настоящим культурным событием. Например, скоро в ДШИ № 2 откроется тематическая выставка «Животный мир в музыке и изобразительном искусстве». На ее открытии с удовольствием выступят юные музыканты учебного заведения.

Наталья МАРКОВА

СОХРАНЯЯ ДОСТОИНСТВО

Московской ДМШ № 96 исполнилось 55 лет. Большинство подобных учреждений давно перепрофилировались в школы искусств, но здесь, как и всегда, царит только лишь музыка.

В честь дня рождения учебного заведения дети блестяще отыграли отчетный концерт перед родителями – они много участвуют в международных фестивалях и конкурсах, городских и районных мероприятиях.

Школа отметила юбилей скромно, и у этого обстоятельства есть причина. В ДМШ обучают по предпрофессиональным общеразвивающим программам и методикам на углубленном уровне: фортепиано, синтезатор, скрипка, флейта, хоровое пение, академическое пение, баян, аккордеон, гитара, домра, балалайка. «Только представьте, что на площади 360 квадратных метров в полуподвале у нас обучается более 300 детей, – рассказывает директор Владимир Анатольевич Рыбаков. – Уже много лет школа работает в цокольном этаже жилого дома. Даже было так: поздравления ветеранов с 70-летием Победы проводили в два дня, поскольку всех людей сразу разместить в зале было невозможно. И все же материально-техническое оснащение школы улучшается. Мы сделали ремонт, оборудовали классы. Классы очень тесные, концертный зал маленький, и все помещения заняты до самого позднего вечера субботы».

Отсутствие здания уже сейчас ощутимо тормозит развитие образовательного учреждения. Хорошее помещение – это норматив ФГТ, который руководству школы приходится выполнять без поддержки и на общих основаниях. Чтобы соответствовать современным требованиям, нужен большой концертный зал… Так и есть: струнный ансамбль и концертный хор школы не моутт полноценно репетировать. Сегодняшнее помещение не дает учебному заведению, несмотря на высокий уровень исполнения учащихся, стать полноценной концертной площадкой района. Многие провинциальные школы живут и работают в лучших условиях, чем столичная школа. В 2009 году вышло постановление правительства Москвы о выделении школе земельного участка для строительства просторного трехэтажного здания. Сейчас же этот проект приостановлен.

Каждое отделение ДМШ может предоставить внушительный список побед на окружных, всероссийских и международных конкурсах.

Никита Чикин

Уже несколько лет подряд ребята становятся лауреатами одного из самых престижных проектов Российского фонда культуры «Новые имена Москвы». Можно с гордостью говорить и о вокальном отделении. «Как всегда, наибольший успех достался нашему концертному хору "Вдохновение", ему в этом году исполнилось 20 лет, – дополняет директор. – Хор является лауреатом различных фестивалей и конкурсов: XIV Международного фестиваля хоровой музыки "Южная Пальмира" (Одесса), международного фестиваля-конкурса Mystery of Krakow и так далее. Его репертуар состоит из русской и зарубежной классики, популярных народных песен, православных песнопений. Бессменным руководителем хора является Елена Владимировна Атлас, концертмейстером – Корниенко Вера Борисовна. В сентябре "Вдохновение" примет участие во Всероссийском фестивале школьных хоров "Поют дети России"».

За пятьдесят пять лет на всех отделениях школы удалось собрать блестящий преподавательский состав. Например, класс баяна ведет профессор РАМ им. Гнесиных И.В. Сыроежкин. Есть немало талантливых детей-солистов. Баянист Никита Чикин – одна из самых ярких звездочек школы. В его исполнении сложнейшие пьесы неизменно вызывают восторг и зрителей, и музыкантов из членов жюри фестивалей и конкурсов. В штат школы постепенно вливаются молодые специалисты. И пока возможности для этого у школы очень скромные, но руководство ДМШ № 96 всегда старается поддержать молодых преподавателей, помочь реализовать интересные идеи, прекрасно понимая, что приходят они на очень маленькую стартовую зарплату. Преподавательский коллектив школы верит, что если профессионально и качественно заниматься своим делом, то найдется и поддержка для того, чтобы улучшить в ней условия для совместного труда учеников и педагогов.

Лилия САДЫКОВА

В ЛЮБОВЬ И МУЗЫКУ ВЕРИТЬ!

