

РОССИЙСКИЙ МУЗЫКАНТ

ГАЗЕТА МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО

ВЫХОДИТ С 1938 ГОДА

№1 /1393/ ЯНВАРЬ 2023

gm.mosconsv.ru

ЮБИЛЕЙ ПРОШЕЛ ДОСТОЙНО

В ушедшем году исполнилось 90 лет со дня рождения *Юрия Николаевича Холопова (1932–2003)*.

Юбилейные мероприятия проводились по двум руслам, в двух городах: Рязани, где Холопов родился и постигал основы музыкального искусства, и Москве, где он завершил свое образование и всю жизнь трудился как ученый и педагог.

Мероприятия в Рязани были сосредоточены в двух учебных заведениях: музыкальная школа №1 имени Аглинцевой и колледж имени Пироговых. В торжествах приняли участие и городские школы искусств. Как сообщают местные СМИ, это был «цикл методических и музыкально-просветительских мероприятий. Тематические уроки и лекции, теоретические олимпиады и конкурс эссе, методические доклады и круглые столы, интеллектуальные игры и концерты-презентации».

28 сентября в Рязанском музыкальном колледже состоялась лекция-концерт «Науки музыкальной земляки: Юрий и Валентина Холоповы». Рассказ об их деятельности сопровождался музыкой. Программу подготовили и провели, под руководством наставников, студенты-теоретики; музыкальные номера исполняли не только студенты и выпускники, но и школьники.

С 18 по 20 октября там же прошла Всероссийская конференция «Холоповские чтения». Участники – педагоги колледжа, а также юные музыковеды из Рязани и Москвы. Была приглашена Валентина Николаевна Холопова, которая сделала два развернутых доклада. С приветственной речью выступила Марина Владиславовна Кауркина, министр культуры Рязанской области. Организаторы надеются, что в дальнейшем «Холоповские чтения» станут регулярными.

С особой теплотой почтили память знаменитого соотечественника в музыкальной школе №1. Маленький Юра Холопов обучался здесь игре на фортепиано у Екатерины Давидовны Аглинцевой, именем которой впоследствии была названа школа. В нынешнем году здесь звучали публичные доклады о жизни и деятельности Юрия Николаевича. А педагог Наталья Николаевна Макарова подготовила документальный фильм о Холопове; съемки проходили в стенах школы при поддержке директора Сергея Алексеевича Ванькова. Хотя фильм любительский, он сделан весьма талантливо, изобилует ценными материалами: факты биографии, фотографии, обзор научных трудов, краткие интервью с коллегами и учениками Холопова, музыкальные вставки. Свою задачу – рассказать широкой аудитории о выдающемся музыканте-ученом – автор фильма успешно выполнил.

Отрадно, что рязанцы так трепетно хранят память о своем земляке и так много сделали для празднования его юбилея. Но «центр тяжести» пришелся, конечно же, на Московскую консерваторию. Рассказать подробно обо всем в небольшой статье вряд ли возможно; ограничимся перечислением фактов в хронологическом порядке.

Еще весной в стенах МГК прошел традиционный, уже шестнадцатый по счету Всероссийский конкурс по теории, истории музыки и композиции имени Ю.Н. Холопова. Ряд талантливых студентов из музыкальных училищ России получили награды.

ЮБИЛЕЙ

Международная конференция
«Наследие Ю.Н. Холопова и XXI век».

Профессор Т.С. Кюрегян
и профессор Л.В. Кириллина

А 14 августа, в самый день 90-летия Юрия Николаевича, несколько видных представителей Консерватории – ректор Александр Сергеевич Соколов, проректор Константин Владимирович Зенкин, профессора Валентина Николаевна Холопова и Светлана Ильинична Савенко – выступили перед телекамерой с речами в честь юбиляра.

Главное мероприятие проходило в Консерватории с 26 по 29 октября: **Международный фестиваль «Музыкальные миры Юрия Николаевича Холопова»**. Подобные фестивали проводились у нас и раньше – в 2007 и 2012 годах. Нынешний оказался особенно масштабным. Видеотрансляции с каждого дня прошедшего фестиваля до сих пор открыты для просмотра на сайте Консерватории.

Основное событие в рамках фестиваля – научная конференция «Наследие Ю.Н. Холопова и современное

музыкальное». Участие в ней приняли около пятидесяти музыковедов и исполнителей, все они принадлежат школе Холопова (не только научные «дети», но и «внуки»). Содержание докладов весьма разноплановое: несколько секций – философско-эстетическая, историческая, теоретическая – прошли под руководством профессоров МГК, а также гостей из других учебных заведений (Натальи Ильиничны Ефимовой из Академии хорового искусства, Александра Львовича Маклыгина из Казанской консерватории). В дальнейшем планируется издать сборник материалов конференции.

Доклады зачитывались как очно, так и дистанционно: например, Анна Васильевна Русакова присоединилась к заседанию прямым включением из Бельгии. Постоянным участником стала Татьяна Суменовна Кюрегян. Она руководила секцией «Холопов и XXI век», провела презентацию новых книжных изданий и прочитала интереснейший доклад. А на последующих заседаниях Татьяна Суменовна неизменно присутствовала и вручала каждому докладчику книжные подарки.

Освоение научного архива Холопова идет полным ходом, о чем свидетельствуют новые издания; некоторые из них поистине грандиозные. Два года назад была опубликована книга «Антон Веберн о музыкальных формах, в переводе и с разъяснениями Ю.Н. Холопова» (Научно-издательский центр «Московская консерватория»). В этом году в издательстве «Планета музыки» переизданы книги Холопова по гармонии: «Теоретический курс», а также «Практический курс» в двух томах.

Наконец, вышел в свет сборник «Ю.Н. Холопов о русской и зарубежной музыке. Статьи, материалы». Этот внушительный том (878 страниц!) продолжает серию, начатую ранее: сборники трудов Холопова «Музыкальные формы классической традиции» (2012), «О принципах композиции старинной музыки» (2015). Все три книги вышли в консерваторском издательстве, составлены и подготовлены Т.С. Кюрегян и ее коллегами. Уже проделана огромная работа по освоению архивных материалов, однако, по свидетельству очевидцев, архив ученого еще далеко не исчерпан. Надо надеяться, данная серия будет продолжена.

Путь Холопова в науку оказался необычным. Будущий музыковед-теоретик мирового масштаба, профессор, создатель научной школы – происходил из крестьянской семьи. В ранней юности проявил изумительные, всеохватные музыкальные способности, учился в Рязанском училище на четырех (!) отделениях – фортепианном, хоровом, теоретическом и композиторском. Освоив за два года все необходимые дисциплины, но еще не получив диплом училища, приехал в Москву и поступил (в неполные семнадцать лет!) в Консерваторию. Яркое дарование студента подметили все профессора; Игорь Владимирович Способин дал ему меткое прозвище «Джезуальдо ди Рязано».

Эти малоизвестные факты прозвучали в докладе Т.С. Кюрегян «Откуда на Руси берутся таланты. Рязанские корни Ю.Н. Холопова» – и уже опубликованы в развернутой статье (Бабий А.Н., Кюрегян Т.С. Юрий Николаевич Холопов и его рязанские корни // Научный вестник Московской консерватории. Том 13. Выпуск 3, сентябрь 2022. С. 448–473). Добавим, что архивные документы – фотографии, дипломы, справки – представлены в обширной экспозиции, которая разместилась в фойе Большого зала Консерватории.

Многогранность Холопова-ученого, широта и диапазон его музыкальных интересов были продемонстрированы и на музыкальных вечерах в Рахманиновском зале в программах Фестиваля «Музыкальные миры Ю.Н. Холопова».

Первый вечер (26 октября) был наполнен старинной музыкой: прекрасно выступили клавесинистки Екатерина Дмитриева и Ольга Филитова, певица Мила Фраёнова. А под занавес на сцену вышел Иван Соколов и «перебросил мост» в XX век: феерически исполнив пьесы Прокофьева, Шёнберга и несколько миниатюр своего сочинения.

Второй вечер (27 октября) украсило выступление хора ГМПИ им. Ипполитова-Иванова под управлением Владимира Красова; особенно запомнились сочинения Н. Сидельникова и Ю. Буцко в фольклорном русле. Ансамбль под руководством Натальи Гуляровой подхватил фольклорную линию: задушевно прозвучали песни Рязанской области (кстати, Юрий Николаевич весьма интересовался народным творчеством, в том числе своей малой родиной). Во втором отделении на сцене разместился Ансамбль солистов «Студия новой музыки» под управлением Игоря Дронова; за роялем – великолепная Мона Хаба, вокруг нее – виртуозы-инструменталисты. Были исполнены четыре очень разных, но весьма значительных сочинения, в том числе *Post-Scriptum* А. Вустина.

ЮБИЛЕЙ

Фестиваль завершился 29 октября круглым столом. В конференц-зале собрались многие участники. Заседание, поначалу строгое и официальное, постепенно смодулировалось в теплую дружескую встречу; очень приятны были речи Михаила Александровича Сапонова, Григория Ивановича Лыжова. Отдельную благодарность хочется выразить организаторам – Евгении Александровне Изотовой, Ольге Валерьевне Зубовой, Маргарите Ивановне Катунян и другим.

Фестиваль – от латинского *festum* – «праздник». Пожалуй, у всех участников Третьего международного фестиваля «Музыкальные миры Ю.Н. Холопова» осталось ощущение праздника. Было интересное, радостное общение, и в нашей памяти с новой силой возродился образ Учителя. Юрий Николаевич до сих пор незримо присутствует среди нас...

