МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

декабрь 2020

Владивосток
Воронеж
Евпатория
Ессентуки
Кемерово
Красноярск
Лермонтов
Москва
Новокузнецк
Новосибирск
Пенза
Пермь
Пятигорск
Рязань
Самара
Симферополь
Сургут
Сыктывкар
Феодосия
Чебоксары
Челябинск
Уфа

ВРЕМЯ, ВПЕРЁД!

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Фотопроект
Александра Кадникова (Симферополь)

«Мой герой»

Самостоятельный творческий проект СТД РФ.

12

13

14

15

16

Издание журнала
осуществляется при поддержке

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВТО
СОЮЗ
ТЕАТРАЛЬНЫХ
ДЕЯТЕЛЕЙ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Выпуск номера реализован
с использованием гранта, предоставленного
ООГО «Российский фонд культуры».

РОССИЙСКИЙ
ФОНД
КУЛЬТУРЫ

С Новым годом!

Пусть 2021-й год принесёт не только благополучие в делах и в жизни – подарит здоровье на многие годы вам и вашим родным и близким.

Пусть в новом году всё незавершённое свершится, всё загаданное исполнится, всё желаемое станет реальностью!

Хороших вам праздничных дней и плодотворных будней!

Оставайтесь с нами!

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

В колыбели Новый Год
Спит доверчиво и тихо.
То ли счастье, то ли лихо.
Повезёт – не повезёт.

Озадачены судьбой.
Очарованы надеждой.
Наша жизнь проходит между
«Вдох и выдох». Выдох – вдох.

Нам предчувствий не дано –
Лишь небесное посланье.
Льют гирлянды пожеланий
Свет мечты в твоё окно...

Будет то, что ждёшь. Когда,
Где и кем – решится свыше.
Просто верь – тебя услышит
Новогодняя звезда.

Время есть. Под стрелок ход
Спит пока ещё спокойно
То ли бедствие земное,
То ли просто Новый год.

Виталий Матросов
коммерческий директор

Елена Езерская
главный редактор

Галина Скоробогатова
заместитель главного редактора

Татьяна Тхарёва
редактор сайта, pr и соцсети

Дарья Савченко
редактор/корректор

Мария Залесская
член редколлегии

Евгения Артёмова
член редколлегии

Андрей Хрипин
редактор (1970–2020)

В НОМЕРЕ:

СОБЫТИЯ

6 Рубрику ведёт Галина Скоробогатова.

ЮБИЛЕЙ

8 **Александр Фёдоров: «Обо всём!».** Интервью – Елена Езерская при участии Марии Фёдоровой.

СОБЫТИЯ

20 Рубрику ведёт Галина Скоробогатова.

ПОГОВОРИМ

22 **Елена Буняшина:** «У Рязанской филармонии потрясающий зритель».

25 **Людмила Пилипчук:** «Живая музыка не канет в лету».

ФЕСТИВАЛИ. КОНКУРСЫ. КОНЦЕРТЫ

28 **Звучим к лучшему: Сургутская филармония.**

34 **Светлана Туромшина.** «Музыкальный подснежник» под снежным покровом.

42 **Елена Езерская.** Праздничный концерт для оркестра с дирижёром.

46 **Мария Митина.** Итальянский лейтмотив Чувашского фестиваля.

54 **Нина Лазаренко.** Звучит «Поющий источник».

ALMA MATER

60 **Екатерина Баталина-Корнева.** ПГИК – 45: в будущее – с уверенностью.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РАЗЪЕЗД

66 **Александр Кадников:** «Мои герои».

70 **Светлана Потёмкина.** «Я вышел сквозь контуры нового входа». Памяти Юрия Архипова.

КНИЖНЫЙ РЯД

72 **Татьяна Медведева.** Всё, что вы хотели узнать о мюзикле.

СОБЫТИЯ

78 Рубрику ведёт Галина Скоробогатова.

80 **НАШИ АВТОРЫ**

На первой странице обложки: юбилейный концерт симфонического оркестра Московского государственного музыкального театра под руководством Геннадия Чихачёва «Время, вперёд!». В центре за роялем: главный дирижёр театра, заслуженный артист Российской Федерации Владимир Янковский.
Фотография предоставлена пресс-службой театра, автор фотографии – Алексей Андропов.
Публикацию о концерте читайте на стр. 42 – 45.

На второй странице обложки и первой странице блока – участники фотопроекта Александра Кадникова (Симферополь) «Мой герой»: **1.** Валерий Лисин – актёр театра «Парадокс» (Феодосия); **2.** Рефат Сеит-Аблаев – режиссёр, актёр Крымскотатарского академического музыкально-драматического театра (Симферополь); **3, 9.** Герои проекта Александра Кадникова и автор проекта на открытии фотовыставки в Крымской универсальной научной библиотеке имени И. Я. Франко в Симферополе; **4.** Андрей Фомин – солист Государственного академического Музыкального театра Республики Крым, заслуженный артист Республики Крым (Симферополь); **5.** Сергей Толстых – режиссёр-постановщик, актёр Крымского государственного ТЮЗа (Евпатория); **6.** Виктор Кокуев – актёр Крымского академического театра кукол, заслуженный артист Автономной Республики Крым (Симферополь); **7.** Сергей Ющук – актёр Крымского академического русского драматического театра имени М. Горького (Симферополь); **8.** Александр Кадников. Автопортрет; **10.** Ильяс Абдукадыров – актёр Крымскотатарского академического музыкально-драматического театра (Симферополь); **12.** Дмитрий Новосёлов – директор, художественный руководитель и актёр театра «Парадокс» (Феодосия); **13.** Александр Денисенко – актёр Крымского академического русского драматического театра имени М. Горького (Симферополь); **14.** Артём Скоков – артист-вокалист Государственного академического музыкального театра Республики Крым (Симферополь); **15.** Андрей Пермяков – художественный руководитель Крымского государственного театра юного зрителя, режиссёр-постановщик, артист. Заслуженный деятель искусств Автономной Республики Крым (Евпатория); **16.** Александр Рассоха – актёр Крымского академического театра кукол (Симферополь).
Фотографии предоставлены автором.
Публикацию о проекте «Мой герой» читайте на стр. 66 – 69.

SUMMARY

The December issue of the Musical Magazine opens with an interview. We talked to Alexander Fyodorov, the director of Moscow Children's Musical Theatre of the Young Actor, who shared his experience of creating and managing a unique theatre where all actors are children.

Festivals. Competitions. Concerts introduces a variety of musical events taking place throughout the country: festival projects of the Surgut Philharmonics; XXX International opera theatre n.a. D. Mikhaylov in the Chuvash Opera and Ballet Theate (Cheboksary); the 19th National Songwriter Festival "Singing Spring" that took place in Lermontov (Caucasus Mineral Water resorts); VII National festival and competition of classical and modern music for youth and children "Musical Snowdrop" (Penza); and "Time, Onwards!", an concert of Moscow Musical Theatre symphonic orchestra led by Gennady Chikhachev, commemorating the theatre's 20th anniversary.

In *Tour Around*, readers will find an account of Alexander Kadnikov's new photography exhibition. The Simferopol artist prepared a collection of portraits of Crimean actors and their favorite roles as a part of a creative project launched by Theatre Workers' Union. And an essay in memory of Yuri Arkhipov, the director of Moscow Basmanny Theatre who recently died of the coronavirus.

A discussion of creative problems faced by concert organizations in Russia is unfolding in *Let's Talk*. There, you can read interviews with Elena Bunyashina, director of the Ryazan Philharmonics, and Lyudmila Pilipchu, director of the Kuzbass Philharmonics n.a. B. T. Shtokolov.

In the *Alma Mater* section, one of the magazine's regular contributors Ekaterina Batalina-Korneva, who is a musicologist and a journalist, tells us about Perm State Universtity of Culture's 45th anniversary that took place in 2020.

Our traditional section Events introduces a review of musical events in various regions of the country, including Novosibirsk, Novokuznetsk, Ryazan, Moscow, Vladivostok, Voronezh, and others.

The 12th issue, being the last one in the 2020, comes right before the New Year. Our editor's office is delighted to wish you a Happy New Year and a Merry Christmas, and, as always, say, 'Stay with us!'

12+

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

№12 (декабрь) 2020 года

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС 77-67727 от 10 ноября 2016 года.

Учредитель «Музыкального журнала»: АНО «Музыкальный журнал»
Автор идеи, названия и концепции «Музыкального журнала» – Елена Езерская.

Главный редактор Елена Езерская ezer@yandex.ru
Заместитель главного редактора Галина Скоробогатова skorobogatova.g@list.ru

Вёрстка ИП Матросов В. Л.

Техническое обеспечение сайта ИП Кувшинов Иван Дмитриевич

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр. 1, офис 8307.

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС РЕДАКЦИИ:
129128, г. Москва, ОПС128, абонентский ящик 5. Для Езерской Е. М.

Электронный адрес редакции:
themusicalmagazine@gmail.com
Сайт «Музыкального журнала»:
www.музыкальныйжурнал.рф

На сайте можно сделать заказ на электронную версию любого номера журнала.

Подписной индекс «Музыкального журнала» – П1297 и 39567.
Подписка на «Музыкальный журнал» производится в редакции и на сайте «Музыкального журнала», а также через электронный подписной каталог «Урал-Пресс» на сайте *www.ural-press.ru.*

- Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
- Мнение авторов публикаций и героев интервью может не совпадать с мнением редакции.
- За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несёт.
- Перепечатка материалов допускается только с официального согласия редакции.
- При перепечатке ссылка на «Музыкальный журнал» обязательна.

Журнал отпечатан в типографии

ООО «ВИВА-СТАР»
107023, Россия, Москва,
ул. Электрозаводская, 20, стр. 3
тел.: +7 495 780 67 06, +7 495 780 67 05

Тираж 3000 экз.

© Музыкальный журнал, 2020.
© АНО «Музыкальный журнал», 2020.
© Издательство «Музыкальный журнал», 2020.

ISSN 2308-5622

ISSN 2308-5622
9 772308 562771 >

SO GOOD!

Такое состояние души обеспечили солисты Биг-бэнда Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова Полина Кобец и Сивуш Шерматзадэ в своём первом сольном концерте 12 декабря с одноименным названием.

Полина и Сиявуш – известный в Уфе семейный и творческий тандем! Молодые певцы пришли в филармонию уже звёздами. Полина – солистка уфимской креативной фолк-группы «*Uzoritsa*». В 2018-м году певица с коллективом выступила в шоу «Песни» на канале ТНТ, впечатлив жюри исполнением русской народной песни «Как по травкам» в стиле фанк.

Сиявуш, обладатель мужественного тембра голоса и почти американского джазового вокала в своё время удивил сольником с претенциозным названием «Кто он? Сам Бог? …Или рядовой гениальный исполнитель?!».

Репертуар певцов восхищает жанровым многообразием – от классики до джаза, от народной песни до рока! Что они успешно продемонстрировали на своём концерте! Программа была отобрана с особой тщательностью. Как рассказывает Полина: «За пять лет мы многое спели вместе с башкирским биг-бэндом, но не ограничились только уже отработанными композициями, многое пришлось учить специально для концерта».

Программа была разделена на две части: в первой звучал классический джазовый свинг начала XX века: на сцену вышла роковая блондинка в черном облегающем платье – ни дать, ни взять Джессика Рэббит из детективных нуар-романов Гэри Вулфа о кролике Роджере, к ней присоединился мистер в тёмном элегантном костюме. В зале воцарилась атмосфера эпохи гангстер-джаза – музыки «сухого закона» и золотых четвертей ритма.

Автор этих джазовых стандартов – маэстро Олег Касимов, руководитель и главный дирижёр Биг-бэнда, народный артист Башкортостана – смог мастерски воссоздать в музыке ту эпоху. Прозвучало несколько композиций из его оригинального альбома «Гангстерские байки».

Далее артисты исполнили популярные песни советского времени в джазовой интерпретации из альбома «Новый джазовый стандарт». Известные широкому зрителю мелодии предстали в новом формате. Например, «Песенка о капитане» И. Дунаевского прозвучала в латино-американском стиле, «Как быть» Игоря Крутого превратилась в боссанову, а зацепинская «Звенит январская вьюга» – в фанк.

Вторая часть программы была представлена жанром ритм-энд-блюз. Прозвучали хитовые композиции 50-х – 70-х годов прошлого века. Особый интерес публики вызвал кинохит «*Peter Gunn*» Генри Манчини из одноименного детективного сериала. Динамичное исполнение его Полиной создавало тревожное и завораживающее впечатление музыкального экшена.

Солисты Биг-бэнда Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова Полина Кобец и Сивуш Шерматзадэ.

Своим темпераментом, харизмой и великолепным вокалом Полина Кобец и Сиявуш Шерматзадэ зарядили публику энергией, не позволяя никому оставаться безучастными.

«Наши солисты – наше достояние» – резюмировал Олег Касимов.

Оксана Иванова
Специально для «Музыкального журнала».
Фотография предоставлена пресс-службой Башкирской государственной филармонии имени Х. Ахметова.

ЮНЫЕ ПИАНИСТЫ – СИБИРСКОМУ РЕГИОНУ

В Новокузнецком областном колледже искусств состоялось открытие XII областного конкурса-фестиваля фортепианных отделений «Играем на рояле».

Марина Аншакова – лауреат первой степени XII областного конкурса – фестиваля фортепианных отделений «Играем на рояле». Класс преподавателя Новокузнецкого колледжа искусств Нины Бочкарёвой.

В преддверие зимы 2020-го года юные музыканты Сибирского региона – обучающиеся городских и сельских детских музыкальных школ и школ искусств соревновались в мастерстве фортепианной игры.

Для участия в конкурсе ученики школ прошли отборочные прослушивания, которые позволили каждому юному пианисту попробовать свои силы перед началом музыкального конкурса-фестиваля. Самые достойные юные музыканты смогли представить свои программы на суд компетентного жюри конкурса «Играем на рояле».

Исполняемый репертуар включал сочинения разных жанров и стилей, от простых произведений для самых маленьких участников до сочинений высшего исполнительского мастерства Ф. Шопена, Ф. Листа, Р. Шумана, С. В. Рахманинова и других композиторов-классиков.

Жюри конкурса-фестиваля отметило высокий уровень его организации, профессиональную подготовку юных участников, исполнительскую культуру, техническую оснащённость многих исполнителей, заинтересованность педагогов и юных музыкантов в постижении вечных ценностей, заложенных в произведениях классического музыкального искусства.

Конкурс-фестиваль «Играем на рояле» проходил в тёплой творческой атмосфере, каждый участник после исполнения программы получил памятный подарок, а после завершения конкурса был награждён почётной грамотой или дипломом лауреата. Также юные исполнители получили уникальную возможность познакомиться с творчеством пианистов из других учебных заведений Кузбасса.