Второй десяток лет реализует проект «Горячее сердце», направленный на творчество детей с ограниченными возможностями здоровья, – ДМШ им. С.М. Майкапара в Москве

С СЕРДЦЕМ ПО ЖИЗНИ

Преподавательский состав московской музыкальной школы имени композитора Самуила Майкапара ведет активную работу по привлечению детей к занятиям музыкой. Круглый год организует выставки, концерты, конкурсы, конференции и фестивали. Особое положение среди внеклассной деятельности занимает фестиваль-концерт «Горячее сердце», в котором принимают участие дети-инвалиды.

Гимн для этого проекта сочинил директор школы, член Союза композиторов России В.Н. Вовченко в соавторстве с известным литератором Борисом Дубровиным, которому весной исполнилось 90 лет: «Ты в музыку веришь, как верят в любовь, познаешь ты в музыке силу и славу. Поможет она побороть свою боль, поможет она победить свою слабость». Государственный музей – Гуманитарный центр «Преодоление» им. Н.А. Островского был выбран площадкой для первого – знакового – концерта, который в декабре 2006 года представил 15 ребят из городских музыкальных школ и школ искусств. С каждым годом количество и география участников расширялись: в Москву слетались дети из Болгарии, Македонии, Германии – они и сделали «Горячее сердце» международным фестивалем.

Фестиваль взял курс на раскрытие творческого потенциала детей с ОВЗ (что способствует их более полной социальной адаптации), на совершенствование педагогических форм и обмен опытом работы с такими детьми и, что немаловажно, на привлечение внимания общественности к проблемам детей-инвалидов.

РОССИЯ – УКРАИНА

Год назад администрация школы предложила департаменту культуры Донецка поучаствовать в Открытом фестивале равных возможностей «Горячее сердце» – «Москва-Донбасс». При поддержке префектуры СЗАО, Комитета профсоюза работников детских музыкальных, художественных школ и школ искусств Москвы и спонсоров гостям были организованы разнообразные экскурсии, размещение в гостинице, билеты на кремлевскую елку.

Но больше всего украинские ребята мечтают, чтобы повторился тот самый концерт, где они выступали на одной сцене с московскими сверстниками и… народным артистом СССР Иосифом Кобзоном. Дети тогда не скрывали своего счастья!

НА ПОРОГЕ НОВОГО

Школу Майкапара окончили более 700 человек. Итогом кропотливой работы явилось увеличение численности учащихся до 326 детей и укрепление материально-технической базы. Помимо учебной работы педагогический коллектив во главе с директором ведет концертно-просветительскую деятельность, организует городские фестивали: «Майкапаровские встречи», юных пианистов и органистов «Дети России XXI века», «Зимние хоровые встречи», а также ежегодную конференцию преподавателей по классу композиции и юных композиторов «Арт-азарт».

Здесь очень сильны хоровые традиции: вокально-хоровые ансамбли «Мелодия» и «Гамаюн», хор младших классов «Колокольчик» принимают участие в ежегодных конкурсах в Македонии, Испании, России, выступают в городских смотрах. Летом произошло знаменательное событие. Школьный хор «Мелодия» под руководством Е.Б. Кудричевской завоевал золото и серебро в двух номинациях на IX всемирных хоровых играх в Сочи.

За последние 12 лет в школе появились новые специализации (флейта, орган, гитара, балалайка, домра, скрипка, вокал, композиция), ансамбли – народных инструментов, аккордеонистов, гитаристов, домристов. Учащиеся по классу органа становились лауреатами в Германии, Латвии, Македонии. Здесь действительно верят в объединяющую силу искусства и в своих воспитанников. Без этой веры – нет оправдания педагогической деятельности.

Евгений ТАТАРНИКОВ

Новаторство в соединении с академизмом – это фирменный стиль одного из молодых преподавателей московской ДШИ им. Д.С. Бортнянского

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МАНИФЕСТ

Со студенческой скамьи, являясь исследователем современной академической музыки, Александр Антонов создает перформансы, и, как сейчас модно говорить, продвигает академическую музыку в социальных сетях. Перепосты идут на пользу: в музее Прокофьева на концерте, организованном в рамках фестиваля к 80-летию Альфреда Шнитке, был аншлаг. Проект получился более чем новаторским.

Концертная форма трансформировалась в art-performance: здесь нет конферансье и пауз для аплодисментов, все номера складываются в одну историю, а полумрак сцены и видео-арт на экранах дают ощущение присутствия в магическом пространстве музыки. Перед выходом артистов на экране появилось такое предисловие: «Эта история, наверняка, будет близка каждому. Рождаясь, душа попадает на землю, где в мире жестокости проходит испытания. Следуя стереотипам и устоям, мы изменяем своему внутреннему миру. И только засыпая, мы становимся сами собой и видим тот мир, который хотели бы создать. Каждый выбирает сам, какой из этих двух миров важнее».