*Григорий Рымко,
преподаватель МГК*

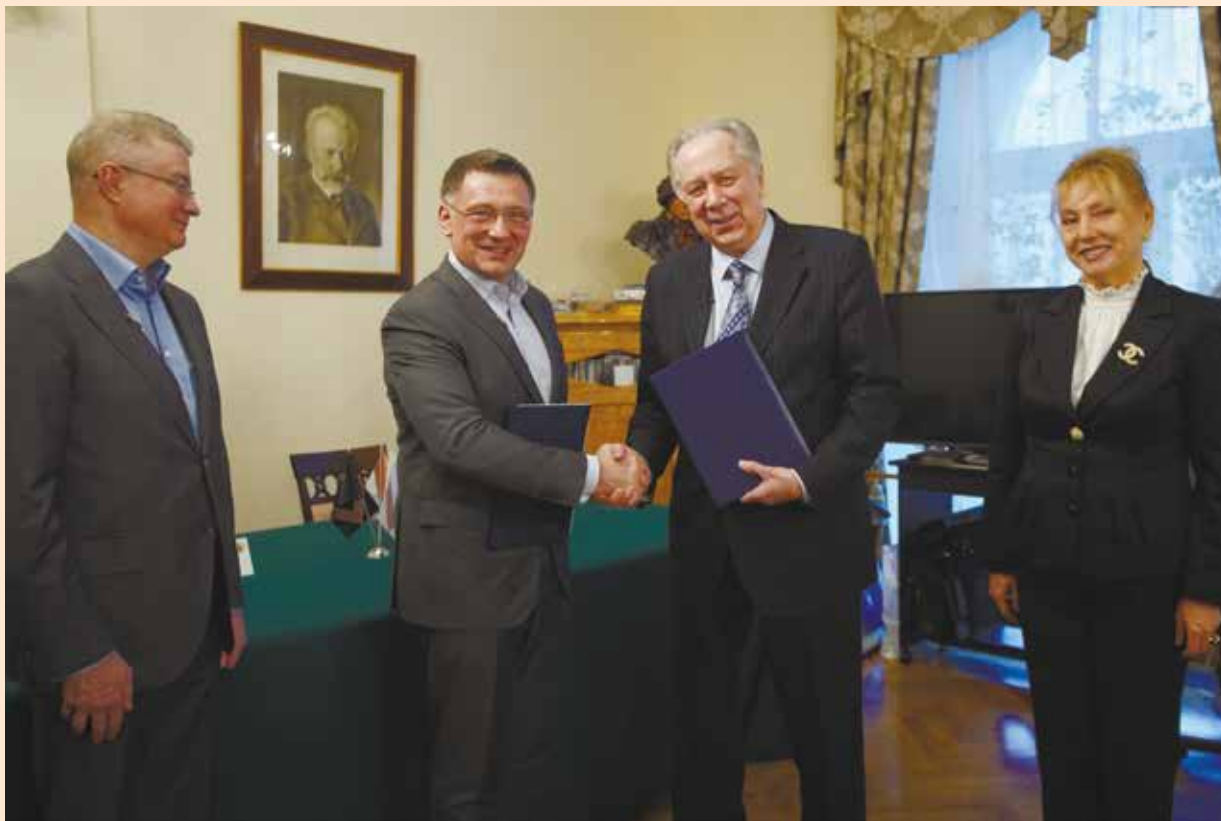
Фото предоставлены Центром современной музыки

КОНСЕРВАТОРСКАЯ ЖИЗНЬ

ТАСС, 23 декабря:

Московская государственная консерватория им П.И. Чайковского и бренд EXEED 23 декабря заключили партнерское соглашение, в рамках которого в 2023 году будет реализован целый ряд проектов в поддержку классической музыки и талантливых молодых музыкантов.

Одним из первых проектов станет приобретение для фондов Московской консерватории редких музыкальных инструментов, таких как клавесин для факультета старинной и современной музыки, и орган-позитив, который в силу своей мобильности не только будет задействован в образовательном процессе, но и на концертах как в залах Консерватории, так и на других площадках страны.

Кроме того, в 2023 году будет учрежден конкурс на Специальную именную премию бренда EXEED для студентов Консерватории по специальностям фортепиано, струнные инструменты, духовые инструменты и вокал. Конкурс призван поощрить профессиональную деятельность талантливых молодых музыкантов и дать им больше возможностей для развития и самореализации. В состав жюри конкурса войдут музыканты с мировыми именами, преподаватели Московской консерватории, а председателем жюри станет народный артист России, скрипач Вадим Репин. Призовой фонд конкурса составит более 1 млн рублей.

«Московская консерватория является, без преувеличения, национальным достоянием нашей страны, – сказал директор EXEED Cars Rus Геннадий Баранов. – мы очень рады, что теперь будем причастны к образовательному процессу и сможем внести свой вклад в становление музыкантов, которые совсем скоро станут звездами мировой сцены. Стремление превзойти себя и стремиться к большему – всегда было главной мотивацией EXEED. Это, безусловно, объединяет нас с теми амбициозными, творческими людьми, которых воспитывает лучший музыкальный вуз России».

«Внимание к молодежи – всегда приоритет в работе Московской консерватории. Взаимодействие с новыми партнерами вносит и новые возможности. Для нас большая честь, что бренд EXEED в лице директора Геннадия Баранова войдет в Попечительский совет Московской консерватории», – отметил ректор МГК Александр Соколов.

Фото Эмиля Матвеева

Вероника Григорьевна, Елизавета Старикова, Даниил Григорьев

Ирина Старикова

ПОГРУЖЕНИЕ В МИР ЗНАМЕННОЙ МОНОДИИ

В стенах Московской консерватории проходит множество интересных мероприятий. Но в этом калейдоскопе событий старинная монодия все еще занимает довольно скромное место. Нечасто появляются в концертных программах знаменные, византийские и григорианские песнопения. Еще реже проходят обучающие лекции и мастер-классы. А ведь это та область, о которой подавляющее большинство консерваторцев не знает практически ничего! Да и вообще в России древняя церковно-певческая традиция остается достоянием лишь очень узкого круга специалистов. Поэтому возможность встретиться и пообщаться с подобными людьми кажется просто бесценной.

Именно такой уникальный шанс предоставило нам в этом году студенческое научно-творческое общество, организовав ряд семинаров под названием «Страницы истории церковно-певческого искусства». Цикл объединил в себе две величайшие монодийные традиции – древнерусскую и византийскую. Экскурс в историю древнерусского пения провели ведущие специалисты в области русской музыкальной медиевистики: Вероника Юрьевна Григорьевна (доцент кафедры регентования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат искусствоведения) и Даниил Алексеевич Григорьев (головщик храма Покрова в Рубцове).

Погружение в мир знаменной монодии началось с концерта, который состоялся 27 сентября в зале им. Н.Я. Мясковского. Выступил Хор Патриаршего центра древнерусской богослужебной традиции под руководством Даниила Алексеевича. Это уникальный коллектив, ведь, в отличие от других подобных ансамблей, хор не просто поет по крюковой нотации, но и придерживается архаической манеры интонирования, которая состоит в особом произношении текста, использовании подголосков и орнаментации. Тщательное изучение старообрядческих записей позволило исполнителям воссоздать знаменное пение в том виде, в каком оно дошло до наших дней в наиболее консервативных беспоповских общинах.

В своей программе коллектив постарался представить древнерусскую церковно-певческую традицию во всем ее многообразии. Прозвучали образцы столпового (гимн «Свете тихий»), путевого (стихера «Благовестит Гавриил»), демественного («Всяко дыхание») и большого («Таин еси») роспевов. При этом певчие показали весь спектр литургических жанров: стихера, кондак, ирмос, антифон, седален. Несколько песнопений (кондак Кресту, стихеры на стиховне, стихеры на хвалитех, задостойник) были посвящены отмечаемому в этот день празднику Воздвижения. Кульминацией же концерта стало редкое по красоте песнопение – «Трисвятое надгробное» с ремаркой «опекаловское». Интересным драматургическим решением было завершение программы задостойником и седальном «Иже крестом», ведь именно эти песнопения звучат обычно в конце самого богослужения. А чтобы слушатели не запутались во всем разнообразии песнопений, Вероника Юрьевна давала краткие комментарии к каждому исполненному произведению.

Через неделю после концерта (6 октября) состоялся научно-практический семинар. Благодаря полученному интонационному опыту, участники уже были подготовлены к освоению теоретической части. Лектор рассказала об основных периодах развития древнерусской традиции, затронула разные виды нотаций и певческие стили. Важнейшие положения доклада Вероника Юрьевна иллюстрировала пением (совместно с Даниилом Алексеевичем и их ученицей – Елизаветой Стариковой). Среди наиболее интересных примеров были – своеобразие в ладовом отношении ирмос 3-го гласа «Яко виде Исаия» и сложное редко исполняемое песнопение «Достойно есть кирилловское».

Воодушевление, которое вызвал древнерусский семинар, побудило организаторов провести аналогичное мероприятие, посвященное византийской традиции. Византийский семинар – событие действительно уникальное, поскольку профессиональных исследователей-византинистов в России крайне мало, буквально единицы. К нашему большому счастью, такой редкий и ценный специалист работает у нас: научный сотрудник Научно-творческого центра церковной музыки Московской консерватории, кандидат искусствоведения Ирина Владимировна Старикова согласилась поделиться своими знаниями и опытом, рассказать об истории византийского певческого искусства.

Семинар состоял из двух частей. В первой лекции, которая прошла 30 ноября, Ирина Владимировна очертила основные вехи развития византийского церковного пения, начиная с X века и вплоть до современности. Она познакомила слушателей с важнейшими персоналиями византийской певческой традиции: Иоанном Кукузелисом, Ксеном Коронисом, Иоанном Гликисом и др. Особенно впечатлили участников увлекательные истории о жизни и творчестве величайшего византийского мелурга Петра Пелопонесского.