Наиболее яркое впечатление оставили выступления участников ДШИ №1, ДШИ №55, ДМШ №40 (Новокузнецк); ДШИ №57 (Осинники); ДМШ №17 (Киселёвск); ДШИ №65 (посёлок Шерегеш); ДШИ №62 (посёлок Краснобродский). Коллективам этих школ были вручены грамоты «Лучшее фортепианное отделение».

Дизайн символики конкурса-фестиваля и подарочной продукции был выполнен студентами специальности «Дизайн» Новокузнецкого областного колледжа искусств.

Новокузнецкий колледж искусств является инициатором многих исполнительских конкурсов, в том числе и одного из самых престижных и широкого известных за пределами Кемеровской области – конкурса имени Л. К. Романовой, который будет проходить в марте следующего года. В течение двенадцати лет этот конкурс демонстрирует стабильно высокий исполнительский уровень участников (проводится с периодичностью один раз в два года), предъявляет высокие профессиональные требования к подготовке юных музыкантов, их пианистическому мастерству, артистизму, художественной содержательности исполнения. Отрадно, что данный областной конкурс востребован и пользуется широкой популярностью во всём Сибирском регионе.

Галина Жолудева
Специально для «Музыкального журнала».
Фотография предоставлена пресс-службой Новокузнецкого областного колледжа искусств.

ЭПОХА БАРОККО В НОВАТЕ

На Малой сцене Новосибирского академического театра оперы и балета с успехом прошли премьерные показы оперы Генри Пёрселла «Дидона и Эней».

Г. Пёрселл. «Дидона и Эней». Сцена из спектакля. Эней – Алексей Шаповалов, Дидона – Василиса Бержанская.

Постановку оперного шедевра эпохи барокко в НОВАТе осуществил главный режиссёр театра Вячеслав Стародубцев. После премьеры режиссёр-постановщик отметил: «Камерная форма сегодня отвечает условиям, в которых мы оказались в связи с пандемией, и постановки, не требующие больших массовых сцен, обретают особую актуальность. Изящный стиль барокко, несмотря на его камерность, выражает всю глубину и изысканность оперного искусства, а барочная опера, с её тонкой эмоциональной структурой, становится проводником к большим оперным формам. Наряду с такими раритетами, как «Замок герцога Синяя борода» Бэлы Бартока, «Франческа да Римини» Сергея Рахманинова, жемчужиной репертуара камерной сцены НОВАТа станет «Дидона и Эней». Большая удача, что в труппе театра есть потрясающие артисты, в том числе и звезда мировой оперной сцены Василиса Бержанская, которые могут на высочайшем уровне представить всю красоту и богатство уникального музыкального стиля барокко».

В новой постановке режиссёр придерживается своего авторского почерка, сопрягая в спектакле разные стили и жанры: в действии участвуют артисты балета, которые в пластических композициях воспроизводят трагическую историю героев оперы Пёрселла и мифологический сюжет об Артемиде и Актеоне. Режиссёр по пластике Сергей Захарин предложил продуманный и изящный пластический рисунок и для занятых в спектакле артистов хора.

Зрители премьерных показов уже оценили красоту и оригинальность сценического решения спектакля – декорации, созданные художником Тимуром Гуляевым, в сочетании с видеопроекцией от Вадима Дуленко и световой живописью Сергея Скорнецкого, в соответствии с режиссёрским замыслом, напоминают плывущий корабль или руины античного храма, скрытого под водой. Дизайн костюмов к спектаклю создал сам Вячеслав Стародубцев и отразил в них идею преемственности культурных традиций. Отдавая дань создателю одной из первых английских опер Генри Пёрселлу, режиссёр одел хор в костюмы, отсылающие к лондонскому стилю, а в костюмах главных героев соединились черты античной эстетики, элементы барочного стиля и современного дизайна.

Выразительными актёрскими работами и точным попаданием в музыкальный стиль барокко порадовали публику солисты оперы. Пронзительным и глубоким было исполнение партии Дидоны Василисой Бержанской в первом премьерном спектакле, в показе на следующий день трагический и возвышенный образ создала Ирина Новикова. В партии Энея в премьерных спектаклях блестяще выступил Алексей Шаповалов.

Торжественное звучание хора под управлением хормейстера Марии Моисеенко помогло постановке на камерной сцене театра обрести масштабность и величие высокой трагедии.

Марина Иванова
Специально для «Музыкального журнала».
Фотография предоставлена пресс-службой НОВАТ, автор фотографии – Виктор Дмитриев.

ФИЛАРМОНИЯ ПО НОТАМ

23 декабря в Рязанской филармонии состоялся концерт музыкально-просветительского проекта «Филармония по нотам».

Рязанский камерный хор (художественный руководитель Алексей Ракин, главный хормейстер Ирина Антонова) представил праздничную программу «Зимней сказочной порой».

Проект создан совместными усилиями Рязанской филармонии и центра образования «Дистанционные технологии», специализирующегося на обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. В приоритете учебной политики Центра – воспитание многогранно развитой личности, неравнодушной к окружающей среде, знающей и любящей культуру и историю Родины, способной к самореализации, умело ориентирующейся в современном информационном мире. Проект призван актуализировать социализацию детей средствами музыкальной культуры.

– Миссия программы – добиться того, чтобы дети не боялись слова «филармония», – отметила директор Рязанской филармонии Елена Буняшина. – С помощью подобных проектов мы стремимся к тому, чтобы сделать мир музыки ближе к детям и воспитать новое поколение слушателей, которые будут приходить к нам, на наши концерты.

Первый концерт «Филармонии по нотам» состоялся в октябре. Дети познакомились с музыкальным этикетом, правилами поведения в филармонии и на концерте. Гости присутствовали на познавательной экскурсии, на которой музыковед Елена Пронюшкина рассказала о территориальном устройстве филармонии.

Второй концерт проекта посвящён самым любимым праздникам взрослых и детей – Новому году и Рождеству. Директор филармонии Елена Буняшина и директор Центра Галина Карпачёва поздравили всех с наступающими торжествами.

Учащиеся Центра не смогли прийти в филармонию без подарков. Они принесли украшения, сделанные собственными руками, и нарядили ёлку. В программу «Зимней сказочной порой» вошли популярные музыкальные композиции, тематически связанные с новогодними праздниками. Музыковед Е. Пронюшкина сопроводила их интересными историями о музыке и Новом годе. Также ребята в исполнении хора услышали украинскую колядку «Щедрик» в обработке Н. Леонтовича, русскую народную песню «Ух ты, зимушка-зима» в обработке П. Лондонова, песни Е. Крылатова, Г. Гладкова, А. Лепина.

На время артисты хора предложили зрителям стать настоящим оркестром. Учащиеся сопровождали игрой на ударных инструментах исполненную хором задорную русскую народную песню «Во кузнице».

Конечно же, такой новогодний концерт не мог пройти без Деда Мороза и Снегурочки! Тем более, что Дед Мороз был не простой, а музыкальный!

Юные зрители первого концерта проекта «Филармния по нотам» с подарками от филармонических Деда Мороза и Снегурочки.

Он вместе с хором спел «Песню Деда Мороза», а также наградил вкусными подарками тех, кто сделал красивые ёлочные игрушки для филармонии. После концерта улыбка не сходила с лиц детей, а это значит, что встреча с прекрасным не прошла даром и доказала исцеляющую силу искусства.

Материал предоставлен
Рязанской областной филармонией.

Александр Фёдоров: «Обо всём!»

От редакции: продолжая тему юбилеев и самого художественного руководителя Детского музыкального театра юного актёра, заслуженного артиста Российской Федерации Александра Фёдорова, и его замечательного коллектива, мы публикуем интервью – размышление о принципах существования театра, в котором играют дети, его истории и перспективах развития. В предыдущем номере «Музыкального журнала» мы рассказали о строительстве нового здания ДМТЮА в Москве, на Чистых прудах. Сегодня, в преддверие его открытия, мы говорим о строительстве творческом – о тех кирпичиках художественных и педагогических идей, что были заложены в основу фундамента жизни этого уникального театра его создателем и его соратниками.

Интервью – Елена Езерская, при участии Марии Фёдоровой.

– Александр Львович, Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Натальи Сац появился 55-ть лет тому назад. Столичному Детскому музыкальному театру юного актёра – немногим более 30-ти лет. Почему, на ваш взгляд, такая большая возрастная разница (почти поколение!) между этими вполне равновеликими сценическими новациями, связанными с темой «театр и дети»?

– Самая большая разница заключается в том, что в Театре Сац играют профессиональные взрослые актёры, а в Театре юного актёра (само название которого свидетельствует о том, играют в нём дети) – юные актёры. Получается, что это действительно два направления театральной работы для детей. Одна – работа со взрослыми для детей, другая – для детей с детьми. Для детей и для родителей, конечно. Всё-таки это почти всегда семей-ные просмотры.

Репетиция музыкального спектакля «Играем Андерсена» («Гадкий утёнок»). Слева: Сказочник – Александр Фёдоров. 1981.

Направление работы детей в театральном пространстве существует давно. Я не буду сейчас углубляться в историю этой темы, но существуют большие исследования, подтверждающие, что уже в шекспировские и в постшекспировские времена в театральных постановках принимали участие дети. Тогда, конечно, это было вызвано некой необходимостью, собственно, как и сейчас: во многих взрослых театрах, по необходимости, заняты дети. Например, недавно наши коллеги и ближайшие соседи – Театр Ленком – выпустили спектакль «Тартюф», в котором одну из детских ролей играет Рома Ленков – актёр младшей группы Театра юного актёра. Рома играет роль одного из персонажей в детстве. И таких примеров много. В зимние каникулы, в Театре Наций идёт спектакль «Синяя птица». В этом спектакле участвуют дети, и, в частности, наши ребята: Кристина Полунина, Юля Миронова, Маша Дадамян и Мирослава Малахова. Многие московские театры задействуют наших ребят и ребят из других театров и театральных студий. Что же касается самого направления «дети-актёры – детям-зрителям» … Попытки создания такого устойчивого сценического направления отмечены давно. Они, конечно, связаны, в самую первую очередь, с материалом – с пьесой. Потому что, если нет пьес, если нет музыкального материала для детского исполнения, то каким образом сможет родиться направление? И в прошлом веке, в 1920-х годах, в Музыкальной школе сестёр Гнесиных преподавали композиторы, которые работали для детей: Владимир Ребиков, создавший несколько произведений, в том числе оперу «Ёлка»; композитор Цезарь Кюи – его детские оперы «Красная шапочка», «Кот в сапогах» и «Иванушка-дурачок» хорошо знакомы сегодня многим. И сами сёстры Гнесины в своё время ставили детские спектакли с участием детей-актёров – в основном это были детские оперы.

В 1980-м году и я пришёл в Школу-семилетку имени Гесиных с идеей поставить детскую оперу. В работе над этим спектаклем приняли участие студенты факультета музыкального театра ГИТИСа Игорь Франц, Женя Андриянов и Николай Петренко (он сегодня, к слову, солист Театра Сац). Тогда совместными усилиями мы создали спектакль «Играем Андерсена» по сказке Ганса-Христиана Андерсена «Гадкий утёнок», что, собственно говоря, и положило начало создания оперного отделения в Школе Гнесиных. Оно и сейчас с успехом работает. Руководит им Леонид Расцветаев, тоже выпускник ГИТИСа. Так что я считаю себя немного причастным к созданию такого замечательного явления, как оперное отделение Школы имени Гнесиных (*улыбается*).

Поэтому можно утверждать, что работа по созданию любого театра начинается с идеи, что «ставить будем». Так в своё время Наталия Ильинична Сац искала и создавала, в первую очередь, репертуар для работы нового театра. Как, собственно говоря, и наши общие великие предшественники – Константин Сергеевич Станиславский и Владимир Иванович Немирович-Данченко, когда создавали Художественный театр, искали и находили замечательных авторов, чьи произведения положили начало театру и дали возможность жить театральному коллективу. Это Ибсен, Гамсун, Метерлинк, Чехов, Горький, Булгаков и так далее. То же самое происходит и у нас, в Детском музыкальном театре юного актёра: с самого первого дня одной из основных задач, наряду с преподаванием актёрского мастерства, с обучением детей работе на сцене, идёт поиск репертуара – поиск авторов. Первым нашим автором был Игорь Кадомцев с оперой-игрой «Тараканище». Дальше были наши самостоятельные попытки создания спектаклей на различную музыку. Как, например, пластический спектакль «Постижение», «В детской» по мотивам одноимённого вокального цикла М. П. Мусоргского и наша версия знаменитого мюзикла «Оливер!». В дальнейшем это были авторы, которых мы искали и которым мы предлагали что-то написать для нас. Это композиторы Ефрем Подгайц, чья опера «Баранкин, будь человеком!» сейчас идёт в нашем театре, Елена Могилевская, так рано ушедший от нас Виктор Семёнов, написавший специально для нас замечательный мюзикл «Том Сойер», Алексей Шелыгин, автор мюзикла «Московская история 1205». Сейчас мы готовим к выпуску спектакль «Республика ШКИД» на его музыку. Это, наверное, самое главное в работе театра. Та работа, которая останется не только для нас, но и для будущих поколений актёров и режиссёров – создание большого и устойчивого репертуара, и мы всегда готовы поделиться нашим репертуаром с коллегами из разных городов России. И делаем это, когда к нам обращаются за тем или иным материалом.

Юные актёры ДМТЮА с руководством театра. 1991.

– Создание Детского музыкального театра юного актёра было озарением?