Концерт стал этаким манифестом настоящего времени. «Современный человек находится в дисгармонии с собой, – говорит организатор об идее концерта "Кричащая тишина", – успокаивается он только во сне, а днем никого не замечает и все время бежит, бежит. И музыка Шнитке передает это состояние невероятно точно. Но иногда надо остановиться, оглянуться и посмотреть внутрь себя, побыть с самим собой».

Подготовка к концерту далась нелегко. В течение года врачи боролись за здоровье Александра Николаевича: он перенес операцию на руке и реабилитация пришлась как раз на репетиционный период. Поэтому среди желающих поздравить музыканта-педагога после концерта оказались ученики, родители и… бригада врачей.

«Шнитке ведь долгое время был под запретом в нашей стране, – сказал, когда "погасли свечи", музыкант, – и у многих людей с советских времен осталось какое-то сопротивление к его музыке. Мне отрадно, что после концерта люди старшего поколения говорили, что они открыли для себя нового Шнитке: мелодиста и разнопланового композитора. В залах Московской консерватории немало молодых людей – из тех, кого можно встретить в московском метро в наушниках и с гаджетами, они ходят на концерты и слушают академическую музыку как свою, близкую им, созвучную их мыслям и чувствам».

Александр Антонов ценит новую музыку за ее структуру и трепетное отношение авторов к классическим канонам: на фундаменте качественного материала рождаются новые мелодии и совершенно иные стили. Главное, по его мнению, чтобы академическая музыка по-прежнему могла тревожить и менять души людей. Этому он учит и своих учеников, занимаясь в свободное время, потому что «в академический час сложно уложить то, что у нас в головах». Несколько лет назад он увлек творчеством коллег из ДШИ им. Д.С. Бортнянского и созданный ими квартет позднее стал септетом.

Название «Трагикомедия» – а для идентификации в соцсетях TRAGICOME# – отражает неформальную суть ансамбля. Для своих выступлений они часто берут произведения современных композиторов и соединяют их с классическими образцами. В новом контексте эта музыка звучит по-другому: объемнее, пронзительнее. К примеру, когда после диссонирующих звуков вдруг начинается ясная, восходящая мелодия Баха, это создает сильный эффект.

На упомянутом фестивале А. Шнитке звучала рукопись Пассакальи на два рояля, а для «Полифонического танго», которое давно не исполнялось в России, ноты Александр запрашивал из Гамбурга. С этим произведением «Трагикомедия» и стала в апреле этого года лауреатом фестиваля художественного творчества педагогов Москвы «Признание».

К новому сезону подготовлены две новые концертные зарисовки. Первая – «Отзвуки эпохи» – демонстрирует стилистику барокко сквозь призму времени и состоит из произведений разных авторов. Другая посвящена Году кино в России. Концерт пройдет в Галерее искусств Зураба Церетели на Пречистенке 21 октября, и там обязательно будет звучать музыка Альфреда Шнитке.

Татьяна ПЛАТУНОВА-КАТАЕВА

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А. И. ГЕРЦЕНА». Санкт-Петербург

Учебно-методическая лаборатория «Музыкально-компьютерные технологии»

- ✓ Музыкально-компьютерные технологии → 72 часа → 13500 руб.
- ✓ Методика преподавания музыкальных дисциплин с использованием музыкально-компьютерных технологий → 72 часа → 13500 руб.
- ✓ Электронный музыкальный синтезатор → 72 часа → 13500 руб.
- ✓ Компьютерное музыкальное творчество → 72 часа → 13500 руб.
- ✓ Искусство исполнительского мастерства и аранжировки на клавишномсинтезаторе → 72 часа → 13500 руб.
- ✓ Современные методы преподавания музыкальных дисциплин с использованием компьютерных технологий → 72 часа → 13500 руб.
- ✓ Интерактивные сетевые технологии обучения музыке (программа «Soft Way to Mozart») → 24 часа → 5800 руб.
- ✓ Планшетные и облачно-ориентированные технологии в музыкальном образовании → 36 часов → 7500 руб.
- ✓ Профессиональная переподготовка «Преподавание музыкальных дисциплин с использованием музыкально-компьютерных технологий» → 3 модуля по 72 часа и защита ВКР → 53000 руб.
- ✓ Профессиональная переподготовка «Преподавание электронного синтезатора» → 3 модуля по 72 часа и защита ВКР → 53000 руб.

Занятия начинаются по мере комплектования групп.