На примере из рукописных источников лектор показала, как развивалась и изменялась византийская нотация на протяжении столетий, а также затронула актуальнейшую проблему ее прочтения и интерпретации. Кроме того, докладчица осветила ряд интереснейших и малоизвестных фактов, таких как: существование византийского двухголосия и образцов византийских стихер со славянским текстом в греческой транслитерации.

Вторая часть семинара состоялась 7 декабря и была посвящена ключевой системе византийского пения – осмогласию. Это едва ли не самая трудная из всех тем византийской теории. Она заслуживает отдельного цикла лекций, но даже за одну встречу участники смогли узнать много нового и полезного. Лектор рассказала об основных составляющих византийских гласов, объяснила, что такое *ихимы* и *мартирии* и как они работают. Используя «колесо» Иоанна Кукузелиса, участники научились находить основные тоны каждого гласа.

КОНСЕРВАТОРСКАЯ ЖИЗНЬ

Особенно интересно было разобраться в гласовых разновидностях, ведь оказалось, что, кроме всем известных *автентических* и *плагальных*, существуют также *медиальные*, *дифонические*, *парамедиальные* и *параплагальные* гласы. Установление взаимосвязей между ними стало увлекательнейшей зарядкой для ума. Иллюстрируя ладовые и звукорядные особенности гласов, Ирина Владимировна спела осмогласник Успению «Богочащным мановением» (песнопение, в котором задействованы все 8 гласов. – К. К.) в мелодической редакции Петра Пелопонесского.

Семинар оказался очень живым и динамичным, слушатели принимали активное участие, вступая в диалог с лектором и задавая интересные их вопросы. Кроме того, у желающих была возможность спеть *исократиму* (выдержанный тон. – К. К.), почувствовав красоту византийских песнопений изнутри.

К сожалению, как на древнерусский, так и на византийский семинары пришло не так уж много людей. В основном это были студенты Консерватории разных специальностей, но присутствовали также и учащиеся других вузов. Чрезвычайно любопытно было услышать их отклики, чтобы понять, насколько востребована эта тема и вызывает ли она интерес у молодежи. Как оказалось, мероприятия произвели на всех без исключения неизгладимое впечатление.

Итак, слово участникам-студентам:

Наталья (МГК): «Рада, что смогла попасть на оба семинара. И Вероника Юрьевна, и Ирина Владимировна очень интересно рассказывали об истории и теории знаменного и византийского пения, исполняли множество музыкальных примеров. Я очень увлеклась обоими рассказами: все записывала, стараясь не пропустить ни единого слова, а по окончании семинаров стала искать ансамбли, которые исполняют знаменную и византийскую музыку, долго осмысляла (и продолжаю осмыслять) информацию. Особенно меня вдохновило знаменное пение, которое я теперь осваиваю с настоящим упоением, хоть и делаю пока только первые шаги в этом деле. Очень надеюсь, что подобные мероприятия еще состоятся в Консерватории, и что ими заинтересуется больше людей».

Полина (МГК): «Мне запомнилось, что семинары проходили в доброжелательной атмосфере, было взаимодействие со слушателями, включение всех в мыслительный процесс и работу. Мне понравилось, что в пение тоже все были включены».

Матвей (МГК): «Прошедший семинар по византийскому пению оставил неизгладимое впечатление! Благодаря замечательному лектору Ирине Владимировне Стариковой, я погрузился в историю развития культуры византийского пения. Особенно приятно было услышать образцы византийского пения в исполнении лектора, и даже поучаствовать в них в качестве исона. Искренне надеюсь, что подобных конференций будет еще огромное количество».

Полина (МГК): «Я посетила три семинара, посвященные древнерусской и византийской певческим традициям. Радует, что каждый из семинаров состоялся, поскольку в Консерватории спецкурс по византийскому и древнерусскому певческому искусству есть только у музыковедов, а на такие лекции-семинары могли прийти все желающие. Самое ценное – это звучавшее во время семинаров пение. Познакомиться с историческим контекстом и теоретическими системами певческих традиций, безусловно, важно и очень интересно, однако гораздо нагляднее, когда вся информация подкрепляется примерами из византийских и древнерусских песнопений».

Яна (ПСТГУ): «Очень вдохновил семинар! Удалось прикоснуться к истории богатейшей певческой традиции. Если иконопись зовется «богословием в красках», то византийские песнопения, без сомнения, можно назвать богословием мелоса (др.-греч. μέλος). В целом, узнала для себя очень много нового – три часа пролетели незаметно».

Варвара (ГУУ): «Семинар «Византийское осмогласие» приоткрыл для меня дверь в мир византистики. Ирина Владимировна Старикова – человек с горящими глазами, очень живо и ярко рассказывала. Было очень интересно!»

*Кулизма Крюкова,
студентка НКФ, музыковедение
Фото Анастасии Хлюпиной*

Хор Патриаршего центра древнерусской богослужбной традиции

КОНКУРС

ТВОРЧЕСКИЙ СТАРТ МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ

С 16 по 21 ноября в Москве прошел *Международный конкурс клавесинистов имени А.Е. Майкапара*. Конкурс учрежден РАМ имени Гнесиных в память о выдающемся музыканте и просветителе Александре Евгеньевиче Майкапаре и входит в международную конкурсную серию, которую курирует кафедра органа и клавесина Академии.

Клавесинный конкурс имени Майкапара состоялся впервые, в дальнейшем его планируется проводить каждые два года. Его формат необычен: из двух туров один играет в виде тридцатиминутной свободной программы, которую выбирает сам участник. У молодых музыкантов появляется возможность обозначить свои артистические предпочтения, продемонстрировать умение составить интересную программную концепцию. Помимо довольно значительных призов (первая премия составляет 150 тысяч рублей, вторая – 75 тысяч и третья – 50 тысяч) победители получают возможность выступлений в РАМ имени Гнесиных, в концертном комплексе «Зарядье» и городе городов России.

В состав жюри вошли выдающиеся музыканты, представляющие основные российские центры клавесинного исполнительства в Москве, Петербурге, Казани, Новосибирске: заслуженный артист России, заведующий кафедрой органа и клавесина РАМ им. Гнесиных, профессор *А.В. Фисейский* (председатель жюри), профессор кафедры органа и клавесина РАМ имени Гнесиных *О.А. Филиппова* (заместитель председателя жюри), народный артист России, профессор *А.Б. Любимов*, профессор кафедры органа и клавесина МГК имени Чайковского *Т.А. Зенаишвили*, зав. кафедрой органа, клавесина и арфы КГК имени Н.Г. Жиганова, профессор *Е.В. Бурундуковская*, профессор кафедры специального фортепиано НГК имени М.И. Глинки, солистка ансамбля ранней музыки *Insula magica А.П. Недоспасова*.

Важнейшей целью и задачей конкурса в нынешнем году стала консолидация сил российского клавесинного искусства. Помимо основных прослушиваний в рамках конкурсной программы состоялось еще несколько важнейших мероприятий: концерт-открытие памяти А.Е. Майкапара в Музыкальной гостиной Дома Шуваловых, круглый стол по проблемам современного клавесинного исполнительства, презентация инструмента

российского мастера А.П. Баюнова.

Прослушивания проходили в Музыкальной гостиной Дома Шуваловых и Гнесинском зале на Поварской. По результатам предварительного отбора до конкурсных состязаний были допущены 16 участников, 10 из них прошли на второй тур. Уровень конкурсантов был чрезвычайно высоким, поражала не только отточенность профессиональных навыков, но и зрелость, самостоятельность мышления, артистическая воля и сценическое обаяние молодых музыкантов.

Жюри так и не удалось выбрать лишь троих победителей, в итоге их оказалось пять. Третью премию разделили выпускник ФИСИИ МГК *Николай Мартынов* (класс проф. О.В. Мартыновой) и выпускница РАМ имени Гнесиных, петербурженка *Маргарита Еськина* (класс проф. О.А. Филипповой). Игра Николая Мартынова поразила точностью, продуманностью исполнения и сдержанным артистическим аристо-

кратизмом, особенно убедительным в ранней английской музыке. Маргарита Еськина сделала акцент на итальянском стиле, продемонстрировав блестящее владение разными жанрами и фактурными приемами итальянской музыки различных периодов. Исполнительница усложнила себе задачу тем, что единственная из всех конкурсантов использовала оба предложенных инструмента – концертный двухманный клавесин Бицци и верджинал-оттавино – реплику мастера Н.Н. Полоскова по фламандскому оригиналу 1593 года.

Вторую премию раздели студентки ФИСИИ *Ольга Давнис* (класс проф. О.В. Мартыновой) и *Софья Азен* (класс доц. А.А. Кореновой; Софья также обучается клавесину в РАМ имени Гнесиных по программе профессиональной переподготовки в классе проф. О.А. Филипповой). О. Давнис, этим летом ставшая победительницей Международного конкурса имени И.С. Баха в Лейпциге в номинации «фортепиано», и в клавесинном амплуа проявила себя блистательным интерпретатором баховской музыки. А С. Азен поразила яркостью, эмоциональностью и живой театральностью игры – не случайно ее концертная программа второго тура называлась «Картинки с выставки». Николай Мартынов и Ольга Давнис были также удостоены специальных премий жюри: Н. Мартынов за выдающееся исполнение сочинения Дж. Фарнеби, а О. Давнис – за лучшее исполнение произведений И.С. Баха.