– Нет, скорее это была некая постепенная работа, постепенный приход к мысли о том, что это необходимо, важно и интересно. Мне самому. Когда я учился на втором курсе Института стали и сплавов, то писал песни на стихи разных поэтов. С этим я пришёл к разным композиторам, к таким как Микаэл Таривердиев и Владимир Рубин. Они посоветовали мне, во-первых, окончить музыкальную школу. Сказали, что есть некие проблески таланта, но эти проблески следовало бы сначала оформить (*улыбается*). Когда-то я не окончил музыкальную школу, а потому пошёл, всё на том же втором курсе МИСиС, по вечерам заниматься в музыкальную школу. Пошёл сразу со второго класса. Там я учился в окружении детей. Они слушали все мои песни, и кто-то из них попросил, чтобы я написал что-то для детского хора. Так постепенно родилась история Александра Фёдорова, который хотел сначала быть детским композитором, и сочинил для ребят несколько песен. А потом как-то родилась идея сочинить не просто песни, а цикл. И моя замечательная талантливая мама открыла сборник Андерсена, нашла сказку «Гадкий утёнок», и из этого, в конце концов, получился спектакль. Так и началась моя работа с детьми. Я всегда вспоминаю слова моего замечательного друга Серёжи Казарновского. В какой-то крайне кризисный момент я захотел уйти из театра Юного актёра и написал сам себе заявление об уходе: были непростые взаимоотношения с педагогами и больше – с административной группой театра. Возможно, наступил творческий кризис: начало 1990-х, всё было сложно. И вот я написал заявление, пришёл к Сергею, и он сказал мне замечательные слова: «Саша, ты знаешь, режиссёров, которые работают со взрослыми актёрами, очень много. А вот режиссёров, которые могут работать с детьми, очень мало. Ты знаешь какой-то птичий язык. Они тебя понимают, и ты их понимаешь. Вы понимаете друг друга. Это такая редкость». После этих слов он помолчал и сказал: «Не гневи Бога». Хотя я знаю, что Серёжа тогда был не слишком воцерковлённым человеком, но, тем не менее, он так сказал: «Не гневи Бога. Есть у тебя такая способность – вот и работай дальше». Как-то так и получилось, что я продолжил работать. Работать с детьми. Как видите, создание театра не было никаким озарением. Не случайно и непросто, постепенно и осмысленно я пришёл к тому, что такой театр необходим, это важно и интересно ребятам, увлечённым сценой. И это интересно мне.

– Я вижу в идее ДМТЮА развитие принципов домашнего, семейного театра. При каких условиях он превращается в профессиональный? Как происходит модуляция из образовательно-воспитательного объединения детей и взрослых в устойчивый сценический коллектив?

Александр Фёдоров и Михаил Славкин (хормейстер театра и руководитель младшей группы юных актёров) на репетиции. 1991.

В театре на Малой Дмитровке. 1992.

– Истоки нашего театра, конечно, в домашнем театре. Многие дети, приходящие к нам, имеют опыт домашнего театрального творчества, что я считаю невероятно важным, особенно в сегодняшних предлагаемых обстоятельствах, когда дети 90% свободного времени проводят за компьютером и за телефонами. Живое домашнее творчество – это великое дело. Это и само творчество, и дружба детей и родителей, и раскрепощение ребёнка.

Главными условиями профессионального театра, как я уже сказал, является наличие серьёзного репертуара и, конечно, наличие педагогического коллектива. Моим первым шагом в создании профессионального театра стало формирование педагогического коллектива. Кто-то приходил к нам случайно, как, например, хормейстер Наталья Ушакова. Она шла по улице мимо здания театра, увидела вывеску с объявлением о приёме на работу, зашла к нам, попросила взять её на вакантную должность и стала нашим первым хормейстером – проработала в театре много лет. Как и другие сотрудники, вошедшие в первый состав, Наталья была профессиональным педагогом.

Формируя педагогический коллектив, я навестил Школу-десятилетку имени Гнесиных и попросил её директора познакомить меня с педагогами. Он тогда посмотрел на меня с удивлением и разрешил: «Идите, знакомьтесь». Я направился ходить по коридорам и, не помню, на каком этаже, услышал очень хорошо поющий детский ансамбль. Приоткрыл дверь класса и увидел ребят десяти-одиннадцати лет (их было человек пятнадцать-двадцать) и очень милую молодую женщину, которая дирижировала их пением. Мне она сразу очень понравилась (*улыбается и уточняет*): понравилось то, как ярко она вела репетицию. Мы познакомились. Это была замечательный хормейстер Людмила Целовальникова. Я предложил ей поработать в совершенно новом коллективе, рассказал о своих планах, о театре: тогда мы только-только набрали первую группу детей. Людмила согласилась и потом работала с нами много лет. Именно она, как мне кажется, заложила уровень отношения к вокальной работе театра. Это стало фундаментом, на котором потом строились стены, двери, окна и прочее-прочее.

Люди по-разному приходили в театр, но оставались с нами на долгие годы. Игорь Кадомцев стал нашим первым музыкальным руководителем, Виктор Пал и Елена Богданова стали художниками театра. Уже позже пришёл Михаил Славкин и нынешний музыкальный руководитель театра Алла Тарасова – выдающийся педагог и организатор музыкального, образовательного и творческого процесса. Разумеется, среди первых был и мой друг, учитель и помощник – Игорь Франц, который, к сожалению, очень рано ушёл из жизни. Знаете, тоска по общению с этим человеком с годами не проходит. Его портрет стоит в моём кабинете, и я всё время мысленно общаюсь с ним, спрашиваю, задаю вопросы, получаю какие-то ответы…

Для того, чтобы театр превратился из самодеятельного кружка в профессиональный театр необходимы профессионалы, которые работали бы с детьми. Понятно, что должна быть идея. Но идея без работы профессиональных людей так и останется идеей, мечтой. Я считаю, что работа моего коллектива, моих коллег – и педагогов, и постановщиков, и наших авторов, привела к тому, что Детский музыкальный театр юного актёра очень быстро, практически с первого дня своего существования, задал планку профессионального театра, в котором играют дети.

У входа в театр в сквере рядом с Ленкомом. 1995.

– Среди людей сцены бытует устойчивый тезис: театр – это семья. Семейственность вообще часто встречается в творческой среде. Как вы думаете: она мешает развитию профессиональных достижений или, наоборот, обеспечивает преемственность в их сохранении? В ДМТЮА есть свои династии?

– Конечно! Конечно, театр – это семья. Но периодически семья эта немного меняется, я говорю не только о нашем театре, а вообще. Если говорить, что театр – это дом, то по ходу работы театра начинается разделение отдельных групп по разным квартирам. Кому-то достаётся квартира лучше, кому-то хуже, кому-то вообще приходится жить на лестничной клетке. Разумеется, образно говоря (*улыбается*). Отсюда иногда рождается недоверие, зависть. Иногда говорят, что театр – это террариум единомышленников. Мы стараемся делать так, что в Театре юного актёра этого не было. Я внимательно слежу, так сказать, за носами. В каждом спектакле у нас есть два-три состава, и зрители при покупке билетов достаточно часто спрашивают, кто играет. С одной стороны, мне очень приятно. Ведь это означает, что у нас есть свои звёзды. Но, с другой стороны, с этими звёздами надо работать. Они имеют обыкновение иногда задирать носы. Это вполне понятно, потому что ребёнок впервые сталкивается с публичностью как таковой. Но в основном это идёт от родителей. Когда родители хотят для своего ребёнка бóльшего: бóльших ролей и бóльших успехов, забывая о том, что рядом с их детьми такие же не менее талантливые дети и, что театр принадлежит не только их ребёнку, но и всем ребятам. К слову, задействование одного и того же ребёнка в главных ролях во всех спектаклях может ему только навредить. Я с детьми в зале и на сцене, но в гримёрке меня нет. А в гримёрке у них свои разговоры, и каждому может достаться как любовь и уважение ребят, так и нелюбовь и отрицание от тех же самых ребят. И, знаете, часто эти гримёрочные отношения даже важнее ребёнку, чем то, что происходит на сцене. В ДМТЮА много талантливых детей, и мы

Александр Фёдоров на репетиции с юными артистами в фойе театра на Малой Дмитровке. 1996.

стараемся равномерно распределять на них нагрузку и роли. Конечно, не всегда это получается. Ведь это Театр. Я всегда говорю ребятам: «Раз мы играем на зрителя, мы продаём билеты в наш театр, то зритель должен видеть лучшее». Поэтому, если у ребёнка получается та или иная роль, то он будет эту роль играть. Но всё равно мы стараемся добиваться того, чтобы у всех детей была попытка получить ту или иную роль. Мы регулярно проводим внутри труппы открытые кастинги. В зале при этом

В. Осьминин, Н. Назарова. «Герда». Сцена из спектакля. Главный Тролль – Александр Фёдоров (справа). 2004.

сидят актёры труппы. Не единожды происходило так, что после показа заявки актёра на роль в зале возникали аплодисменты. Это признание того, что ты имеешь право играть эту роль.

Что касается традиций. У нас есть уже вторые поколения детей, младшие сёстры-братья наших выпускников, которые сейчас играют в театре. Это очень здорово. У нас даже есть целые семьи, когда родители приводят в театр по два-три поколения своих детей. Это наши «постоянные родители», которые уже более десяти лет приводят к нам своих детей. Это наша театральная семья.

Другие традиции и преемственность в нашем театре, конечно же, тоже существуют. Как и актёрские династии. В театральном мире это вполне распространённое и закономерное явление.

– Какие события в истории вашего театра вы считаете поворотными, судьбоносными?

– Главное судьбоносное событие – приход первых детей-юных актёров в театр. Это случилось 11 сентября 1988-го года. Мы целый год учили их, и уже в 1989-м заявили о себе в Департаменте Культуры, тогда ещё в Комитете по культуре, и официально появились на карте театральной Москвы. Поэтому годом основания театра считается именно 1989-й, а не 1988-й (*улыбается*).

Поворотными годами, днями в истории ДМТЮА можно считать время начала работы в театре моих коллег, таких выдающихся личностей как Игорь Франц, Людмила Целовальникова, Алла Тарасова, Сергей Лобанков, Майрбек Матаев. Людей, которые во многом определили творческое направление театра на многие годы вперёд.

Одно из самых главных поворотных событий – день, когда театр получил статус государственного учреждения культуры. Это, естественно, существенно изменило дальнейшую жизнь ДМТЮА, потому что государство в общем и Москва в частности взяли на себя все финансовые заботы о театре, включая вопросы материального обеспечения. Мы наконец-то перестали «рыскать» в поисках денег и смогли в полной мере заняться творчеством. Для нас невероятно важно то, что мы состоим в составе Департамента по культуре, в семье московских театров.

Важное события в жизни театра – первое выступление вне родной сцены. Я очень хорошо помню этот день: мы показывали спектакль «Дело было в песочнице» (музыка Елены Могилевской) на одной из площадок ВДНХ. Май 1989-го. Проба сил. Сколько потом было таких выездных показов! Сотни! Мы уже сбились со счёта. Но хорошо помню и первую зарубежную поездку. Это сразу была Швейцария, и наше выступление

Фото в салоне самолёта: по дороге в Швейцарию на гастроли. 1993.

имело огромный успех. Сегодня таких зарубежных поездок – больше шестидесяти. Мы объездили очень много стран Европы, все страны СНГ, множество городов России: и Новокузнецк, и Якутск, и Ижевск, и Архангельск, и Санкт-Петербург – все и не упомнишь.

И, конечно, самое главное событие в истории театра – строительство нового здания (*от редакции: о нём мы уже рассказывали в ноябрьском номере «Музыкального журнала» за 2020-й год*). Событие, сравнимое с получением государственного статуса и с первым набором труппы. Событие, которое на много лет вперёд обозначит политику театра, его направление, его отношение к спектаклям, репертуару и зрителям.

– Работа с детьми всегда строится на доверии ко взрослым. Что определяет критерии этого доверия в ДМТЮА? Чьё доверие для вас приоритетное – детей или родителей ваших юных артистов? Кого труднее убедить и заставить поверить себе? Как вы этого добиваетесь? Или это происходит само собою?

– Доверие детей к взрослым – очень важный фактор в работе такого театра, как наш. Что является критерием оценки этого доверия? Сами занятия и репетиции. На них всё сразу становится очевидным: интересно ребёнку с нами или нет, увлечён ли он процессом постановки, учёбы, игры. Не всегда репетиции и занятия весёлые, со смехом и шутками. Иногда этот процесс бывает немного скучным, в чём-то школьным – например, уроки сольфеджио или техническими дисциплинами в любом виде театральных занятий будь то танец, пластика, хор или вокал. И если ребёнок готов активно включиться в этот школьный процесс, если ему интересно, если педагог так любит работу, что ребёнок увлечён ею и понимает, что это ему необходимо, это и есть проверка на доверие. Дети – главный и единственный показатель результативности педагога. Конечно, не всё и не у всех получается. Не все владеют «птичьим языком». Поэтому сменяемость педагогов в театре есть. Я не скажу, что большая. Если педагог приходит, но позже вынужден уйти, это означает, что он так и не нашёл контакта с ребёнком, не увлёк его нашей общей идеей.

Летим на гастроли в Гренобль на фестиваль студенческих театров с дипломным спектаклем ГИТИСа по опере В.-А. Моцарта «Волшебная флейта»: на переднем плане – юный артист ДМТЮА Коля Басков (слева в первом ряду) и художественный руководитель театра Александр Фёдоров (справа). 1989.

Если же говорить о приоритете детей и родителей: здесь большой разницы нет. Для меня ребёнок и его семья – это единство, единый организм. Знаете, я никогда не играю на том, что у нас в театре ребёнку интересно, а родители ничего не понимают. Нет, родители всё понимают. Именно родителям отвечать за ребёнка. Поэтому я всегда говорю: «Вы – не мои дети. Вы актёры театра, которым я руковожу. У вас есть свои родители. Это самые большие в вашей жизни друзья. Никогда у вас не будет столь близких людей, друзей и товарищей, чем ваши родители». Это аксиома – она не требует доказательств. Для меня очень важно мнение и детей, и родителей. Конечно, всё это меняется в зависимости от возраста. Если ребёнку девять или десять лет, то для меня очень важно, чтобы родители поддержали нас и поддержали театр в нашей работе. Если ребёнок талантлив, но существует опасность ухода его в мир гаджетов или в какую-то иную сферу молодёжных интересов, то мы стараемся с родителями убедить ребёнка в том, что театр – важное и интересное занятие. Так бывает, когда дети год за годом занимаются, например, в музыкальной школе, и вдруг у них наступает желание ноты за пианино бросить и там оставить. Главное, чтобы в этот сложный момент рядом с ребёнком находились мудрые родители и опытные педагоги, которые помогут ему пережить творческий кризис. И доверие родителей к педагогам имеет в этом случае огромное значение.

Когда же ребёнок взрослеет, то есть в пятнадцать-шестнадцать лет, то возникает противоположная ситуация. Когда дети убеждают родителей, что им не стоит волноваться и что из-за увлечения театром

В перерыве между репетициями: режиссёр думает…

Л. Барт. «Приключения Оливера Твиста». Феджин – Александр Фёдоров (второй справа). 2011.

Фото на память: после окончания спектакля «В детской». 2005.

в обычной школе не упадёт успеваемость, а участие в спектаклях и в гастрольных поездках не повлияют на школьный процесс.

Кого труднее убедить? Никого не надо убеждать – убеждает театр. Интересно ребёнку – родители понимают. Никогда умные родители против интереса ребёнка не пойдут. Никогда.