Для организаций по коллективным заявкам составляется наиболее удобный график проведения занятий с отрывом от производства и без.

Подробная информация о содержании курсов:
www.muslab.spb.ru

Контактное лицо: Ирина Борисовна Горбунова
тел. 8-921-956-85-25 • e-mail: gorbunova@herzen.spb.ru

ЮБИЛЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Завет Ильи Мусина: «Употребите свой авторитет и власть, чтобы оказать поддержку молодым», – стал девизом IV Международного конкурса молодых дирижеров симфонических и камерных оркестров

1 октября Государственная филармония Костромской области отмечает 55 лет. Большой юбилейный марафон включает концертные программы, презентации книги «Листая прошлого альбом…» и фильма, познавательные экскурсии и встречи. Разнообразна программа в течение всего октября.

Ярким акцентом станет Международный фестиваль симфонической музыки, посвященный памяти И.А. Мусина. В блестящем перечне имен, прославивших Костромскую землю, особое место занимает имя Ильи Александровича Мусина – народного артиста РФ, профессора Санкт-Петербургской консерватории, почетного члена Королевской академии музыки в Лондоне, автора хрестоматийных публикаций, ставших настольными как для начинающих, так и для маститых дирижеров. Один из его многочисленных учеников, Валерий Гергиев, справедливо назвал маэстро дирижером эпохального значения. В городе, где родился и делал свои первые шаги в музыке Илья Мусин, и проводится этот фестиваль.

17 октября концерт Академического симфонического оркестра Московской филармонии п/у народного артиста СССР Юрия Симонова откроет фестиваль.

24–27 октября при поддержке Министерства культуры РФ и администрации Костромской области состоится IV Международный конкурс молодых дирижеров симфонических и камерных оркестров им. И.А. Мусина.

В нынешнем году в жюри вошли заслуженный артист РФ Александр Титов (председатель), заслуженный артист РФ Михаил Кукушкин и заслуженный деятель искусств РФ Сергей Ферулев.

Конкурс пройдет в два тура. В I туре конкурсанты будут выступать с Камерным оркестром Костромской филармонии, во II – с санкт-петербургским Международным симфоническим оркестром «Таврический». На гала-концерте лауреаты конкурса получат почетное право продемонстрировать мастерство в роли дирижеров с оркестром «Таврический». В этот вечер за дирижерский пульт поднимутся заслуженный артист РФ Александр Титов, художественный руководитель и дирижер этого оркестра – народный артист Республики Кабардино-Балкарии Михаил Голиков.

Надеемся, что конкурс им. И.А. Мусина станет ярким событием в музыкальной жизни России и откроет имена талантливой молодежи в области дирижерского искусства.

Пресс-служба филармонии

Положение о конкурсе: www.kosphil.ru/portfolio/konkurs-molodyh-dirizherov-im-musina/

Подписка на газету **«Играем с начала. Da capo al fine»**

По каталогу «Пресса России» (том 1)
Подписной индекс – 39594

По каталогу «Почта России»
Подписной индекс – 11337

Газета **«Играем с начала. Da capo al fine» —**
газета № 9 (146) сентябрь 2016
Периодичность – 1 раз в месяц

Учредитель:
АНО «Международная академия музыкальных инноваций»

Свидетельство о регистрации
ПИ № 77–15850 от 07.07.2003
Выдано Министерством РФ по печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций

Главный редактор Игорь Евард
Зам. гл. редактора Ольга Бугрова
Корректор Ольга Сергеева
Верстка и дизайн Татьяна Еремеева
Служба выпуска и распространения Наталья Строкина +7 (926) 605-19-68

Тел./ факс: **8 (495) 694-54-58, +7 (925) 772–22–74**
E–mail: **evard_igor@mail.ru**
Сайт: **gazetaigraem.ru**

Адрес: 109125, г. Москва, 1-й Саратовский пр., д. 9/1, к. 74

Отпечатано в
АО «Красная Звезда»
123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38
Тел.: (495) 941-28-62, 941-34-72, 941-31-62
www.redstarph.ru
E-mail: kr_zvezda@mail.ru

Общий тираж 20 000 экз. • Заказ № 4116-2016
Дата подписания в печать 12.09.2016

Распространяется по подписке, по министерствам и ведомствам культуры, музыкальным учебным заведениям, магазинам, студиям, библиотекам, филармониям, домам творчества.

Редакция не несет ответственности за доставку газеты, осуществляемую почтовыми отделениями.

Редакция не несет ответственности за информацию содержащуюся в рекламных материалах.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Перепечатка материалов только с разрешения редакции.