И, наконец, первый приз завоевала ассистент-стажер кафедры органа и клавесина МГК имени П.И. Чайковского *Анастасия Егоренкова* (класс проф. Т.А. Зенаишвили). В ее игре сочетались профессиональная зрелость, великолепное владение инструментом, богатейшая звуковая палитра, прекрасное понимание стиля исполняемой музыки. И хотя на высоком профессиональном уровне была исполнена вся программа, особенно запомнилась французская музыка.

В заключение хотелось бы сердечно поздравить участников, победителей и их педагогов и выразить надежду, что Международный конкурс клавесинистов имени А.Е. Майкапара сможет дать прекрасный творческий старт молодым музыкантам, выбравшим для своей профессиональной деятельности столь изысканное и необычное направление.

Олег Андреев,
сборка «PM»

Фото Глеба Михайлова и Нины Шубиной

ВЫШЛА КНИГА

Карина Абрамян

Пётр Поспелов

Анна Юркус и Екатерина Вашерук

БОЛЕСЛАВ ЯВОРСКИЙ: ПРЕЗЕНТАЦИЯ В «НЕЛЕКТОРИИ»

Недавно в музыкальном мире произошло значимое событие. Силами Московского издательства «Композитор» и Российского музыкального союза состоялась переиздание и перевод на английский язык «Строения музыкальной речи» Болеслава Яворского (1877–1942) – одного из самых оригинальных отечественных теоретических трудов начала XX века. Презентация прошла 21 ноября в узком кругу профессионалов. Одновременно она ознаменовала открытие нового пространства фирмы «Мелодия», которое называется «Нелекторий» (по аналогии с одноименным проектом Союза композиторов России) и предназначено для событий нелекционного формата.

Будничным вечером, недалеко от центра Москвы собрались неравнодушные к судьбе отечественного музыкально-теоретического наследия. Публика была совсем немногочисленная (под стать месту) и состояла преимущественно из композиторов, музыкальных журналистов и музыковедов разных поколений – от профессоров вузов до студентов.

Обстановка была удивительно живой и неформальной. Ожидалось что-то вроде «мини-конференции», а получилось почти семейное собрание единомышленников. Выступающие не были отделены стеной от публики, и каждый из присутствующих был равноправным участником этого камерного действия. Вероятность не встретить знакомого в и так малочисленном сообществе интересующихся была крайне невысокой. Поэтому гости собрались перед началом самой презентации немного заранее, а после ненадолго остались, чтобы пообщаться.

Отдельно стоит рассказать о самом пространстве. Оно разделено на две части. В первой можно свободно перемещаться и разговаривать, а вторая отведена под небольшой концертный зал – с отреставрированным роялем *Estonia* и лежащим рядом дагестанским винтажным ковром, на который участники ступали как на сцену. На стенах развешены фотопортреты известных музыкантов, самые значимые фигуры эпохи: это выставка фотографа Виктора Ахломова, подготовленная совместно с Союзом композиторов.

После дружеского общения началась официальная часть: несколько речей и музыкальный подарок. Речи были больше похожи на диалог – знающая публика чутко реагировала на слова выступающих. Генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян представила и «Нелекторий», и «Строение музыкальной речи», и саму встречу. *«У нас нет формата. У нас собрались люди, которые понимают о чем речь, и мне очень важно, что именно сегодня, в этой аудитории, с этими людьми мы открываем эту историю».*

Затем к гостям обратился композитор, шеф-редактор издательства «Композитор» Пётр Поспелов. *«Я воспитывался на том, что авангардист должен отрицать все предыдущее; что следующий этап отрицает то, что было до него. Но есть люди, которые счастливым образом являются связующими фигурами, которые объединяют эпохи и дарят преемственность».* По словам П. Поспелова, таким человеком был Болеслав Яворский: он создал новую теорию музыки, не порывая с предыдущей. *«Он разбирался в физике и математике, что сказалось на его теории – подчеркнул композитор. – Он объединил разные города, в которых жил. И теперь мы хотим, чтобы он стал всемирным – для этого его книга будет распространяться среди англоязычной аудитории тоже».* П. Поспелов рассказал и об Ильдаре Ханнанове – редакторе, комментаторе и переводчике издания, который не смог присутствовать на презентации. А также – о планах издательства на 70 двуязычных книг, в ряду которых «Строение музыкальной речи» Яворского станет первой.

Ярослав Тимофеев – музыковед, лектор и главный редактор журнала «Музыкальная академия», – дал обширную историческую справку о самом Яворском и его жизни, поведал о его месте в музыковедении и подчеркнул, что хотя мы и хотим познакомить западную публику с Яворским, нам самим не мешало бы с ним познакомиться. А новое издание Ярослав прокомментировал так: *«Главное завоевание моих уважаемых коллег – это то, что теперь у нас есть доступный уртекст Яворского, причем билингвальный. И вместе с уртекстом выведен контекст – это и архивные материалы в огромном количестве, и еще более огромные комментарии Ильдара Ханнанова. На самом деле эта книжка представляет собой дуб, выросший из желудя».*

В завершении вечера открылась еще одна грань дарования Яворского – композиторская. Его «Три песни Мориса Метерлинка» исполнили участница Молодежной оперной программы Большого театра Анна Юркус и пианистка Екатерина Вашерук. После этой «маленькой торжественной мессы» (по словам Я. Тимофеева) к единственному экземпляру «Строения музыкальной речи» выстроилась очередь. Все хотели полистать или хотя бы поддержать в руках раритетный том. Приятный сюрприз для поклонников Яворского: всем участникам встречи была выслана PDF-копия. Бумажную версию книги можно приобрести на официальном сайте издательства «Композитор».

*Дана Денисова,
студентка НКФ, музыковедение
Фото Вероники Скворцовой*

СОБЫТИЕ

«МОЛОДЫЕ ЗВЕЗДЫ» ПОЕХАЛИ В КАЗАНЬ

Мощным финальным аккордом региональной музыкально-образовательной программы «Молодые звезды Московской консерватории» в уходящем году стала поездка в столицу Республики Татарстан – старинный город Казань. 2–4 декабря студенты и педагоги Московской консерватории с большим удовольствием посетили Казанскую государственную консерваторию им. Н.Г. Жиганова, выступили в Государственном Большом концертном зале им. С. Сайдашева и в Казанском детском хосписе.

Программа поездки получилась очень насыщенной. В нее вошла масса интересных, познавательных творческих встреч и активностей. Студенческая часть консерваторской делегации сразу после самолета начала свой марафон событий с Круглого стола двух студенческих активов – Московской и Казанской консерваторий, на котором студенты обменивались опытом, ставили новые задачи и намечали перспективы на будущее. Руководитель студенческого совета МГК *Анжела Клевич* заряжала своей энергией и количеством идей по сплочению студентов из разных городов.

В это время педагоги Московской консерватории дали серию мастер-классов. Ярким событием стал мастер-класс по вокалу доцента кафедры сольного пения *Е.И. Скусниченко*. Зал был полон слушателей, которые до последнего не хотели отпускать выдающегося педагога. Особой радостью для *Екатерины Игоревны* стала встреча со своей выпускницей, прекрасной певицей и преподавателем Казанской консерватории *Айсылу Сальмановой*. А ассистент кафедры медных духовых и ударных инструментов МГК *Никита Токарев* с большим успехом провел мастер-класс по трубе в Средней специальной музыкальной школе Казанской консерватории.

Днем в Казанском детском хосписе состоялся новогодний интерактивный концерт Благотворительной программы «Консерватория – детям». Участники концерта *Александра Будо* (автор-ведущая, виолончель), *Полина Борисова* (скрипка) и *Тамара Еприкян* (фортепиано) представили детской аудитории музыкальную историю про новогодние приключения Лесовичка.

В Малом зале Казанской консерватории выступили студенты, выпускники и педагоги двух консерваторий. Концерт был посвящен Международному дню инвалидов. В программе концерта прозвучали всеми любимые произведения. Ведущая *А. Клевич* рассказывала публике интересные факты о произведениях, что вдохновляло публику. Прозвучали пьесы из фортепианного цикла «Времена года» Чайковского в исполнении *Тамары Еприкян*. Картинки из русской жизни композитора были дополнены эпитафиями из стихов русских поэтов. Прекрасную «Сюиту в старинном стиле» Шнитке исполнили *Полина Борисова* и *Тамара Еприкян*. Несхожие по характеру пьесы проиллюстрировали разные образы, пейзажи, которые предстали перед слушателем в виде спектакля «инструментального театра». Нежный «Лебедь» Сен-Санса из цикла «Карнавал животных» в исполнении *Александры Будо* и *Юлии Куприяновой* (фортепиано) покорила сердца многих слушателей. Прозвучала и современная композиция *А. Визутти – А. Сергунина* «Каскады» в исполнении *Никиты Токарева* (труба) с *Тамарой Еприкян* (фортепиано). Самым душевным номером концерта стало выступление *Екатерины Скусниченко* (сопрано) с *Юлией Куприяновой*, которые исполнили сочинения *М. Таривердиева* из популярного фильма «Ирония судьбы»: «Мне нравится», «У зеркала», «Я спросил у ясеня». Эти знаменитые песни вместе с исполнителями про себя пели все. В заключение концерта в исполнении выпускниц Казанской консерватории *Анны Фунтиковой* и *Екатерины Михайловой* прозвучали произведения *Баха* и польского композитора XX века *Витольда Лютославского*.