Надо ли этого взаимопонимания добиваться, или оно само собой возникает? Можно сказать, что само собой, но слова «само собой» подразумевают огромную работу. Педагогическую и творческую. Собственно говоря, это и есть убеждение.

Хочу сказать ещё, что я крайне негативно отношусь к тому, когда некоторые руководители театральных групп становятся этакими «отцами» и «матерями» детям и пытаются подменить собой настоящую семью. Вы поймите, если вы хотите заменить семью, то берите и заменяйте ребёнку семью на всю оставшуюся жизнь, но вы это никогда не сделаете. А временно стать «папой», временно стать «мамой» – мне кажется крайне неверно и непорядочно. Непорядочно по отношению к ребёнку и его семье.

– Вы в театре и актёр, и режиссёр, и творческий руководитель, и педагог, «отец родной», вобщем – всё, всё, всё. Трудно быть богом?

– Смешной вопрос. Я не скажу, что трудно быть богом. Ответственно – да. Но когда я выхожу на площадку – мне не трудно, мне интересно. Если же становится трудно в общении с детьми и педагогами, в работе, если она идёт со скрипом – тогда можно сказать: «что-то неладно в Датском королевстве». Но трудно ли «быть богом» … Знаете, я стараюсь не строить из себя бога. Ещё по молодости я мог считать, что всем отец родной, что всё могу, всё умею, давайте все за мной, вот флаг и побежали в атаку. Сейчас я стал взрослее и мудрее, и я разделяю жизнь ребёнка в семье, это самое главное для него, и жизнь ребёнка в театре. Я не хочу быть богом – я руководитель, и отвечаю за творческий процесс. Если в том будет необходимость, попытаюсь дать какой-то совет. Творческий – конечно. А если ко мне обращаются за советом жизненным, то стараюсь тоже помочь – по мере своих сил, по мере опыта. Но я не считаю себя великим философом, великим мудрецом, гуру. Всё, что есть у меня, – это мой личный опыт. Он не всеобъемлющий, он просто и только мой. Поэтому всё, что касается моих представлений о решении той или иной проблемы, я могу высказать ребёнку, но всё равно за решением всегда направляю его в семью. Если проблема гораздо серьёзнее и требует не единственно дружеского разговора с юным артистом, то тогда требуется встреча уже с родителями. Я им рассказываю о своей точке зрения на пути решения той или иной возникшей проблемы, но каждый раз подчёркиваю в разговоре, что высказываю только своё мнение и не буду требовать к нему безоговорочно прислушаться. Да, «мы в ответе за тех, кого приручаем». Но я не хочу никого «приручать». Я просто хочу знакомить ребят с театром, творчеством, культурой, искусством, музыкой, драмой. И это же делают мои педагоги. Никакие мы не боги – мы просто работаем творчески и стараемся работать интересно.

– В таком театре как ваш сменяемость труппы практически сезонная, как удаётся противостоять разрушительной силе демографической «текучки кадров»?

– Это не совсем сезонно, но происходит достаточно часто. Как мы выходим из этой ситуации? У нас есть своя методика: мы выходим из этой ситуации постепенно: постепенно вводим новых исполнителей, и это уже наработанная система. Педагоги, наша режиссёрская группа, наши хормейстеры и вокалисты всегда предупреждают и самих юных актёров, и их родителей о том, что ребята вырастают, у них меняются голоса. Они должны быть к этому готовы изначально, а мы стараемся не допустить того, чтобы ребёнок вырос, ушёл из роли и – пустота. Нет, мы ищем новую роль для него или другое дело в театре. Одновременно в спектакль входит новый, другой юный актёр или актриса: примерно за полгода до непосредственного ввода нового исполнителя на роль, мы проводим кастинг среди труппы, и по его результатам происходит новое назначение на роль. А потом педагоги по актёрскому мастерству начинают работать над актёрской составляющей роли, хормейстеры и педагоги по вокалу работают над вокальным материалом, режиссёр работает над соединением нового исполнителя с другими персонажами. Мы стараемся, чтобы такая сменяемость происходила безболезненно. Хотя, конечно, здесь есть один очень важный момент: когда меняется состав спектакля или меняется большое количество актёров – меняется и сам

После репетиции.

Александр Фёдоров и Мирей Матье. На заключительном концерте детского фестиваля «Этот мир – наш» в рамках «перекрестного» года России и Франции. Режиссёр концерта – Александр Фёдоров. Авиньон. 2010.

спектакль. Тогда мы изменяем мизансцены, изменяем внутреннее содержание той или иной сцены. Ребята ведь все разные. В этом, наверное, профессиональная особенность нашего коллектива. Мы не делаем кальку для актёра с предыдущего исполнения персонажа. Мы всегда идём от того исполнителя, кто играет сейчас. Они разные. Сегодня Том Сойер один, а завтра Том Сойер совершенно другой. Он другой, а значит, по-другому должен общаться с Бэкки, с Гекльберри Финном. И Гекльберри Финн может оказаться другим. И тогда они оба другие. Или Баранкин и Малинин. Вчера это были Нико Галдава и Эрнест Бореко, это были два совершенно особенных Малинина и Баранкина. Эрнест – более серьёзный и немного спокойный Баранкин, а Нико, со своими грузинскими корнями – яркий и более взрывной Малинин. Сейчас в спектакль вводятся другие ребята. И это уже совершенно иной дуэт: взрывной Баранкин и более спокойный Малинин, которого, чтобы расшевелить – необходимо приложить некоторые усилия. Значит и мизансцены будут немного другие. Значит, по-другому будут распределены функции в этом спектакле. Видите, особенность сменяемости – это вынужденная необходимость изменения каждый раз спектакля. И наши выпускники, когда иногда приходят и смотрят спектакли, потом говорят: «Ой, Александр Львович, это же другой спектакль совсем». А я отвечаю: «Естественно, ведь когда ты играл Тома – ты был одним, а сейчас Том совершенно другой».

– Ещё совсем недавно ДМТЮА был небольшим камерным театром рядом с «Ленкомом», сегодня вы получили многоэтажное здание по соседству с «Современником». Вас не пугает глобализация вашего детища?

– Нет, не пугает (*улыбается*), а скорее создаёт некую взволнованность нашей работой. Потому что, конечно, такая большая сцена, вторая сцена, оборудование и вообще масштаб ставит нам определённые задачи по изменению спектаклей. Ставит задачи по привлечению композиторов, авторов. Возможность новых идей работы театра. Потому что Театр юного актёра – не только театр, но и некий театрально-культурный центр. Он становится таковым для Москвы, для России. Открываются возможности проведения фестивальных проектов, встреч с руководителями театров, семинаров, обучения педагогов школ. Эта деятельность должна быть в театре. Она, конечно, не должна подменять собою главное – сам театр и его спектакли. Но, тем не менее, мы, безусловно, волнуемся. Мы не тревожимся. Тревоги у нас нет. Но есть хорошее волнение на будущее, в котором предстоит ещё много и много работы.

Александр Фёдоров с певцом Николаем Басковым и режиссёром Аллой Суриковой на торжественном концерте на Новой сцене Большого театра в честь 30-летия ДМТЮА. 2019.

– ДМТЮА достиг вершины своего развития, или это только очередной этап? Вы уже знаете, какой будет следующий?

– Конечно, очередной этап! Как сказал Чианг в повести Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»: «Нет пределов совершенству, Джонатан». Потому что нет пределов совершенству. И то, что собою представляет ДМТЮА сегодня, – это один из этапов. А дальнейший этап – ещё большая профессиональная устойчивость нашего театра. Повторю: одна из главных моих задач и задач театра – создание большого репертуарного плана. Библиотеки, которой смогут пользоваться многочисленные коллективы нашей страны. Коллективы театров, где играют дети. Мы берём на себя решение этой задачи – и финансово, и организационно. Сейчас мы планируем проводить семинары для авторов – музыкантов, композиторов, драматургов, поэтов, либреттистов. Мы будем знакомить их друг с другом и, осуществлять такие встречи на нашей площадке. Идея для нас не новая, но она была реализована успешно: в начале деятельности ДМТЮА, это было в 1988-м – 1989-м годах, я пошёл в литературный институт и в консерваторию и пригласил к нам композиторов и писателей. Эта встреча продолжалась три дня, я как сейчас это помню: они все перезнакомились, пообщались, в результате чего появилось пять новых произведений. Представляете? Только один этот семинар «родил» пять новых сочинений для детей. Так появился на свет «Баранкин и Малинин» либреттиста Льва Яковлева и композитора Ефрема Подгайца. Елена Могилевская пришла к нам на эту встречу, и получился замечательный спектакль «Дело было в песочнице», в котором, кстати, дебютировал тогда ещё юный актёр Коля Басков. У него была очень смешная роль взрослого пацана-хулигана в песочнице. Тогда же мы познакомились Леонидом Бобылёвым, деканом композиторского факультета консерватории, а Леонид на семинаре познакомился с либреттистом, и родился спектакль по рассказам Антона Чехова. Итогом той памятной встречи было наше знакомство с композитором Виктором Семёновым, а итогом знакомства стал спектакль о Томе Сойере. Во всяком случае, такие семинары мы планируем создавать в ближайшее время – приглашать, собирать, знакомить и пытаться делать так, чтобы люди начинали писать новые произведения. Мы будем обращаться и в Министерство культуры Российской Федерации, и в наш столичный Департамент по культуре. Я уверен, что нас поддержат – дело это хорошее, важное и жизненно необходимое.

– Режиссура XX века так и не решилась раствориться в актёрах, а у современного поколения постановщиков это даже считается дурным тоном. Какие принципы вы исповедуете как режиссёр, ставя спектакли в ДМТЮА и во взрослых театрах?

Вы знаете, у нас, конечно, своя специфика – актёры-дети. С одной стороны, спрашивать у них их идеи – это, по крайней мере, смешно. У них нет ни актёрского, ни жизненного опыта. Другое дело, что я всегда смотрю на их реакцию на те или иные мои предложения – принимают они их или не принимают. В этом случае я внимательно прислушиваюсь и присматриваюсь к ним. В нашем театре должен существовать баланс. Нельзя загружать детей какими-то очень сложными философскими идеями, глубокими десятыми планами, потому что они это не поймут и не примут. Надо сделать так, чтобы им было комфортно, было интересно. Один театральный критик сказал: «Фёдоров, а ты хитрый – у тебя система подставок». Я спросил, что он имеет в виду. Он ответил, что я создаю такие мизансцены, так подвожу детей к тому, что им удобно делать на сцене, так подвожу детей на эти «подставки», что становится интересно и им, и зрителям. Но одновременно я эти «подставки» умело скрываю, так что они не видны или не бросаются в глаза. По крайней мере становятся очевидными не сразу. Может быть, в этом и есть какой-то мой стиль работы в театре. Если этот стиль и правда существует, то хорошо бы, если бы кто-нибудь его описал – думаю, это было бы полезным для других режиссёров, которые работают с детьми.

Александр Фёдоров и спецпредставитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой после торжественного концерта на Новой сцене Большого театра в честь 30-летия ДМТЮА. 2019.

Если говорить о работе со взрослыми актёрами, то и для них я обычно очень много придумываю. Придумываю, придумываю – это такой поток идей (мизансцен, пристроек, деталей), что иногда актёры спрашивают, что им в итоге всё-таки выбрать? Например, спектакль «Евгений Онегин», который я поставил в Театре оперы и балета в Красноярске, сделан так, что его можно играть с двумя разными финалами. И актёры могли сами выбрать, что будут играть – либо такой финал, либо другой. В итоге, конечно, они играли один финал, но я дал театру такую возможность, воспользовались они этим или нет, совсем другой вопрос… Я придумываю, актёры принимают или не принимают, я пробуждаю их фантазию, и мы начинаем творить вместе, и я знаю, что и детям, и взрослым артистам это нравится. Наверное, это то, что я привношу во взрослый театр из театра, где играют дети. То же самое происходит и с моими студентами. Один мой коллега-постановщик, когда я его попросил помочь мне поработать с дипломным спектаклем, сказал моим студентам: «Ладно, что вы так напрягаетесь? Он ещё десять раз всё придумает по-другому». Я, конечно, его взгрел за эти слова. Сказал: «Что ты делаешь, они же всё время должны играть на 100%». Он извинился, сказал, что пошутил, но – в каждой шутке есть какая-то доля истины (*улыбается*).

– Фразеологизм «вся жизнь в театре» для вас стала образом жизни. Не устали? Чем заполняете свободное время?

– В какой-то момент, особенно в первые десять лет, я действительно жил в театре. Проводил там всё свободное время. Для меня не было суббот, воскресений или Новых годов. Что делать дома? Надо в театр, в театр, в театр. Поэтому всё было в театре. Вся жизнь была в театре: актё-

Александр Фёдоров с певцом Сергеем Жуковым и генеральным директором АО «Прогресс» Натальей Медуновой (партнёром театра) после торжественного концерта на Новой сцене Большого театра в честь 30-летия ДМТЮА. 2019.

Е. Подгайц, Л. Яковлев. «Баранкин, будь Человеком!». Сцена из спектакля ДМТЮА. 2019.

ры были в театре, друзья, увлечённость – всё там. Сегодня, конечно, всё изменилось. Для меня свободное время – очень важное время, которое я провожу в своей семье. Мне нравится свободное время в семье. Мне нравится быть внутри семьи с женой, с детьми, внуками. Да, это тоже не так часто бывает, но я всё-таки стараюсь теперь чаще быть дома. Меня тянет домой. Театр, конечно, остаётся моим домом, «домом, который построил Свифт». Наверное, такая трансформация происходит с годами с каждым человеком. Я стал любить отдых с семьёй: ездить в другие регионы и города, быть вместе. Люблю дома читать. Мечтать, а потом приходить в театр и реализовывать эти идеи.

– Какими достижениями театра и его юных артистов вы гордитесь более всего?

– Спектаклями, конечно. Премьерами. Они не так часто у нас бывают, потому что выбор репертуара для нас – это очень важное дело. Я понимаю, что права на ошибку мы не имеем. Если взрослый театр выпустил спектакль, а он не удался, то театр даёт несколько представлений, потом спектакль снимают и начинают репетировать новое. В нашем театре другая история. Во-первых, мы долго готовим спектакли, долго готовим премьеру. Это может быть и половина сезона, и даже больше. И актёры наши имеют, так сказать, короткий актёрский век в каждом из спектаклей. Поэтому, если спектакль будет неудачным – значит, целый кусок жизни актёрской будет неудачным. Мы обязаны об этом думать и стараться ошибок не допускать. Очень долго думаем и спорим, прежде чем приступить к работе над новым спектаклем. Поэтому, конечно, для меня очень важным достижением является каждый спектакль.