Завершилась программа поездкой роскошным концертом в Государственном Большом концертном зале имени С. Сайдашева – жемчужине музыкальной жизни Казани. Камерный хор Московской консерватории под руководством профессора *А.В. Соловьёва* прибыл поздравить Камерный хор Татарстана и его художественного руководителя, народную артистку Татарстана *Миляшу Таминдарову* с 15-летним юбилеем. На сцене прозвучало множество поздравлений. Исполнительный директор программы «Молодые звезды МГК», доцент *Я.А. Кабалева* зачитала поздравление ректора Московской консерватории – профессора *А.С. Соколова*. С теплыми пожеланиями выступили татарские композиторы *Рустем Зарипов* и *Эльмир Низамов*, а также профессор Московской Консерватории *Александр Соловьёв* и *Евгения Кривицкая*. В первом отделении прозвучали сочинения русских и татарских композиторов, среди которых казачий романс «Не для меня», народные татарские песни в исполнении *Алины Шарипжановой*, патристические поурри, «И снова жить начну» *Сергея Екимова*. Мощный дирижерский темперамент *Миляши Таминдаровой* не оставил равнодушным никого из слушателей, зал буквально взрывался аплодисментами после каждого номера. Творческий союз двух камерных хоров – Казанского и Московского, – предстал очень гармоничным.

Второе отделение воспринималось еще ярче первого: прозвучали шлягер «Пиф-паф» *Максима Дунаевского*, популярная «Аллилуйя», теплая композиция *Рустема Яхина* «Оныта алмыйм». Завершился творческий вечер сочинением *Константина Орбеляна* «Сто часов счастья» в исполнении самой *М. Таминдаровой*. В музыке и словах композиции слушатели

ощутили тепло, чувство благодарности и любви ко всем окружающим и присутствующим в зале.

Музыкально-образовательная программа «Молодые звезды Московской консерватории» завершилась на следующий день обзорной экскурсией по морозному, но согревающему сердца, городу Казани!

Луиза Плетнёва,
студентка НКФ, музыкаловедение
Фото Эмиля Матвеева

ТРИБУНА

МОЛОДОГО ЖУРНАЛИСТА

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГАЗЕТА СТУДЕНТОВ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

ВЫХОДИТ С 1998 ГОДА

№1 /216/ ЯНВАРЬ 2023

tribuna.mosconsv.ru

ОТЧЕГО ГАРМОНЬ ПОЕТ?

21 ноября отгремел в Камерном зале Московского международного Дома музыки гала-концерт в честь закрытия XIX Фестиваля «Гармоника – душа России». Собрались музыканты с разных уголков России, были гости из других стран, были как начинающие музыканты, так и мастера творческой профессии. В 2022 году фестиваль «Гармоника – душа России» посвятили 100-летию со дня рождения Альфреда Мартиновича Мирека – заслуженного деятеля искусств РФ, доктора искусствоведения, профессора, академика АТИ, Ветерана ВОВ, лауреата Артиады Народов России, Члена президиума РММИ, кавалера орденов и медалей, автора учебно-методических пособий по аккордеону, среди которых первая в мире энциклопедия «Гармоника. Прошлое и Настоящее», основателя Музея русской гармоник и создателя фестиваля «Гармоника – душа России».

Зал был полон. Казалось, будто творческий дух Альфреда Мартиновича присутствовал в зале. Зрители встречали каждого музыканта громкими аплодисментами, некоторые пускались в пляс, вскакивая со своих мест. И это было на протяжении всего концерта, несмотря на его длительность – около 3-х часов в будний вечер. Как сказал один из участников, аккордеонист Владимир Бутусов: «Разве может не трогать тот инструмент, который мы прижимаем прямо к сердцу?».

Атмосфера камерного зала Дома музыки была невероятно душевной. Это гостеприимство, любовь к музыке и к своему инструменту, желание поделиться творчеством не могли не поразить. Схожее настроение было и за кулисами, несмотря на сосредоточенную подготовку к выходу на сцену. Между репетициями давно не видевшие друг друга коллеги по цеху играли в ансамбле, импровизировали, пели и танцевали.

«Фестиваль – это калейдоскоп, где каждый год собираются разные исполнители со своими родными инструментами, и все они как отдельные грани одного бриллианта. На сегодняшний вечер все билеты распроданы, это говорит о том, что люди тянутся к своим корням и хотят слушать свою музыку», – поделилась впечатлениями Наталья Николаева, солистка вокально-инструментального коллектива гармонистов-виртуозов *ГармоньDrive*. Почти каждый артист был так или иначе лично знаком с Альфредом Мартиновичем. Многие работали с ним долгие годы, помогая в открытии музея и в организации концертов и первых фестивалей.

Например, Александр Курдюмов, заслуженный артист России, руководитель группы «Россы», был в составе оргкомитета первого фестиваля. По его словам, для музыкантов важно прежде всего народное искусство. «Мы занимаемся сохранением песенных и инструментальных традиций всей России. Я вижу, что растет качество фестиваля и мастерство музыкантов. Появляются новые талантливые ребята и это не может не радовать», – сказал он.

Александр Курдюмов и его группа открыли концерт в честь старшего коллеги. Вместе с ними выступили юные музыканты *Шамиль Саттаров* и *Георгий Устинов*. Ребята играют на инструментах с шести лет, выступают как сольно, так и в ансамбле со взрослыми мастерами. Музыканты вышли в красивых светлых костюмах с золотой вышивкой. В руках они держали настоящие сокровища – Александр сыграл на легендарном инструменте, с которым выступала Лидия Русланова, Шамиль – на инструменте, изготовленном в 1906 году. На вопрос о том, что первое приходит в голову, если говорить о фестивале, ребята, не долго думая, ответили: «*Душа русская*».

ФЕСТИВАЛЬ

А Елена Бахромкина, солистка «Россов», вспоминая Альфреда Мартиновича, с улыбкой рассказывала каким он был – душевным и открытым, с юмором, любящий людей и свое дело. Артисты задали тон концерту, исполнив песни из репертуара Лидии Руслановой: «Выйду, выйду в чисто поле», «Валенки» и инструментальные наигрыши на темы Поволжья.

Не менее ярко выступил солист Москонцерта Михаил Коломыцев. На сцену он вышел через зрительный зал, наигрывая на баяне, что не только восхитило публику, но и побудило станцевать вместе с ним. Но артист быстро перевел концерт в академическое русло, представив прелюдию Д. Шилова. Сегодня гармонь в первую очередь ассоциируется с народной музыкой, хотя талантливые музыканты представляют разные стили. И нынешний фестиваль не стал исключением.

Свой подход к репертуару гармоник представили Сергей Осокин – лауреат всероссийских и международных конкурсов, доцент МГИМ им. А.Г. Шнитке, и коллектив «Джаз-мануш» Дмитрия Купцова. Артисты сыграли джазовую музыку, в которой баян и аккордеон выступали на равных с традиционными джазовыми инструментами. Сергей считает, что такие фестивали важны, потому что помогают тембрально показать яркий инструмент в новом ключе, а возможности у гармоники практически безграничны.

В концерте приняли участие и ученики С. Осокина, в том числе Алексей Алексеев, который выступил с оркестром Воздушно-космических сил РФ. Не обошли артисты стороной эстрадную музыку. Ностальгическую вальсовую ноту Евгения Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» и яркую испанскую тему представил Владимир Ушаков. Так, фестиваль соединил в себе прошлое и настоящее, старших и юных.

Зажигательная танцевальная постановка коллектива *ГармоньDrive* с баянами заслужила громкие овации публики. А во время второй песни «На Руси никогда не умолкнут гармони» на сцене транслировали видео с фотографиями Альфреда Мартиновича, а также обложки его трудов и кадры из истории музея гармоники.

«Мне хотелось сделать фестиваль достойным, ведь мой супруг, Альфред Мартинович, положил на это свою жизнь, чтобы все получилось красиво, впечатляюще и ярко. Его память – радость моего сердца, кусочек моей жизни», – поделилась Наталья Александровна Мирек, директор Музея русских гармоник и организатор фестиваля. Коснулась она и планов по поводу следующего, юбилейного XX Фестиваля: «Я бы хотела, чтобы он был посвящен подлинным традициям разных народов России, и было бы здорово показать разнообразие инструментов, а не только гармонику, то есть сделать народный фестиваль. Пока сложно сказать, получится или нет, но мы на это очень надеемся».

Завершался фестиваль концертом Московского казачьего хора. Артисты пели и танцевали в сопровождении баяна, в том числе и с саблями. В финале все участники концерта вместе с казачим хором исполнили легендарный марш «Прощание славянки». Такая символическая песня в столь непростое время моментально нашла отклик в душах людей, – как только прозвучали первые маршевые ритмы, зрители поднялись со своих мест и, аплодируя, слушали стоя, подтверждая ценность русского мира и богатство народной музыки.

Айдана Кусенова,
IV курс НКФ, музыковедение

СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА

БОЛЕЕ СОРОКА КОМПОЗИТОРОВ
И МОРЕ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

С 1 по 5 декабря в Рахманиновском зале Московской консерватории состоялся ежегодный Камерный фестиваль Союза композиторов «Пять вечеров». Его организаторы еще в первый год проведения (2019) решили визуализировать «Пять вечеров» лаконично и метафорично, а именно в виде фортепианной клавиатуры, составленной из стройных серых елей на белом фоне. Картинка, которая при кажущейся простоте заставляла задуматься о своем скрытом содержании, из года в год привлекает и манит тех, кто только открывает для себя фестиваль.

В этот раз программа состояла из музыки 43 композиторов из 14 городов России. Все многообразие их творчества было распределено кураторами на 5 вечеров, в каждом из которых отразилось определенное музыкальное направление. Тематика концертов раскрывалась в подзаголовках: «Фольклор 2.0», «Мультимедиа», «Хоровой концерт», «Акустические миражи» и интригующий «Закключительный концерт». Кураторы дали и дополнительные разъяснения: «В первый день прозвучат сочинения, написанные для русских народных инструментов, во второй и четвертый – публика услышит (и увидит) электроакустическую и авангардную музыку, в третий – хоровые произведения. Наконец, пятый концерт “разрядит” натруженный слух фестивального завсегдатая мелодичными пьесами».