Что касается сторонних удач, то я всегда очень радуюсь тому, что ребята с успехом снимаются в кино, играют в каких-то других спектаклях и театрах, потому что их приглашают, в первую очередь, как актёров Детского музыкального театра юного актёра. Их приглашают, как актёров, имеющих образование, юное, конечно, но театральное. Они имеют опыт работы, знают, что такое театр, умеют общаться с партнёрами на сцене, с режиссёром, умеют понимать, что требует постановщик или требуют коллеги-актёры от него. Поэтому, конечно, я радуюсь этим достижениям: и премиям, и Золотым маскам, и Кинотаврам, которые получают наши выпускники. Радуюсь, когда они вспоминают театр и рассказывают о том, что их юность прошла в стенах ДМТЮА. Радуюсь их поступлению в театральные вузы. И не только театральные. Знаете, когда в театр приходит молодая женщина и с гордостью говорит, что она – наша выпускница: конечно, узнаю, это же Лена Садовникова, и теперь она – кандидат наук, врач. Боже мой! Радости даже больше, чем если бы она сказала, что работает в каком-либо театре. Радуюсь успехам наших выпускников в разных отраслях и областях жизни в необъятной нашей стране. Все они личности. Они выросли личностями.

Но самой главной радостью всё-таки являются наши спектакли.

– ВГИК для вас – это хобби, или вы уже придумали свою детскую киностудию?

– Конечно, ВГИК – для меня не хобби. ВГИК – это очень интересная работа. В некотором смысле, это моя учёба. Потому что каждый раз студенты, которые приходят на курс, это новые лица, новые личности, и к каждому из них необходим свой подход и необходимы программы первого курса, второго курса, третьего. Потому я каждый раз учусь. Несмотря на то, что у меня уже достаточно большой стаж работы и во ВГИКе, да и до этого в ГИТИСе. Для меня это всё время учёба. Я не останавливаюсь на чём-то, уже достигнутом. Каждый раз учусь и нахожу что-то новое в подходе к каждому курсу, новые упражнения, свою методику. Педагогика – это постоянные изменения, такова жизнь.

О детской киностудии не думал. Если будет идея работать в кино, то я, конечно, не откажусь, это всегда интересно. Но сегодня самое главное – Театр. Новый Театр, новые идеи, новые постановки. Это создание нового репертуара. Потому что, как только будет репертуар, будет работа и в других театрах. Значит, детские театральные коллективы получат пьесы и ноты, мюзиклы и оперы, с которыми они смогут работать. И чем интереснее будет этот материал – тем интереснее будет работа этих студий, этих детских театров. И здесь мы можем оказать огромную помощь всему детскому театральному движению нашей страны.

Фотографии предоставлены пресс-службой Детского музыкального театра юного актёра.

В. Семёнов. «Приключения Тома Сойера». Сцена из спектакля ДМТЮА. 2017.

Заслуженный артист Российской Федерации Александр Фёдоров с министром Правительства Москвы, руководителем Департамента культуры города Москвы Александром Кибовским на торжественном концерте на Новой сцене Большого театра в честь 30-летия ДМТЮА. 2019.

ФИЛАРМОНИЧЕСКАЯ КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ

В декабре 2020-го года в Приморской краевой филармонии с успехом прошли новогодние концерты.

Провожая 2020-й год, артисты филармонии подготовили для жителей Приморья двадцать девять праздничных концертов с участием Деда Мороза и Снегурочки, так как именно предновогодние дни, подобно волшебной машине времени, способны вернуть в детство даже самых закоренелых скептиков, и каждому хочется верить в то, что все самые сокровенные желания обязательно осуществятся.

«Новогодняя феерия» в Приморской краевой филармонии – это песни российской и зарубежной эстрады, шутки, розыгрыши, и, конечно же, хорошее настроение, которого в последнее время всем так не хватает. Наряженные елки невероятной красоты, яркая иллюминация на улицах, а главное – флюиды чуда и сказки, витающие в воздухе, они неразличимы взглядом, но зато ощущаются каждой стрункой души. Ничто так не лечит нашу душу, как хорошая музыка, уверены в филармонии

Для зрителей были подготовлены разнообразные программы: эстрадная Шоу-программа «*TOP OF THE POP*» (суперхиты на все времена Тины Тернер, Патрисии Каас, Рики Мартина, Мадонны, Стинга, Майкла Джексона, Джо Кокера, Элтона Джона, *Shocking Blue* – в исполнении звёзд Приморской краевой филармонии и группы *Coin*); концерт «Поём все вместе новогодние песни» с вокальным трио «Грация», ансамблем русских народных инструментов «Садко» и солистами Приморской краевой филармонии; новогодняя концертная программа «Рок-Хиты» (дирижёр – капитан 3-го ранга Илья Сергеев), вобравшая в себя песни знаменитых рок-групп, которые уже давно стали классикой эстрады; Большой новогодний концерт «Карнавальная ночь» (саундтреки из кинофильмов «Карнавальная ночь», «Ищите женщину», «Служебный роман», «Джентльмены удачи» и многих других, не менее любимых кинокартин); Новогодняя концертная программа «Праздник пожеланий и надежд» (новогодние песни, популярные старинные «зимние» русские романсы, новогодние музыкальные поздравления); музыкальный спектакль «Красавица и Чудовище»; эстрадная концертная программа «Все звёзды на Новый год!» на сцене Большого зала с участием артистов филармонии – лауреатов региональных конкурсов Юлии Макеич (эстрадный вокал), Натали Коршиковой (эстрадный вокал), Николая Бурова (эстрадный вокал), Ивана Кравченко (эстрадный вокал), Дмитрия Сабитова (эстрадный вокал), лауреата всероссийского конкурса Александра Пстыга (эстрадный вокал); концертная программа «Мечты сбываются под Новый год» с ансамблем русских народных инструментов «Садко» и солистами Приморской краевой филармонии.

Афиша серии праздничных концертов Приморской филармонии «Новогодняя феерия».

30 декабря для зрителей был представлен Большой Новогодний Концерт «Карнавальная ночь» – концерт Эстрадного оркестра Приморской краевой филармонии. Праздничная программа стала настоящим подарком зрителям под Новый год.

По материалам пресс-службы
Приморской краевой филармонии.

НОВОГОДНИЙ *FRESH*

В преддверие нового, 2021-го, года коллектив Воронежской филармонии дал для горожан серию новогодних представлений.

Артисты и коллективы постарались сделать для зрителей канун Нового года ярким и радостным, по-домашнему уютным и добрым, к тому же расцвеченным всеми красками музыкального спектра.

Губернаторский эстрадно-духовой оркестр выступил с программой «Зимняя рапсодия», включив в неё любимые не одним поколением слушателей мелодии: «Кабы не было зимы» Е. Крылатова и Ю. Энтина (солистка Елена Старкова), «Зима» Э. Ханка и С. Острового (солист Владислав Бирюков), «А снег идёт» А. Эшпая и Е. Евтушенко (солистка Светлана Шкарупина), «Новогоднее попурри» и многие другие композиции прозвучали в исполнении Губернаторского духового оркестра и дирижёров Виктора Шорина и Владимира Курило.

Ансамбль «Балалайка» украсил предпраздничный день «Новогодними узорами». В программу концерта вошли лирические песни «За окошком свету мало», «Не вечор ли в хороводе», искромётные частушки «Солома», виртуозные инструментальные пьесы по мотивам русских народных мелодий в исполнении ансамбля. Зрители не уставали аплодировать музыкантам: солистке Дарье Душиной и танцевальному дуэту Евгении Пасечной и Кирилла Салтыкова, с удовольствием угадывали мелодии из оригинального попурри Александра Цыганкова «Кругосветное путешествие», в котором перемешались русская «Калинка», итальянская «О, соле мио», кубинская «Голубка», еврейская «Хава нагила», японская «У моря, у синего моря» и другие популярные мелодии разных стран. «Балалайка» – желанный гость на концертных площадках всего мира, мастерству воронежских артистов аплодировали зрители разных стран. Поэтому музыкальная викторина от музыкантов «Балалайки» не только порадовала разнообразием, но и напомнила о зарубежных гастролях и международном признании ансамбля из Воронежа.

Мужской хор *ART'o'dox* удивил свежими трактовками нестареющих шлягеров. В программе «Новогодний *fresh*» прозвучали «Песенка о медведях» А. Зацепина – Л. Дербенева, «Песенка про пять минут» А. Лепина – В. Коростылёва, русская народная «Вдоль по улице метелица метёт», *Yesterday* и *Mi*chelle из репертуара *The Beatles*, «Богемская рапсодия» и *The Show Must Go On* группы *Queen*. Образы артистов в течение вечера менялись в соответствии с каждой следующей музыкальной темой: из строгих концертных костюмов участники мужского хора переодевались в неформальные джинсы и свитшоты. Мужской состав украсили очаровательные солистки Яна Сафронова и Елена Старкова, которые выступили и в качестве ведущих вечера.

В предновогодние дни Губернаторский эстрадно-духовой оркестр выступил с программой «Зимняя рапсодия».

На этом новогодние поздравления от артистов филармонии не завершаются. В январе *Big Band* Воронежской филармонии подарит слушателям «Джаз на Рождество», состоится премьера музыкального шоу «Черевички-XXI» и показ новогоднего ревю Moz-*Art* & *Co*.

По материалам пресс-службы
Воронежской филармонии,
автор фотографий – Наталья Коньшина.

ТАНЦУЮЩИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ

Симфонический оркестр** Concord Orchestra **представил новое шоу «Симфонические рок-хиты» в Концертном зале имени Ф. Шаляпина в Ессентуках.

Зал (одна из площадок Северо-Кавказской государственной филармонии имени В. И. Сафонова) расположен в самом центре знаменитого курортного города, входящего в созвездие Кавказских Минеральных вод, на его главной площади. Открытый в 1980-м году концертный комплекс объединяет два зала: Большой – на 1500 мест и Зал камерной музыки – на 80 мест. Сцена Большого зала благодаря особенностям своей архитектуры и современному техническому оснащению позволяет проводить здесь мероприятия самого широкого жанрового спектра: музыкальные концерты академического и эстрадного направления, танцевальные программы, выступления народных, джазовых и рок-исполнителей, театральные постановки. На сцене Большого зала имени Шаляпина проходят гастроли именитых отечественных и зарубежных театральных трупп, звёзд эстрады. В Малом зале, идеальном по своим акустическим свойствам для камерных концертов, слушатели регулярно идут выступления артистов Филармонии и приглашённых музыкантов.

13 декабря 2020-го года на сцене Концертного зала первый в мире танцующий симфонический оркестр *Concord Orchestra* представил зрителям в рамках нового шоу «Симфонические рок-хиты» программу «Властелин тьмы».

Слушатели с восторгом встречали каждую новую музыкальную композицию, заражаясь яркими эмоциями музыкантов симфонического оркестра. В этот день звучали лучшие композиции *Nirvana*, *Kiss*, *Deep Purple*, *Pink Floyd*, *Roxette*, *Metallica*, AC/DC, *Linkin Park*, *Scorpions*, *Queen*, *Muse*, *Evanescence*, *System of a down*, *Rammstein*. Музыканты симфонического оркестра *Concord Orchestra* исполняли аранжировки произведений известных рок-групп так, что поражали зрителей снова и снова безумным звучанием известных рок-хитов.

Что же позволило сделать новое шоу «Симфонические рок-хиты» «Властелин тьмы» магическим и завораживающим? В новом шоу дирижёр оркестра *Fabio Pirola* выступил в роли Властелина тьмы, а музыканты оркестра стали его верными рыцарями. Обладая силой и величием, они перемещались по сцене в такт звучащей музыке. Зрители концерта стали реальными участниками эпичной схватки сил Добра и Зла. В финале программы Властелин тьмы сумел предотвратить рождение зла на планете и вернуть музыку своим зрителям.

Новое шоу настолько яркое, что зрители во время исполнения музыкальных произведений испытывают настоящий восторг. Музыканты не сидят статично на стульях – они танцуют со своими инструментами, импровизируют и создают драйв на сцене. Симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров на сцене. Новые световые эффекты и уникальные видеоинсталляции создают атмосферу и делают шоу феерическим.

Сцена из симфонического шоу Concord Orchestra «Властелин тьмы».

По материалам пресс-службы
Северо-Кавказской государственной
филармонии имени В. И. Сафонова.
Фотография: *https://concordorchestra.ru/shows/shou-simfonicheskie-rok-hity-4/*.

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ ТОРЖЕСТВО КЛАССИКИ

Челябинский симфонический оркестр выступил в окружении живых цветов с солистами Большого театра.

На концерте «Торжество классики: «Звёзды Большого театра России» в Челябинской филармонии.

21 декабря 2020-го года музыканты Челябинского симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова пригласили слушателей на эксклюзивное выступление – большой предновогодний вечер классической музыки «Торжество классики: «Звёзды Большого театра России».

Артисты Челябинского симфонического оркестра под руководством дирижёра Адика Абдурахманова исполняли в этот день самую искромётную праздничную музыку, написанную классиками в разные века. Со сцены прозвучали виртуозные шедевры И. Штрауса – фейерверк всемирно известных и бесконечно любимых вальсов, полек и маршей. Встречать Новый год и Рождество под музыку Штрауса – давняя европейская традиция. Вальсы венского композитора многие считают эталоном танцевальной музыки, которые исполняют на новогодних балах во всём мире. В программе вечера также прозвучали шедевры П. И. Чайковского и Дж. Верди.

Специальные гости большого предновогоднего праздничного концерта классической музыки – обладатели наград и дипломов международных конкурсов в России и за рубежом, заявившие о себе на лучших сценах мира солисты большого театра России Ольга Селиверстова (сопрано), Станислав Мостовой (тенор), Отар Кунчулиа (бас).

Сопрано Ольга Селиверстова, блистающая в девяти постановках Большого театра России, несмотря на свою молодость, зарекомендовала себя музыкантом-профессионалом высочайшего уровня. Русские и европейские оперные шедевры в её исполнении звучат на лучших русских и мировых сценах.

Станислав Мостовой – обладатель лирического тенора редкого по красоте тембра. Его исполнение отличает точная интонация, чуткое отношение к слову, искренность, чувственность, одухотворённость. Дебютировав в партии Юродивого в опере М. П. Мусоргского «Борис Годунов», артист в этом же сезоне был зачислен солистом в оперную труппу Большого театра России.

Отар Кунчулиа – приглашённый солист Тбилисского государственного академического театра оперы и балета (Грузия). Гастролировал в странах Европы и в США. В 2009-м дебютировал в Большом театре России в партии Собакина («Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова).

В вечер концерта Зал имени С. С. Прокофьева был украшен сотнями живых цветов. Эта традиция зародилась в филармонии шесть лет назад, в день двадцатилетия камерного оркестра «Классика». Сегодня в музыкальный коллектив пришли новые артисты, камерный оркестр вырос до симфонического состава и начал новую творческую жизнь. Однако традиция праздничной встречи со зрителями в окружении букетов роз и гвоздик, гирлянд лилий и орхидей, когда звучит настоящая, великая, проверенная временем классика в каноническом исполнении оркестра, сохраняется.

По материалам пресс-службы
Челябинской филармонии.
Фотография предоставлена редакцией газеты
«Южноуральская панорама»,
автор фотографии – Людмила Ковалёва.

Елена Буняшина: «У Рязанской филармонии потрясающий зритель»

Директор Рязанской областной филармонии Елена Ивановна Буняшина отвечает на вопросы редакции «Музыкального журнала».

– Можно ли утверждать, что карантин создал прецедент радикального переформатирования работы концертных организаций? Были ли вы готовы к новому формату? И в творческих вопросах, и в обеспечении техническими средствами?

– Скажем так: карантин не создал прецедент, а заставил учреждения культуры по-другому взглянуть на доступные им формы общения со зрителем – прежде всего, цифровые, электронные ресурсы. Уверена, что подобных строгих ограничительных мер, а, тем более, полного локдауна не ожидал никто – ни наши сотрудники, ни наши зрители. Современные средства коммуникации помогли пережить то сложное время, не потерять связи с любителями музыки, с теми, кто привык ходить в наши концертные залы, участвовать в проектах филармонии. Для нас работа в режиме онлайн не стала новостью – мы давно работаем в партнёрстве с телекомпанией ТКР. Совместно с нашими коллегами мы провели ряд ярких трансляций мероприятий филармонии, когда наш зал просто не мог вместить всех желающих: это и концерты фестиваля «Славянский хоровод», и выступления участников Первого международного фортепианного конкурса русской музыки в декабре 2019-го года. Следить за трансляциями из зала филармонии также можно было онлайн на сайте и в наших социальных сетях. Так что в плане технической возможности у нас был необходимый опыт – мы быстро смогли переключиться на новый способ общения с аудиторией. Музыкантам пришлось сложнее, ведь особая атмосфера концерта создается духовным общением зрителя и исполнителя. Артисту сложно играть для самого себя дома или в пустом зале. Впрочем, тот эмоциональный отклик, который мы получили от зрителей наших онлайн-проектов, стоил того!

Директор Рязанской областной филармонии Елена Буняшина.

– Закономерно, что неожиданность карантина стала для музыкантов потрясением, как они выходят из этого состояния? Что вы и ваши помощники по руководству творческим процессом делаете для того, чтобы сохранить профессиональные навыки артистов, среди которых одним из главных является навык играть вместе и чувствовать дыхание зала?

– Главная проблема, с которой столкнулись и музыканты, и артисты балета в условиях ограничительных мер, и наша филармония здесь не исключение, – длительное отсутствие репетиций. Конечно, можно заниматься дома, но наши коллективы – Рязанский государственный академический русский народный хор имени Е. Попова или Рязанский губернаторский симфонический оркестр, Рязанский камерный хор – это единый организм, «диалог, а не монолог», если можно так сказать. Чтобы не потерять это умение слышать и чувствовать друг друга, артисты проводили репетиции в *ZOOM* и даже подготовили несколько программ, которые мы смогли представить публике в онлайн-формате: тематические концерты ко Дню славянской письменности и Дню России. Когда позволила эпидемиологическая обстановка, репетиционный процесс был восстановлен в офлайн-режиме, пусть и ограниченным составом. Эти ограничения мы также, к слову, преобразовали в проект – «Сцена для двоих», серию концертов для музыкального дуэта. Безусловно, мы были рады возвращению зрителя в зал – ведь общение зала и артистов лучше всяких репетиций возвращает желание творить!

– Обсуждали ли вы с руководителями других концертных организаций проблему «филармония на карантине»? Чей опыт оказался наиболее полезным: коллег из других регионов или собственные наработки (ваших креативных служб или отдельных музыкантов)? Ваши самые успешные идеи и проекты в формате онлайн.

– Проблемы, с которыми столкнулись и я, и мои коллеги, одинаковы: это потеря зрителя на долгий период времени, необходимость краткосрочного планирования и быстрого корректирования концертных планов, поиск тех путей общения, которые помогли бы не только сохранить, но и расширить аудиторию. Зачастую идеи генерировали не только наши маркетологи и *PR*-специалисты, но и сами артисты: так, мы провели конкурс частушек «Коронный номер», а также ввели рубрику «Вечерние Мишуровы», идею которой подали артисты нашего Рязанского хора – семейная пара. Проект «Сцена для двоих» был реализован по инициативе художественного руководителя и главного дирижёра симфонического оркестра Сергея Оселкова. Безусловно, мы не могли не отдать дань уважения героизму и подвигу наших врачей – каждый член творческого коллектива подготовил своё выступление в рамках акции *#Спасибоврачам*. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне филармония поддержала всероссийские проекты и организовала свои. Все их можно найти в Сети.

Рязанский государственный академический русский народный хор имени Е. Попова. Музыкально-литературная композиция «Родился я с песнями...» к 125-летию С. Есенина. Рязанская филармония. 30 сентября 2020-го года.

– В какой части работы филармонии более всего вы ощущаете последствия «разрушений от бедствия» – в творческой или в финансовой? Можете привести примеры: факты и цифры?

– Для нас более актуальна финансовая сторона вопроса: из-за действующих в регионе ограничений мы вынуждены работать с 30% загрузкой зала, отменяются или переносятся арендные концерты, которые являются дополнительным источником дохода филармонии, приходится перекраивать концертные планы, что тоже сказывается на продаже билетов. Однако мы находимся в лучшем положении, чем некоторые наши коллеги в регионах, – возобновили работу, пусть и с ограничениями, у нас есть свои коллективы, поэтому мы не зависим от гастролей.

– В какой мере распределилось долевое участие федеральных структур и региональных в вопросе сохранения жизнеспособности вашей концертной организации?

– Мы благодарны и федеральным, и региональным властям за поддержку в столь непростой ситуации – возможность компенсировать выпадающие доходы как пострадавшей отрасли, воспользоваться отсрочками по налогам и выплатами на сохранение штатной численности коллектива, другими преференциями, установленными на региональном и федеральном уровне для пострадавших отраслей, в перечень которых входим и мы.

– Получали ли вы отклики слушателей, пытались ли проанализировать их настроение и свою перспективу дальнейшего общения с ними в новом формате?

– Отмечу главное: у Рязанской филармонии потрясающий зритель. Это не просто люди, которые ходят на наши концерты, но те,

Лауреат международных конкурсов Лукас Генюшас (фортепиано) и Рязанский губернаторский симфонический оркестр. За дирижёрским пультом – Сергей Оселков. Рязанская филармония. 19 ноября 2020-го года.

Заслуженная артистка России Екатерина Мечетина (фортепиано) во время выступления в Рязанской филармонии 27 декабря 2020-го года.

кто следит за нашей жизнью в социальных сетях, оставляя комментарии. Это мощное комьюнити, поддержку которого мы как никогда ощутили в период карантина и после него. Ранее я уже говорила о том, что тот отклик, который мы получили после того, как начали реализовать онлайн-проекты, стал мощным стимулом к творчеству. Однако живого общения не заменит ничто. Сейчас, встретившись с публикой в зале, мы ещё раз убеждаемся, что онлайн-проекты могут быть лишь дополнением живых концертов.

– Вы не думали о том, что столь долгое отсутствие «живого звука» в дальнейшем может привести к снижению не только слушательской потребности в нём, но и в культурном уровне вашей аудитории?

– Абсолютно уверена, что этого не произойдёт. Наша работа после карантина, та атмосфера, в которой проходят выступления артистов, напротив, доказывают, что онлайн-концерты – это лишь временная мера, а люди скучают по живому концерту, по тому переживанию, которое можно ощутить, только слушая то или иное произведение вживую. Что касается снижения культурного уровня слушательской аудитории – это комплексная проблема, которая существовала и до пандемии. Думаю, те, кто обратится к миру классического искусства в виртуальном режиме, обязательно придут и в концертный зал.

– Что конкретно вы делаете сейчас для того, чтобы, когда карантин отменят, вернуть слушателей в залы? Карантинные меры ослабят, а страх останется… Готова ли филармония полностью перейти в режим «виртуального зала»? Что из приобретенного за карантин творческого и организационного опыта может быть полезно в дальнейшем?

– Рязанская филармония уже столкнулась с последствиями пандемии, ощущать которые, к сожалению, мы будем ещё долго. Главным из них является, прежде всего, «человеческий фактор». Мы не можем человека заставить купить билет, если он боится побывать у нас, но мы можем рассказать, что делаем для того, чтобы обеспечить его безопасность. Наша главная задача – не сделать страх зрителя устойчивой тенденцией, поэтому мы оперативно информируем обо всех изменениях репертуара на нашем сайте и в социальных сетях, пишем о том, почему прийти к нам – не только безопасно, но и выгодно: ведь только в этот период в Рязани можно услышать звёзд первой величины – лауреатов конкурса П. И. Чайковского Лукаса Генюшаса и Константина Емельянова, заслуженную артистку России Екатерину Мечетину. Цены на билеты демократичны. В преддверии Нового года филармония продолжает свои благотворительные проекты: мы выступаем в больницах для детей и взрослых, принимаем гостей у себя. Наша миссия: показать, что филармония – это не круг погружённых в себя творческих личностей, а те, кто сопереживает происходящему в мире.

– Пока пессимисты говорят о годах восстановления, а самые жёсткие из них утверждают: жизнь творческих организаций такой, какой она была прежде, уже никогда не будет… В какие перспективы верите вы? Насколько реальной представляется вам перспектива «бума концертных площадок» (нехватки концертных площадок) после пандемии?

– Искренне верю в то, что зритель вернётся в концертные залы. Да, жизнь уже никогда не будет прежней: останутся и повышенные требования к посещению массовых мероприятий, и особое отношение к этому людей, и бурное развитие виртуальных проектов, но творчество пока не заменит ни один компьютер. Рязанская филармония исторически формировалась как концертная площадка в самом сердце города. Время не стоит на месте: как современное учреждение культуры мы развиваем средства коммуникации, ищем баланс между старым и новым, но пока не готовы выйти в онлайн полностью. Виртуальные проекты – тот багаж, который мы вынесли из карантина, однако он останется лишь дополнением той большой работы, которая ведётся филармонией по популяризации классической музыки, народного искусства, воспитанию у молодёжи уважения к традициям и наследию прошлого. Знаете, при Рязанском хоре есть детская студия, где занимаются ребята дошкольного и школьного возраста. Когда я вижу, как преображаются эти дети, которые играют в компьютерные игры, общаются со сверстниками, выходя на сцену, как горят их глаза – понимаю, всё не зря!

Фотографии предоставлены пресс-службой Рязанской филармонии.

Е. Буняшина: «У Рязанской филармонии – потрясающий зритель. Ничто не заменит живого общения!»

Людмила Пилипчук: «Живая музыка не канет в лету»

Генеральный директор Государственного автономного учреждения культуры «Филармония Кузбасса имени Б. Т. Штоколова» Людмила Владимировна Пилипчук – о новом формате работы филармонии, трудностях, успешных проектах и достижениях 2020-го года.

Людмила Владимировна Пилипчук – генеральный директор Филармонии Кузбасса имени Б. Т. Штоколова.

– Уважаемые читатели «Музыкального журнала», примите искренние поздравления с новолетием от Государственной филармонии Кузбасса имени Бориса Тимофеевича Штоколова!

2020-й год ушёл в историю. Он для всего человечества нашей планеты стал годом больших испытаний. Были ли мы готовы к работе в новом формате? Нет. Переход на онлайн-трансляции творческих проектов филармонии поставил перед нами сложные задачи. Артисты, особенно крупных коллективов – оркестров, балета – оказались в изоляции и, конечно, репетиционный процесс в том понимании, к которому мы привыкли, был сорван. Вместе с тем каждый занимался индивидуально, простоев в работе не было, и уже в мае коллективы возобновили традиционные репетиции с соблюдением мер безопасности. К этому времени мы изготовили для оркестров защитные экраны (для групп духовых инструментов), приобрели санитайзеры, медицинские маски, перестроили работу службы контроля (ввели ежедневные измерения температуры тела каждому входящему в здание филармонии). Артисты с большим энтузиазмом приступили к репетициям в усиленном режиме. Готовились новые концертные программы.

#филармониянадому, онлайн-фестиваль и новые проекты

Наряду с проблемами, перед которыми мы встали, выполняя новые задачи, появились и активно развиваются различные формы работы в виртуальном пространстве для наших зрителей. В июне мы провели международный органный фестиваль «Века и пространства» в онлайн-формате. В дни этого фестиваля филармония предоставила свои интернет-площадки не только нашим артистам, но и органистам России, Швейцарии, Германии, Испании. Проект был отмечен вниманием зрителями и получил множество откликов. Мы также научились изготавливать видеоролики (так,

Первые онлайн-трансляции филармонии проводились, как говорится, «на коленке» с использованием подручных средств.

ролик Губернаторского камерного хора «Не болейте, доктор» набрал почти пятьдесят тысяч просмотров в интернете), стали более активно работать с нашими зрителями через социальные сети, запустили обновлённую версию сайта филармонии.

Иной формат работы потребовал ввести онлайн-трансляции, и в филармонии была создана служба цифровых проектов. Однако первое время техническое обеспечение этой службы оставляло желать лучшего. Специалисты вынуждены были, как говорится, на коленке вести записи концертов без зрителей и транслировать их на сайте и в наших социальных сетях. Спустя некоторое время мы приобрели видеокамеры и сопутствующее оборудование. Это позволило вывести трансляции на новый, более качественный уровень и запустить проект *#филармониянадому*. В режиме прямых и архивных трансляций филармония работала 24 часа в сутки, на сайте учреждения стали доступны новые сервисы: «Онлайн-трансляции», «Видеоконцертов», подкасты для малышей «Сказки на ночь», «Мастер-классы» для подростков и молодёжи, просветительские онлайн-лекции музыковедов. Филармония стала ещё более открытой к запросам зрителей и показала не только концертные видео, но и прямые трансляции репетиций. Всё это позволило сохранить профессиональные навыки артистов, поддержать рабочий ритм, и хотя дыхание зала мы не ощущали, но получали большое количество отзывов на сайте и в социальных сетях, и это, безусловно, придавало силы.