О концепции «Пяти вечеров» композитор и музыкальный критик Антон Светличный как-то сказал: «Для композиторов преимущества понятны: исполнение в статусном зале силами профессионалов из исполнительской элиты, нетворкинг, новые контакты. Слушателям же предоставляется шанс (в самом деле, редкий): в формате компактной выборки, почти дайджеста, увидеть картину современной российской музыки». И это действительно так. А если вам досадно, что в этот раз вы пропустили такое знаковое для современной музыкальной жизни мероприятие, то располагайтесь поудобнее – я постараюсь воссоздать для вас чарующую атмосферу первого вечера фестиваля.

...Рахманиновский зал празднично заливается светом и постепенно наполняется людьми. Со всех сторон слышен легкий гул разговоров, предвкушающих концерт. Эту интродукцию дополняют звуки настраивающегося рояля. Пришедших встречает одна из главных героинь вечера: бас-балалайка во всей красе радостно смотрит на гостей в самом центре сцены.

Вечер посвящен претворению фольклора и народных инструментов в творчестве современных композиторов из Москвы, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Казани. Для нас будут играть солисты Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной. Сразу после короткого приветствия ведущей начинается музыка, говорящая сама за себя. Так, безмолвно встречающая нас балалайка-контрабас уже зазвучала в голос в окружении консорта домр, исполняющих сочинение «Русский контрапункт» Григория Зайцева.

Автор средствами квинтета народных инструментов создал минималистскую композицию, которая могла бы стать полноценным саундтреком к современному блокбастеру. Такой необычный синтез сразу дает ощущение полифонии времен. «Это русский мир, вовлеченный в процессы неизбежной глобализации, который пребывает в поиске своего лица в этом новом универсуме, в поиске своих корней, поиске будущего в прошлом», – говорит композитор.

СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА

Настоящие драмы развернулись в «Театре теней» Елены Демидовой и полной страстей пьесе-поединке «Любовь и ненависть» Алексея Хевелева. Яркая образность и динамизм этих сочинений не могли не взбудоражить воображение. Многие из присутствующих в зале даже закрывали глаза, становясь не только слушателями, но и зрителями.

Картины русской жизни изобразили в своих сочинениях композиторы из Москвы. Красочный лубок предстал в произведении Сергея Попова «Воспоминание о Ярмарке» для малой домры, балалайки примы и фортепиано. А в фортепианной сонате «Господин Великий Новгород» Владимира Кобекина могучим городом возвысилась одна из древних столиц Руси. Нам с вами посчастливилось попасть на премьеру. В мастерском исполнении самого автора слышались и вечерний перезвон многочисленных церквей города, и плач о его разорении Иваном IV, и колокола Собора Святой Софии...

Но вот на сцену вышел лауреат международных конкурсов, аккордеонист Роман Малявкин, чтобы исполнить экспериментальное произведение Дмитрия Мазурова *Hauntology*. Что же означает это непростое название? Ответ мы можем найти у самого автора: «Хонтология, – говорит Дмитрий Мазуров, – направление в искусстве, характеризующееся призрачной, мистической атмосферой и псевдо-воспоминаниями о прошлом, которого никогда не было».

С первых и до последних звуков кажется, что где-то рядом с нами витает потерянный блуждающий дух, будто он и не был никогда живым. Звучание акустического солиста поражает урбанистичностью. Композитор совершенно по-новому трактует инструмент. Представляются картины постапокалипсиса, на которых нет людей и природы, – только техника, бетон и стекло. Мы будто слышим пронзительные и монотонные стоны дрели, скрипы металла, щелчки затворов, чередующиеся с пугающей тишиной. Публика по-разному отреагировала на произведение с необычной концепцией и соответствующим претворением: одни сосредоточенно погружались в особое звуковое пространство сочинения, другие в удивлении переглядывались, доставали телефоны для видеосъемки.

В заключении вечера прозвучала Токката для четырех домр Эльмира Назимова. Своим буквально первобытным и гипнотическим ритмом она захватила весь зал. Вот уже сидящий рядом с нами ребенок, который спокойно и внимательно слушал все выступления, едва не выпрыгнул с места, – виртуозности его ног могли бы позавидовать профессиональные исполнители степа! Остаться безучастным мало кому удалось. Прозвучал последний аккорд, а воздух продолжал дрожать. Отовсюду слышались крики «браво».

Все встали со своих мест, но уходить не хотелось. Первый концерт фестиваля, полный открытий, вдохновения и удивительного разнообразия внутри одного музыкального направления, подарил всем пришедшим мощный заряд творческой энергии. Первые семь дней музыкальной зимы так и могли бы остаться подобными семи белым клавишам белоснежного до мажора, если бы в их диатонику не встроились, подобно пяти черным клавишам, «Пять вечеров», заставив первую октаву декабря зазвучать всем богатством красок.

P.S. На сайте Союза композиторов России размещены записи всех пяти концертов фестиваля, которые, безусловно, не менее интересны, чем первый. Там же можно найти электронную версию буклета, в котором подробно рассказывается о композиторах-участниках и их сочинениях.

Анастасия Степанова,
IV курс НКФ, музыковедение
Фото – Анны Бобриск

Творческий портрет

Бьорк снова меняется

Исландская певица, автор музыки и текстов, аранжировщик, продюсер и актриса – икона экспериментальной поп-музыки Бьорк выпустила десятый по счету студийный альбом *Fossora*. Пытаемся разобраться, какое место в дискографии исландской дивы занимает эта работа, а заодно вспомним предыдущие.

Бьорк с ранних лет интересовалась и занималась музыкой, а ее музыкальная карьера началась задолго до того, как певица получила мировое признание. Уже в 11 лет она записала свой первый альбом – *Björk (1976)*. В нем начинающая исполнительница еще не проявила себя как автор песен, однако альбом, составленный из известных детских песен и каверов на популярные хиты, стал платиновым в Исландии.

После этого было еще несколько разных проектов, в которых уже проявилась известная всеядность Бьорк по отношению к разным музыкальным стилям: это и *Spit and Snot* с панк-стилистикой, и экспериментально-джазовые *Exodus*, и *Tappi Tíkarrass* – первый профессиональный успех исландской певицы, хоть ей и было всего лишь 15 лет на момент образования коллектива. В саунде группы, которая выпустила две пластинки и оставила заметный след в панк-культуре Исландии, уже ощущалось смешение стилей (пост-панк, фанк, рок и джаз). Тем не менее юной Бьорк довольно быстро стало тесно в рамках панка, и параллельно она стала заниматься и другими проектами.

Впрочем, даже в составе такого крупного и успешного коллектива как *The Sugarcubes* (группа записала три альбома и была довольно популярна среди любителей альтернативной музыки не только в Исландии, но и в США и Великобритании), Бьорк умудрялась одновременно заниматься джазом вместе с Трио Гудмундура Ингольфссона, а также электроникой с *808 State*. Такой широкий охват будет типичен и для более позднего творчества певицы, вплоть до настоящего времени. В 1992 году *The Sugarcubes* распались – и Бьорк обрела самостоятельность для реализации своих идей уже в сольном творчестве.

Первые два сольных альбома Бьорк (не считая детского) – *Debut (1993)* и *Post (1995)* – стали большой сенсацией. Прежде всего обращала на себя внимание особая и ни на кого не похожая манера пения: со странным, очень открытым способом звукоизвлечения, с переходами местами на рык или крик. Это создавало ощущение первобытности и свободы от каких-либо условностей. Помимо этого, эксперименты со звучанием, тонкое и органичное смешение самых разнообразных стилей, а также диалог (пусть пока и очень робкий) с академической музыкой и ее авангардными исканиями – все это было в новинку для музыкальной индустрии и обществу. Многие из своих ранних достижений Бьорк будет уже полноценно развивать в последующих альбомах.

Мариус де Вриз – британский музыкант, который работал над первыми четырьмя альбомами Бьорк, – так отзывался о певице: «*Ей все интересно. К тому же она взаимодействует с современной культурой. Быть частью ее орбиты – невероятный опыт. Даже если не брать во внимание ее талант как автора, именно это сочетание любопытства и бесстрашия отделяет ее точнее всего. Ее артистизм бесценен, равно как и решимость следовать за ним, куда бы он ее ни привел. Я следил за этим прогрессом: обретением уверенности и самостоятельности.*»

По-настоящему поворотным для стиля Бьорк стал следующий альбом – *Homogenic (1997)*. Его, как и *Vespertine (2001)*, можно отнести уже к зрелому творчеству певицы. В *Homogenic* качественно меняется аранжировка: в альбоме использованы в основном струнные и электроника – излюбленное в дальнейших работах Бьорк сочетание. За счет этого альбом звучит более однородно, чем предыдущие, и дерзко. *Homogenic* отмечен и первой «инопланетной» обложкой – это станет характерно для всех последующих альбомов. Также в этой пластинке на первый план выходит тема исландской культуры – одна из сквозных в творчестве Бьорк.