О трудностях и поддержке

В ситуации новой реальности оказались все учреждения культуры и, конечно, мы с руководителями концертных организаций Сибирского федерального округа делились проблемами, искали пути успешного выхода из сложившегося положения. 4 июня состоялся онлайн-форум «Культура на дом – новая реальность». На пленарном заседании вместе с нами на экране делились своими мыслями специальный представитель Президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, народный артист России, художественный руководитель и генеральный директор Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса. Затем работа продолжилась по секциям, где руководители концертных организаций Сибирского федерального округа обсудили жизнь своих творческих коллективов во время пандемии, поделились опытом работы в новых условиях, представили свои онлайн-проекты, поддержали друг друга. (От редакции: «Музыкальный журнал» подробно осветил этот проект в публикации в сентябрьском номере за 2020-й год.)

Одним из наших самых успешных проектов в формате «онлайн» стал разработанный специалистами филармонии и воплощённый в жизнь органный фестиваль «Века и пространства», о котором шла речь выше. Этот проект получит продолжение и в наступившем году.

Безусловно, самым серьёзным последствием пандемии явилось отсутствие финансов. Живые концерты прекратились с марта, и с этих же пор мы не получали финансовых средств от платных услуг. Вместе с тем мы благодарны губернатору, министерству культуры и национальной политики Кузбасса за поддержку, благодаря которой, в частности, удалось сохранить в полном объёме заработную плату работников, невзирая на то, что карантин заставлял всех находиться дома. Были и другие положительные моменты: в период самоизоляции мы начали и к открытию нового концертного сезона завершили ремонт Большого концертного зала на средства федерального бюджета к празднованию 300-летия Кузбасса, которое состоится 6 июля этого года. Мы благодарны нашему государству за то, что для концертных организаций, в том числе, была возможность взять невозвратный беспроцентный кредит на возобновление деятельности. Конечно, этим прекрасным шансом мы воспользовались. К началу концертного сезона мы приобрели световое и звуковое оборудование для Большого зала (старое оборудование не обновлялось более двадцати лет). Приобрели музыкальные инструменты – маримбу, шесть контрабасов, комплект литавр, другое… А для более профессионального проведения онлайн-трансляций закупили видео-камеры с сопутствующим оборудованием.

Онлайн-трансляция концерта «Возвышенное и земное».

О зрителях, реальных и виртуальных

С первых дней, когда мы запустили трансляции, специалисты филармонии стали собирать данные по количеству просмотров, анализировать отклики. Оказалось, что количество виртуальных зрителей часто превышало количество посадочных мест в залах филармонии. Особенно большой отклик в сердцах публики нашли прямые трансляции в режиме реального времени. Но и поклонников архивных концертов из видеофонда филармонии оказалось много! Всего в течение прошедшего года было дано 152 видеоконцерта для наших зрителей, которые тоже быстро перестроились и с удовольствием следили за работой коллективов филармонии. Наши программы собрали более трёхсот тысяч просмотров, и статистика до сих пор обновляется, зрители возвращаются к видеозаписям, пересматривают концерты.

Служба цифровых проектов записывает концерт ансамбля скрипачей «Созвучие».

Несмотря на большой отклик на виртуальные проекты филармонии, интерес публики к живой музыке оставался всегда! И мы это особенно почувствовали накануне открытия концертного сезона. Количество звонков, писем, вопросов на сайте и в социальных сетях удивило. 24 октября мы открыли сезон концертом Губернаторского симфонического оркестра «Два гения – два юбиляра» и, честно сказать, не ожидали такого наплыва слушательской аудитории. По распоряжению Роспотребназдора мы могли заполнять зал только на 50%, что и случилось. А для тех, кто был вынужден остаться дома, провели прямую трансляцию, её посмотрели более 4500 раз.

Однако полностью перейти в режим виртуального зала мы не готовы. Мы приобрели ценный опыт, которым будем пользоваться в дальнейшем. Трансляции уже стали частью нашей работы. Но живая музыка, непосредственное общение артистов и публики востребовано обеими сторонами – и зрителями, и творческими коллективами. И мы верим в то, что учреждения культуры перейдут в тот режим, в котором существовали раньше. Для нас это открытые концерты для зрителей и абонементная работа с разной аудиторией.

Живая музыка и поход на концерт сохранятся ещё на долгие века, мы в этом уверены!

Материал подготовлен
при участии Ольги Трефилкиной.
Фотографии предоставлены пресс-службой
филармонии Кузбасса,
автор фотографий – Максим Федичкин.

Концерт перед камерой. В прямом эфире поёт солистка филармонии Ольга Музыкова.

Звучим к лучшему

СУРГУТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

Новый логотип Сургутской филармонии.

Будет ли место живому звуку в новой реальности?

Март 2020 года. Согласно постановлению губернатора ХМАО-Югры «О введении режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на период эпидемиологического неблагополучия работники МАУ «Сургутская филармония» переходят на дистанционный режим работы.

Творческим коллективам рекомендовано составить план репетиций на дому, организовать индивидуальный график встреч с художественными руководителями, изучать нотный материал, повышать профессиональный уровень, участвовать в режиме онлайн в мастер-классах.

Никто не хотел верить, что сбудутся самые пессимистичные прогнозы и «период эпидемиологического неблагополучия» не только затянется до конца сезона, но и захватит следующий. Жить в новой реальности там, где «живёт искусство», придётся без зрителей, без гастролей, без праздничной суеты. Но с чётким пониманием необходимости двигаться к новым форматам.

Цифровизация затрагивает все сферы нашей жизни. Учреждения культуры не стоят в стороне и демонстрируют готовность к внедрению современных технологий.

Быть, а не казаться

Репетиции, концерты, праздничные мероприятия, филармонические уроки, гастроли – ритм жизни филармонии подчинён событиям и планам на год, а то и на два вперёд. Не успевает завершиться один фестиваль, начинается подготовка к следующему. В каждом новом сезоне Сургутская филармония рождает новый культурный проект – это стиль, заданный его энергичным и амбициозным руководителем. Участие в культурной жизни Сургута самых именитых коллективов, музыкантов из дальних стран, штучных именитых педагогов – задача, которую ставит директор Сургутской филармонии Яков Черняк. И надо сказать, находит поддержку на уровне руководства города и округа. Секрет успеха не только в авторитете и статусе идейного вдохновителя. За восемь лет истории сургутские фестивали «Зелёный шум» и «60 параллель» стали культурными брендами Югры. Впервые за восемь лет непреодолимые обстоятельства заставили город принять непростое решение: либо отменить встречу югорчан с высоким музыкальным искусством, либо изменить формат этой встречи.

– Мы так надеялись, что концерт 1 октября, в Международный день музыки, пройдёт при полном зале, – начал своё обращение к слушателям заслуженный работник культуры РСФСР, заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры Я. С. Черняк в эфире телекомпании «СургутИнформТВ». – До последнего филармония готовилась к концерту-открытию сразу двух фестивалей: перенесённого с апреля

Уровень мастерства музыкантов за месяцы домашних репетиций не упал. Разучивали нотный материал, участвовали в профессиональных онлайн-конкурсах.

Молодёжного фестиваля «Зелёный шум» и открывающего новый концертный сезон Международного фестиваля искусств «60 параллель». Но случилось то, что случилось. В силу сложной эпидемиологической обстановки мы не можем собраться в зале. Но это не значит, что не будет праздника! Фестивали стали другими, но не потерялся их дух! Сегодня состоится его телеверсия, и голубые экраны снова объединят нас на одной параллели.

Видеозапись концерта в социальных сетях и в эфире телекомпании «СургутИнформТВ» посмотрели тысячи зрителей! Благодаря широкому вниманию публики в аккаунтах губернатора Югры Натальи Комаровой, администрации Сургута, Сургутской филармонии творческие коллективы ощутили колоссальную поддержку. Многие жители региона заинтересовались творчеством городских коллективов впервые именно благодаря трансляции.

Так, глава Сургута Вадим Шувалов отметил: «Мы уверены, что встреча с живым звуком не за горами. Концерты обязательно состоятся в обычном режиме, как только нормализуется наша жизнь. Желаю всем сургутянам здоровья и хорошего настроения с классической музыкой! И пусть изменился формат, мы уверены, что праздник не потеряет своей ценности, а наоборот привлечёт больше внимания зрителей и поклонников».

Свой кусочек славы получили и студенты музыкального колледжа, выступившие в рамках фестиваля «Зелёный шум» с программой «Новые имена Сургута». Художественный руководитель программы, заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры Ольга Пилецкая стала куратором просветительской части фестиваля. Запланированы мастер-классы заслуженной артистки России Екатерины Мечетиной, заслуженного деятеля искусств России, профессора Валерия Вороны.

Главный режиссёр Сургутской филармонии Анна Хлябич совместно со съёмочной группой и художественными руководителями коллективов до конца года подготовят несколько телеверсий, не уступающих по качеству и наполнению полноценным концертам в зале. В том числе выступления лауреатов конкурса П. И. Чайковского: пианиста Константина Емельянова и виолончелиста Дениса Шаповалова.

Возможности телеэфира многогранны, и быть увиденными и услышанными в новых реалиях дорогого стоит. Руководство филармонии выражает огромную благодарность генеральному информационному партнёру – телекомпании «СургутИнформТВ» и лично генеральному директору Игорю Ярошу, главному редактору Вероника Чубенко.

Яков Черняк подчёркивает, что цифровой формат – это не замена традиционных концертов «глаза в глаза», а ещё одна возможность знакомства югорчан с лучшими образцами классического искусства.

Семь профессиональных камер записывают концерты для телеверсии. Новогодние каникулы у сургутян пройдут у голубых экранов.

«Включите ваши мобильные телефоны»

В китайском языке слово «кризис» состоит из двух символов: «опасность» и «шанс». Всё более критическим для учреждений культуры становится необходимость долгосрочного понимания процессов и принятия решений. Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова подчеркнула, что в условиях пандемии учреждения культуры получили ценный опыт работы онлайн: «У нас была возможность, увидеть, какого уровня эти трансляции, а главное – какой популяризаторской способностью они обладают. После того, как ограничительные меры будут сняты, не следует останавливаться на достигнутом, нужно и дальше развивать онлайн-ресурсы».

Ввиду ограничений на проведение концертов в зале руководство Сургутской филармонии приняло решение сменить вектор работы в направлении цифровизации. Взаимодействие с телекоммуникационной сферой требует серьёзных финансовых ресурсов. И надо сказать, что понимание всей необходимости создания условий для записи качественной медиатеки были получены со стороны окружного департамента культуры во главе с Артуром Латыповым. Совместно с Филармоническим обществом Югры при участии фонда «Траектория надежды» разработан план записи концертов с использованием профессионального оборудования.

В филармонии на базе имеющегося «Виртуального концертного зала» появится служба по организации выездных трансляций в отдалённые территории региона.

Обретением для виртуального пространства филармонии стал виртуальный музей Елены Суховой. Автор широко известна сургутянам, в том числе по работе в стиле *live art* на фестивале «60 параллель», благодаря чему родились совместные проекты художника с музыкантами Фарерских островов. Теперь на сайте *sfil.ru* нашли место картины из коллекций «Акриловые крылья», «Художник в *Instagram*». Подробнее о их создании и смысловом наполнении можно узнать в специальном приложении. Посетителями выставки стали тысячи любителей искусства из разных стран мира.

Музыкальному воспитанию – быть

Существенно пострадали в этом году такие значимые просветительские проекты, как «Филармония для школьников», «Малышам о большом искусстве» и «Филармонические сезоны в СурГУ». Эти проекты были поддержаны департаментом образования, благодаря чему коллективы филармонии проводили выездные мероприятия в школах, детских садах и университете. Однако запрет на проведение массовых мероприятий с участием детей был продлен до 1 января 2021-го года. Югорская региональная ассоциация родителей детей-инвалидов ежегодно проводит акцию «Зажги синим», в которой принимает участие Сургутская филармония и театр актёра и куклы «Петрушка». К сожалению, в 2020-м году из-за пандемии участие детей с особенностями развития также не состоялись.

– Мы планировали провести ряд благотворительных концертов для детей с ментальными нарушениями в содружестве с фондом «Траектория Надежды», членом попечительского совета которого я стал в прошлом году, – рассказывает Яков Семёнович. – Фонд – надёжное и столь необходимое сегодня плечо для культурных проектов. Вместе мы разработали сценарии, утвердили адаптированные концерты, провели необходимые согласования. Поэтому сейчас ждём зеленый свет для таких мероприятий. Потому что благотворительные концерты в онлайн-формате не дают живого отклика, а мы хотели бы видеть хороший результат.

В честь 250-летия со дня рождения Людвига ван Бетховена директору Сургутской филармонии Якову Черняку презентовали скульптуру немецкого мастера Оттмара Хёрля.

Массовые и культурно-развлекательные мероприятия в Югре запрещены. Все они проходят в онлайн-формате.

Но не только о трудностях! Ценным приобретением Сургутской филармонии именно в этом году стало принятие в штат этномузыколога, певицы и фольклориста Кристины Руденченко. Получив столичное образование, завоевав награды на всероссийских и международных вокальных конкурсах, выпускница нашего, Сургутского колледжа русской культуры имени А. Знаменского. вернулась в родной город для перезагрузки этого направления. На сегодня в копилке Кристины десятки авторских программ для онлайн-трансляций, а также для интерактивных занятий. ЭтноCode «Святки» совместно с Летучим театром, программа #Туси_на_Руси, #Лапти_Party – примеры успешной подачи традиционного народного материала в детской аудитории.

Встречи с маленькими гостями филармонии очень ждёт и заслуженная артистка России Светлана Степченко (Москва). Знакомство с Сургутской филармонией профессора Виолетты Модестовны состоялось в прошлом году, и продолжилось сотрудничеством в рамках абонемента «Музыка от А до Я». Профессор музыки непременно выполнит обещание, данное детям, и проведёт новые «Весёлые уроки музыки» после возобновления гастролей. А пока в соцсетях и на сайте филармонии можно увидеть записи из цикла «Академия занимательных искусств», записанных Светланой Степченко для телеканала «Радость моя».

Дотянуться бы до звёзд!

Из всех сообщений СМИ мы слышим, насколько сильно пострадала отрасль культуры и искусства. К сожалению, ожидания и надежды на пятьдесят процентов наполняемости зала не оправдались.

Даже наполняемость зала в двадцать пять процентов – это губительно для полноценного концерта, как показал опыт столиц. Все организаторы концертов ощутили сильнейший кризис: проплачены туры, проданы билеты.