«*В Исландии все вращается вокруг природы, 24 часа в день. Землетрясения, снегопады, дождь, лед, извержения вулканов и гейзеров... Все кажется первобытным и неподконтрольным. С другой стороны, Исландия очень современная, везде хай-тек. Здесь, как нигде в мире, самое большое число людей, которые владеют и умеют обращаться с компьютерами. Я отразила это противоречие в *Homogenic*. Электронные биты отразили ритм, сердцебиение жизни. А винтажные струнные создали архаичную атмосферу, добавили колорит», – так Бьорк говорила о своем третьем альбоме.*

После бодрого саунда *Homogenic* следующий за ним камерный *Vespertine* – словно совершенно иная планета. Эти альбомы, как и первые два, составляют своеобразную пару – но здесь скорее пару противоположностей. Сама Бьорк говорила: «*Vespertine* – своего рода зимний альбом для меня. А *Homogenic* – очень летний, очень жаркий, палящая пустыня». В его хрупкой и завораживающей музыке слышны звуки арфы, челесты и клавикиорда, хор, а также масса обработанных конкретных звуков, записанных Бьорк у своего дома.

Следующий период в творчестве Бьорк отмечен дальнейшим усилением экспериментальной тенденции. Каждый новый альбом – это совершенно новый «индивидуальный проект», где неизменной остается разве что сама манера пения певицы, а все остальное меняется подчас кардинально (от непосредственного саунда до форм и средств развития музыкального материала). Общий вектор ее творчества после первых четырех альбомов – все больший отход от идиоматики популярной музыки с ее куплетностью и танцевальными ритмами. Взамен этого – все более сильная связь певицы с академической музыкой, в том числе радикально авангардной. Бьорк сама говорила о своей любви с детства к Оливье Мессияну, Арво Пярту и Карлхайнцу Штокхаузену, а у последнего даже брала интервью – еще в 1997 году.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

Сам подход к новым альбомам как к абсолютно самостоятельным концепциям, а также к переписыванию, переизобретению заново своего музыкального языка и своего стиля – уже типично авангардный. Но можно усмотреть и некоторый общий знаменатель: поиск новых тембров и средств обработки звука, использование инструментов симфонического оркестра, усложнение гармонического языка с подчас очень жесткими на слух созвучиями, усиление роли полифонии, отход от простых куплетных форм.

Впрочем, академическое и популярное независимо от пропорции всегда очень тесно переплетено в музыке Бьорк – к тому же сюда добавляется и большая пласт фольклора, и далеко не только исландского. В беседе с Алексом Россом Бьорк называет свои любимые произведения: Десятая симфония Малера, «Лулу» Берга, «Техиллим» Стива Райха, сборник «Сиамский соул, часть вторая», азербайджанский мугам Алима Касимова, «The Dreaming» Кейт Буш, альбомы Джони Митчелл, Афекса Твина, Public Enemy и Джеймса Блейка.

В череде альбомов этого времени особенно выделяется *Vulnicura* (2015). После радикальной *Medulla* (2004), записанной практически полностью только из звуков человеческих голосов, бодро-ритмичной *Volta* (2007) с жесткими фольклорными ритмами и природно-техногенной *Biophilia* (2011) восьмой альбом – глубоко личный и откровенный, болезненно-трагический – и в этом совершенно новый для певицы. Это связано с биографическими событиями: альбом *Vulnicura* посвящен расставанию Бьорк с художником Мэтью Барни. Вернее, постепенному вылечиванию от этого расставания («*Vulnicura*» переводится с латыни как «излечение ран»), что продолжится в следующем альбоме – *Utopia* (2017). В *Vulnicura* Бьорк предельно открыта: это выражается и в эмоционально откровенных текстах, и в более традиционной аранжировке – с большим количеством струнных и скупым, местами пустоватым звучанием (струнные всегда играют без *vibrato* и зачастую звучат без обработки).

И вот, 30 сентября выходит новый, десятый по счету, студийный альбом Бьорк – *Fossora* (2022), состоящий из 13 треков. Здесь исполнительница не изменяет тенденции к контрастности пары альбомов. *Utopia*, записанная совместно с венесуэльской певицей Arca, отличается электронным (а, следовательно, в чем-то более традиционным для поп-музыки) звучанием, хотя и в нем также используются струнные, духовые. В *Fossora* же огромную роль получают духовые инструменты, причем в виде чистых тембров – тогда как во многих предшествующих альбомах главенствовали струнные. Поэтому его называют более органическим – но органика выражается не только в этом.

В целом тема природы важна и для *Utopia*, и для *Fossora*, но здесь природность ближе к земле, что подчеркивается низкими духовыми, подголосочной полифонией. Земля Исландии и грибы – важные визуальные образы альбома, да и само слово «*fossora*» переводится как «копатель», правда в виде вымышленного феминитива. В период написания музыки Бьорк находилась в Исландии (как она сама признавалась, с 16 лет впервые так долго), и это побудило ее обратиться к исландской природе и истории своей семьи. Несколько песен посвящены матери певицы, ушедшей из жизни в 2018 году, а также в записи альбома участвовали Синдри и Исадора – сын и дочь Бьорк.

Тем не менее музыка Бьорк – это лишь часть ее огромного мира. Экспериментальность распространяется и на другие аспекты ее деятельности, так или иначе связанные с ее музыкой. Здесь невозможно не вспомнить о ее визуальных экспериментах в клипах: с пугающими невиданными существами, роботами, анимацией. Их Бьорк создавала в сотрудничестве с известными режиссерами и клипмейкерами (например, Мишелем Гондри). Революционны и обложки всех альбомов, начиная с *Notodden*, и наряды, в которых певица появляется на мероприятиях или выступает на концертах (капля в море – огромное платье-океан, в котором Бьорк выступала на открытии Олимпийских игр в Афинах в 2004 году). Так об этом говорит американский музыкант Дэвид Бирн: «Редко когда встретишь такого удивительного, абсолютного артиста, с какой стороны ни посмотри. И этот артист все продумывает – вид сцены, шоу, костюмы, обложки пластинок и саму музыку, и все это – части единого целого».

В жизни Бьорк было многое. И съемки в кино – даже Золотая пальмовая ветвь за главную роль в фильме Ларса фон Триера «Танцующая в темноте». И эксперименты с технологиями: например, панорамный клип на песню *Stonemilker* с обзором в 360 градусов; или альбом *Biophilia*, который вышел в виде мультимедийного проекта – нескольких приложений для смартфона. Были и музейные работы: иммерсивная выставка *Bjork Digital* на Московской биеннале в 2017 году, выставка сценических костюмов певицы в музее *Gucci Garden* в 2018 году.

«Я попробовала 900 тысяч разных вещей только для того, чтобы знать, что я попробовала их все. Самая сильная моя сила и самая слабая моя слабость – в том, что я не способна дважды сделать то же самое». Бьорк никогда не повторяется и не перестает удивлять – не стал исключением и ее последний альбом.

Дана Денисова,
IV курс НКФ, музыковедение

КОНФЕРЕНЦИЯ

БОГАТЫРСКИЙ ПРОЕКТ

В Концертном зале РАМ имени Гнесиных прошел концерт-открытие первой Международной научной конференции «Балет в музыкальном театре: история и современность». Вместе со «старшим братом», оперным форумом с аналогичным названием, проходящим раз в два года, они составили полноценное научное семейство.

Гостеприимная гнесинская Академия с самого утра распахнула свои двери для участников и слушателей. Посещение было свободно для всех желающих – достаточно онлайн-регистрации на заседания научных секций. В первых рядах разместились организаторы конференции и гости – ректор РАМ им. Гнесиных, А.С. Рыжинский, ректор Казанской консерватории В.Р. Дулат-Алеев, зав. кафедрой аналитического музыковедения РАМ им. Гнесиных, ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания, И.П. Сусидко, зав. кафедрой истории музыки Сибирского института искусств им. Д. Хворостовского Л.В. Гаврилова, проректор Астраханской консерватории Л.В. Саввина, проректор по научной работе, зав. кафедрой теории музыки РАМ им. Гнесиных Т.И. Науменко, профессора, доктора искусствоведения П.В. Луцкер, Т.В. Цареградская. На галерею поднялись любопытные студенты-теоретики и композиторы, а амфитеатр заняли педагоги-лекторы Академии со своими студентами. Действо оказалось динамичным и кратким.

Речи представителей сторон-участников сменялись разнообразными видео-презентациями, красочно представлявшими творческие, научные и организационные силы проекта. Концертная программа переплеталась с официальной церемонией, создавая музыкально-хореографический контрапункт.

Наибольшее количество поклонов и благодарностей получили, естественно, «хозяйки» – РАМ им. Гнесиных и лично Ирина Петровна Сусидко, на чьи плечи легла вся практическая подготовка проекта: приглашения, составление программы и расписания конференции, ее техническое обеспечение и информационное освещение. Держа в руках пухлую книжечку-программу, В.Р. Дулат-Алеев, посмеиваясь, говорил: «Это всего лишь сборник названий докладов, а его уже можно читать весь вечер, и настоящее повышение квалификации, я думаю, будет у всех, кто примет участие в этой конференции».

Широкий охват проблематики и направлений отметил в своем поздравительном письме глава Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой Н.М. Цискаридзе: «Живая практика искусства балета, исторические, эстетические вопросы, синтез музыки и жеста, хореографические эксперименты, этнохореология и множество иных тем составили широчайший контекст научной дискуссии, вовлекшей в свое поле теоретиков, практиков, историков, предоставив нам бесценную возможность профессионального общения. Этот формат масштабного научного мероприятия, несомненно, принесет свои научные плоды и создаст условия для применения новых исследований, в том числе и междисциплинарного свойства».

Разнообразие тематики представили концертные номера. Открылись милым полонезом из «Евгения Онегина» в исполнении мимического ансамбля оперного театра-студии имени Ю.А. Сперанского. Солист Данила Чернецов, вышедший из зала, попал как Чацкий, с корабля на бал. Детский полонез и Мазурка из балета «Пахита» в знаменитой хореографии М. Петипа (редакция Ю. Бурлаки) в исполнении учеников начальных классов Московской академии хореографии дал понять, что сцена мала для подобных выступлений. Удержать геометрию многофигурных композиций детям оказалось трудно, но услышать профессиональный шелест балетной обуви публике было приятно.

Академия Вагановой, в своем ролике акцентирующая внимание на истории и традициях заведения, показала несколько авторских хореографических композиций. Интересную постмодернистскую игру представила работа Дануты Мазуровой на музыку «Лебеда» Сен-Санса. Красивые длинные руки и ноги складывались в изысканные изогнутые линии, но навязчивый повтор элементов сделал этот надлом несколько искусственным.

Пафосная презентация Петербургской консерватории, записанная, очевидно, к минувшему 160-летию старейшего музыкального учебного заведения России, также была развернута в историческом ракурсе с перечислением громких имен – А.Г. Рубинштейна, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова и А.К. Глазунова. Юбилейный год также был плодотворным для молодой кафедры режиссуры балета, отметившей свое 60-летие. На экран были последовательно выведены две мрачные постановки выпускниц кафедры Екатерины Тайшиной и Надежды Калининой, произведшие сильное эмоциональное впечатление. «Выстрел» на музыку Дж. Уильямса проходил по опасной грани добра и зла.

На контрасте очень празднично и весело прошло представление Казанской консерватории – бодрая увертюра к «Руслану» Глинки стала саундтреком для видеосюжетов из студенческой и концертной жизни, а трио баянистов, исполнившее Рассказ Былыра и Танец огненной ведьмы из балета Яруллина «Шурале», корреспондировало с ракурсом одной из секций конференции – «Национальные хореографические школы: общее и особенное». Большой удачей для публики концерта стало то, что балетные амбиции баянистов ограничились исполнением татарской классики в положении сидя.

После концерта, завершившегося темпераментным выступлением фольклорного ансамбля кафедры хорового и сольного народного пения РАМ им. Гнесиных, профессора отправились на пленарное заседание, открывшее научную часть конференции. Прочие свидетели шоу расходились под ледяным дождем, как заклинание повторяя фразу из приветственной речи В.Р. Дулат-Алеева: «Сегодня – день рождения нового проекта, и этот новый научный проект уже по первому впечатлению родился богатырем».

Сам форум проходил в очно-дистанционном формате с 21 по 25 ноября 2022 года одновременно в нескольких вузах и научно-исследовательских институтах. В консорциум организаторов по государственной программе «Приоритет-2030» вошли РАМ им. Гнесиных, Московская государственная академия хореографии, Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова, Академия Русского балета имени А.Я. Вагановой (Санкт-Петербург), Санкт-Петербургская консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова, Российский институт истории искусств (Санкт-Петербург), а также Государственный институт искусствознания (Москва). На конференции выступили представители названных учебных и научных заведений, а также специалисты в области театрального искусства из Московской консерватории имени П.И. Чайковского, Российского государственного гуманитарного университета, Российского государственного института сценических искусств, Бакинской Музыкальной академии имени У. Гаджибейли (Азербайджан), Казахской национальной академии хореографии, Государственного института искусств и культуры Узбекистана, Национальной академии наук (Беларусь), Городского университета г. Осака (Япония) и других творческих, учебных, научных институций.

Аглая Наумова,
IV курс НКФ, музыковедение

НА ТЕАТРАЛЬНОЙ СЦЕНЕ

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»: версия 2.0

Основной «слог» балета, если прибегать к литературным аналогиям – классический танец. Однако в современном мире, где люди порой общаются на сленге, отличающемся от многовековых традиций литературного языка, изменения в жизни непременно отражаются и в культуре, и в языке. Кажется, этот процесс необратим.

В новой постановке одного из самых репертуарных балетных названий – «Ромео и Джульетты» Прокофьева – всем известный сюжет раскрывается с совершенно непривычной стороны благодаря удачному сочетанию актуальной повестки XXI века и свежего хореографического языка. Дебютная совместная работа режиссера *Константина Богомолова* и молодого хореографа *Максима Севагина* (с весны 2022 года – художка балетной труппы Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко) с момента премьеры стала репертуарной «изюминкой», привлекающей на Большую Дмитровку москвичей и гостей города.

Великая музыка Сергея Прокофьева в спектакле осталась нетронутой. А на этот маститый *cantus firmus* создатели спектакля поверх поместили хореографию на грани классического и авангардного направлений. Изрядно обновили и драматургический «каркас», дополнив его реалиями современного общества; добавили щепотку юмора (до которого сам Шекспир, как все знают, был великий охотник), а также в целях разъяснения сюжетного действия сопроводили специальными титрами, помогающими лучше понять новую интерпретацию хрестоматийного сюжета. Порой фразы становились колкими, порой смешными, порой богато-ассоциативными, но неизменно вызывали реакцию у зрителей: «Нет, надо творить безумства, надо пробовать!».

Видеооператоры дублировали важные сцены балета на проектор, расположенный позади танцоров. «Остановить мгновение» удавалось почти буквально: момент запечатлевался и застыл на протяжении 5–6 секунд, неуловимое движение останавливалось в картинке, оставляя за собой мягкое послевкусие красоты – той самой чувственной красоты движения, жеста, танца, за которой ходят в театр на балет зрители всего мира вот уже несколько столетий. Порой вызывающий и провокативный, но неизменно яркий и в хорошем смысле слова дерзкий режиссерский стиль постановщика, судя по аншлагу в зале и теплomu приему, радует публику: все понимают, сегодня пришла пора говорить по-новому.

Перед нами – история Ромео, простого парня, только что вышедшего из тюрьмы. Его мать перед смертью оставляет письмо, в котором просит не мстить богатым (клану Капулетти) за смерть сестры. Старые друзья главного героя тоже далеки от образа «хороших парней». Семья Капулетти, словно итальянская мафия, – богатый клан в некоем Золотом городе, имеющий большую власть. Джульетта, невинная, чистая девушка, впервые оказывается в непривычном для себя окружении, где есть все современные способы «ухода от реальности». Концовка истории тоже не дублирует замысел Шекспира: Джульетта осталась жива и вышла замуж за Париса, Ромео сбежал, испугавшись очередного тюремного срока за возможное убийство невесты. Многие другие моменты сюжета тоже интригуют, заставляя зрителя нешаблонно мыслить и находить логику там, где ее, казалось бы, найти невозможно.

Особенно выразительный параметр постановки – визуальный. Российский дизайнер *Игорь Чапурин* сумел невероятно точно передать реалии XXI века в своих роскошных костюмах. Мужчины в кремовых легких тюлевых юбках с голым торсом, девушки – в элегантных брючных костюмах со стразами в зоне декольте – одна из самых красивых сцен, реализованных в сцене бала II акта. В новых, непривычных образах предстают Ромео в его простой незамысловатой одежде, Джульетта в легком девичьем платье, наконец, Меркуцио: да, этот стильный парень в синем костюме свободного кроя, или, как сегодня говорят: *oversize*, именно он.

Пластике исполнителей можно только позавидовать. Отсутствие строгих канонов классического танца помогло ребятам в самовыражении: все движения в номерах хоть и достаточно академичны, но при этом они эффектно демонстрируют почти безграничные возможности человеческого тела, его красоту и пластичность. Исполнители главных ролей *Жанна Губанова* (Джульетта), *Иннокентий Юлдашев* (Ромео), *Наталья Сомова* (Леди Капулетти), *Георги Смилевски* (Синьор Капулетти), *Георги Смилевски-младший* (Меркуцио) и многие другие артисты балетной труппы с удовольствием «живут» в режиссерском театре Богомолова, порой, как показалось, даже выходя далеко за пределы собственных амплуа.

Помимо обязательных героев, на сцене периодически появляются новые лица, не выписанные у Шекспира: это Он и Она. Эта пара стала словно бы олицетворением тех жизненных ценностей, о которых писал Шекспир и которые так сильно противоречат стремлениям всех остальных персонажей на сцене. Это тонкая деликатность отношений, красота церемониала, верность, чистота, непорочность, наконец, гармония, которой так не хватает новым Ромео и Джульетте. Одеты эти герои в самые простые костюмы: Она – в легком длинном платье синего цвета с V-образным вырезом, Он – в свободной рубашке и классических черных брюках. Античная традиция ввода дополнительных героев, не относящихся к основному сюжету, но сопровождающих и комментирующих происходящее на сцене, воплощена очень уместно. Эта пара, живущая словно бы в другой реальности, показывает возможное будущее героев, если бы те следовали истинным ценностям, и, одновременно, становится примером диалога времен, арки между столь отдаленными и столь разными эпохами.

Оркестр Музыкального театра во главе с дирижером *Тимуром Зангиевым* насыщает действие невероятно сильной энергетикой. Музыка Прокофьева была исполнена безупречно, с подходящей выразительностью, становясь контрапунктом к сценическому действию.

Является ли новая постановка классическим образцом? Скорее нет. Этот спектакль – совсем не то, что ожидают увидеть поклонники классического балета. И название «Ромео и Джульетта» не передает всей полноты замысла. Однако при всем том спектакль отличается самобытным *видением* постановщиков, убедительным примером нового прочтения классики, чутким вслушиванием в старинный сюжет, несмотря на его, казалось бы, радикальное обновление. Но разве обновление – не показатель жизнеспособности оригинала? Так, может быть, спектакль можно переименовать в «*Ромео и Джульетта*»: *версия 2.0?*

*Алевтина Коновалова,
III курс НКФ, муз. журналистика
Фото Карины Житковой*