Несмотря на явные достижения современного цифрового вещания публика жаждет живых встреч с артистами. Удивительно, что даже при всей очевидности положения в кассу приходят люди, которые интересуются, почему концерт не состоится. И хотя филармония в этой ситуации выступает площадкой и партнёром, руководство поддерживает диалог как с арендаторами и организаторами концертов, так и со зрителями.

Согласно изменениям, внесённым Постановлением №830, при переносе мероприятий все, кто приобрел билеты в кассе либо на сайте Сургутской филармонии, вправе посетить перенесённое мероприятие по ранее приобретённому билету; обменять билет на ваучер, который даст право получить новый билет. Будет сохранен диапазон видимости и категория мест. Организации должны провести перенесенные мероприятия не позднее восемнадцати месяцев от даты отмены режима повышенной готовности. Ждём «выздоровления» отрасли!

В тяжёлом положении, как известно, оказались и партнёры филармонии – арендаторы помещений, в частности арт-кафе, которое так любили посещать слушатели на джем-сейшенах с артистами и городских мероприятиях. Сегодня у сотрудников и посетителей филармонии есть возможность посещать ланчи в арт-кафе с соблюдением всех норм безопасности.

Решайте сами – иметь или не иметь

Сегодня совершенно очевидно, что со стороны учредителя есть зрелое понимание необходимости сохранить ставки и зарплаты работников учреждений культуры в период пандемии. Учреждения культуры города ощущают внимательное отношение куратора отрасли – заместителя главы Сургута Анны Томазовой.

Потеря даже одного артиста – это ощутимый урон для коллективов. Более того, в самых смелых планах Сургутской филармонии дополнить симфонический оркестр музыкантами. Это тот случай, когда качество звучания зависит от количества.

В составе оркестра уже появилась полноценная группа контрабасов, идёт конкурс в скрипичную группу, а самое любопытное пополнение – арфа. Этот инструмент есть во многих больших российских оркестрах, а теперь и в единственном симфоническом оркестре Югры.

– Нетрудно купить инструмент: заказал, и он пришёл. Но очень трудно найти такого редкого специалиста, так что это большая удача, что Екатерина Ткаченко приехала к нам из Питера, – подчеркнул художественный руководитель Сургутской филармонии Юрий Евсеев.

Надо сказать, что уровень мастерства музыкантов за долгие месяцы домашних репетиций не упал. Разучивали нотный материал, участвовали в онлайн-конкурсах повышения профессионального мастерства. Система групповых и индивидуальных репетиций трансформирована таким образом, чтобы артисты минимально контактировали между собой, репетировали группами. Для соблюдения требований безопасности установлены защитные пластиковые экраны на нотные пульты.

В здании филармонии за лето удалось провести работы по реконструкции крыльца, по обеспечению доступной среды для людей с ограниченными возможностями, а также установить тепловизор для входной группы. Теперь посетители и сотрудники филармонии проходят бесконтактный контроль температуры, также бесконтактно обрабатывают руки. Сегодня идёт ремонт сцены в малом зале, производится частичная замена оборудования в кабинетах. За время «тишины» прекрасному ансамблю барабанщиц и мажореток «Дефиле-бэнд» обновили костюмы. Мы полагаем, что всё это следует шить! И все новые костюмы непременно будут носиться.

В будущее не с пустыми руками

Как ранее упоминалось, ежегодное рождение нового проекта – это стиль Сургутской филармонии. И в 2020-м году, в год 90-летия Югры, правительством региона был поддержан имиджевый проект «Симфонический фестивальный оркестр «60 параллель». Проект уже получил положительную оценку Общественной палаты Югры, фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», став логичным результатом деятельности Международного гуманитарного форума «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели».

В 2020-м году все массовые и культурно-развлекательные мероприятия в Югре проходят в онлайн-формате.

– Суть проекта в укреплении социокультурных связей регионов, взаимодействие и обмен опытом профессиональных музыкантов разных народов и территорий, объединённых этой невидимой нитью северной широты, – рассказал Яков Черняк. – В состав оркестра войдут музыканты из городов северной шестидесятой параллели: Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Петрозаводск, Якутск, Сыктывкар, Таллин (Эстония), Хельсинки (Финляндия), Анкоридж (США). В его основе лежат соглашения между министерствами культуры стран-партнёров. Участники оркестра – музыканты

Лауреат Международного конкурса П. И. Чайковского Константин Емельянов представил сольный концерт для фестиваля «Зелёный шум» и поделился секретами мастерства со студентами Сургутского музыкального колледжа.

Как пройти в филармонию? Летом на улицах появились указатели для жителей и гостей Сургута.

разных стран – предстанут в роли своеобразных культурных послов 60 параллели на территории сотворчества.

Положительные отзывы гостей фестиваля и полные залы слушателей подтверждают заинтересованность югорчан в подобных проектах. Став площадкой для размещения арт-резиденции, Югра укрепит в сознании общественности высокий культурный статус региона.

Географический диапазон выступлений Фестивального оркестра широк. Концерты пройдут в Санкт-Петербурге, Киришах, Таллине, Хельсинки, а также в городе-побратиме Сургута – Порвоо. В репертуаре будут представлены лучшие произведения русских, скандинавских и эстонских композиторов.

Проект перенесён и обязательно будет реализован, уверены в Сургутской филармонии. Кроме того, руководству учреждения даже сейчас, в непростое для планов время приходят предложения о международных концертах с разных уголков мира. Франция, Мальта, Китай, Норвегия… Загадывать в ближайшую новогоднюю ночь люди всех континентов будут одно на всех желание – вернуться к нормальной жизни.

#спасибоврачам

– Дорогие югорчане! В этом году мы впервые в таких совершено необычных условиях, и тем больше поводов выразить свою благодарность нашим дорогим врачам. Именно в этом году мы все почувствовали насколько благороден ваш труд. И концерты фестиваля будут посвящены вам, дорогие наши герои!, – обратилась к зрителям телеверсии концерта президент фестиваля «Зелёный шум», заслуженная артистка России Екатерина Мечетина.

Первый концерт, мы верим, состоится в большом зале Сургутской филармонии, и будет посвящён медицинским работникам. Герои займут почётные места в зале, чтобы пройти реабилитацию музыкой. Спасать от профессионального выгорания – это ещё одна черта фирменного стиля филармонии. Звучим к лучшему.

Отвыкнут ли сургутяне от культурных событий? Или, наоборот, истоскуются?

Ждём ваших мнений и прогнозов на год грядущий!

Антон Акулов, председатель комитета культуры и туризма администрации Сургута:

– В период ограничений, связанных с распространением коронавируса, учреждения культуры продолжили свою работу в онлайн-режиме, а с августа – возобновили проведение индивидуальных занятий, репетиций. Активный поиск новых форм деятельности привёл к расширению аудитории дистанционных мероприятий, транслируемых в формате телеверсий. Важно также, что, несмотря на действующие ограничения, удалось найти безопасные варианты культурных событий «вживую» с соблюдением социальной дистанции. Примером могут служить, в частности, выездные поздравления мобильных творческих «фронтовых бригад», организованные для ветеранов Великой Отечественной войны в честь 75-летия Победы.

Сургут приложил значительные усилия для сохранения творческого и материального ресурса учреждений культуры в период пандемии. Выпадающие доходы из-за отмены концертных и иных мероприятий были компенсированы за счёт бюджетных средств для выплаты зарплаты сотрудникам; организации культуры получили дополнительное финансирование на выполнение санитарно-эпидемиологических требований – приобретение обеззараживателей воздуха, дезинфицирующих средств, масок. Почти половина сотрудников отрасли переведены на дистанционный режим работы.

Всё это позволило сохранить потенциал для поступательного развития культурных институций. Не был прерван репетиционный процесс, продолжилось создание творческих номеров сургутских коллективов и солистов, был наработан значительный опыт использования коммуникационных технологий. Работники культуры с нетерпением ждут «живой» встречи со зрителем, как только она станет возможной, и готовы к ней.

Кстати:

Сургутская филармония начала XVIII творческий сезон и с новым логотипом. Над концепцией нового фирменного стиля работает команда художника Дарьи Кругловой, выпускницы Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии Штиглица (Мухиной). В основе логотипа лежит треугольник, стремящийся вверх. Авторы отразили в нём колючесть Севера, одухотворенные клавиши в лучах софита. Холодная цветовая гамма в форме классической огранки отражает многогранность и виртуозность творческих коллективов. Обновление и перспективы.

Справка:

Всероссийский виртуальный концертный зал – это живые *online* концерты и хроника главных событий филармонической жизни. Благодаря специальному оборудованию на экран будет поступать прямой сигнал из центральных концертных залов России.

Сургутская филармония sfil.ru
Материал подготовлен пресс-службой Сургутской филармонии.

«Музыкальный подснежник» под снежным покровом

Светлана Туромшина
(Пенза)

РАЗВЕ ТАК БЫВАЕТ? ДА, ТАК СЛУЧИЛОСЬ. VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС КЛАССИЧЕСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОДСНЕЖНИК» НА ПЕНЗЕНСКОЙ ЗЕМЛЕ, КАК ВСЕГДА, ДОЛЖЕН БЫЛ СОСТОЯТЬСЯ В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ МАРТА, ВО ВРЕМЯ ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ. ВСЁ БЫЛО УЖЕ ГОТОВО К ВСТРЕЧЕ ГОСТЕЙ: ПОЛУЧЕНЫ СООБЩЕНИЯ О ДНЕ И ЧАСЕ ПРИБЫТИЯ КАЖДОЙ ГРУППЫ, НАЛАЖЕНА СВЯЗЬ С ВОЛОНТЁРАМИ – ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ПЕНЗЕНСКИХ ШКОЛ, ГОТОВЫХ ВСТРЕТИТЬ И СОПРОВОЖДАТЬ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА, ПРИБЫВАЮЩИХ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ…

16 марта объявляются строжайшие меры по ограничению массовых мероприятий для детей, введение масочного режима и прочие предписания.

По наивности, организаторам в те дни казалось, что за пару месяцев всё пройдёт, успокоится новый вирус, и мы сможем в конце мая всё же осуществить свои планы. Расписание прослушиваний согласовано с членами жюри, дети и преподаватели настраиваются на то, что учебный год завершится конкурсом, посвящённым 250-летию со дня рождения великого Бетховена. Да и как иначе: весь мир чествует классика, несмотря на то что пандемия меняет многие планы! Увы, но и этому не дано было состояться…

Советуемся и с членами жюри, и с преподавателями школ города, области, регионов, и вновь, предвкушая радость живого общения, переносим сроки проведения фестиваля-конкурса на конец первой декады октября. Но есть сомнения, неужели придётся его проводить под снежным покровом… Не хотелось бы. Поэтому рассматриваем и запасной вариант: проведение прослушиваний по видеозаписям. Опыта такой работы не было, понимали, что предстоит впервые столкнуться с массой организационных вопросов и проблем. Но всё-таки уже не было весенней растерянности: Детская музыкальная школа №2 (директор Оксана Николаевна Матвеева) обеспечила материальную базу для работы жюри в соответствии с современными требованиями, оргкомитет нашёл возможность принять весь объём видеозаписей (а это оказалось совсем не просто!). Председатель жюри – доцент кафедры специального фортепиано Астраханской государственной консерватории, лауреат Международного и Всероссийского конкурсов, имеющий опыт работы с детскими музыкальными школами и колледжами искусств, Илья Сергеевич Михайлов дал согласие на дистанционную работу.

Состав жюри претерпел изменения из-за болезни коллег. Юных пианистов предстояло слушать: заместителю председателя жюри, председателю предметно-цикловой комиссии «Фортепиано» Пензенского колледжа искусств, члену МСМД Ольге Юрьевне Тразановой и её коллегам: преподавателю предметно-цикловых комиссий «Фортепиано» и «Камерно-концертмейстерской подготовки» Надежде Николаевне Кондрашиной, преподавателю предметно-цикловой комиссии «Фортепиано», председателю предметно-цикловой комиссии «Камерно-концертмейстерская подготовка» Ладе Анатольевне Смушко. Инструменталистов и вокалистов предстояло прослушать заместителю председателя жюри, преподавателю Пензенского колледжа искусств, заслуженному работнику культуры Пензенской области, лауреату Фонда Ирины Архиповой, члену МСМД Руфине Юрьевне Глазман; преподавателю Пензенского колледжа искусств и Детской музыкальной школы имени В. П. Чеха, члену МСМД Юрию Николаевичу Белоногову; артистке симфонического оркестра объединения «Пензаконцерт», преподавателю Детской музыкальной школы №5, члену МСМД Надежде Алексеевне Нестеровой; главному дирижёру Русского народного оркестра «Пенза» имени В. Н. Попова, заслуженному работнику культуры Пензенской области, члену МСМД Сергею Фёдоровичу Сидорову; преподавателю Детской музыкальной школы №2, лауреату Международного конкурса, члену МСМД Ольге Вячеславовне Шестерниной и её коллеге Елене Владимировне Тарасовой.

О. Ю. Тразанова вспоминает: «Все, кто хоть один раз исполнял или проходил в классе с учеником произведения Бетховена, знают какой, не совсем простой, путь необходимо пройти от разбора нот в пьесе или сонат до исполнения на сцене. Мы, члены жюри, готовы были услышать участников в привычных условиях, на сцене «Детской музыкальной школы №2 г. Пензы», но режим самоизоляции не позволил этого сделать весной и в какой-то момент всё «повисло в воздухе». Все мы столкнулись с трудностями занятий в дистанционном формате, и летом казалось, что конкурс вообще не сможет состояться. Именно поэтому члены жюри несказанно были рады тому, что преподаватели школ нашли в себе силы и выучили со своими подопечными сложные по музыкальному содержанию, культуре звука, воспроизведению штрихов произведения, а потом представили их на конкурс-фестиваль. Конкурс прошёл в два этапа: 9 и 10 октября состоялось прослушивание в Пензе, где с видеоматериалами познакомились все члены жюри; 11 и 13 октября – в одной из аудиторий Астраханской государственной консерватории все записи прослушал председатель жюри Илья Сергеевич Михайлов. По результатам прослушиваний было составлено два протокола решения жюри (первый «озвучил» результаты прослушивания 9, 10 октября, второй, итоговый, – 11, 13 октября). Надо отметить, что результаты протоколов почти не отличаются друг от друга, настолько жюри оказалось единым в своих решениях».

Эмблема фестиваля-конкурса.

Илья Сергеевич Михайлов – председатель жюри, доцент Астраханской государственной консерватории, лауреат Международного и Всероссийского конкурсов.

А вот что отметил И. С. Михайлов о состоявшемся фестивале-конкурсе: «Для меня это был первый опыт работы в составе жюри в формате прослушивания видеозаписей. Поначалу были сомнения: видеозапись всегда несколько искажает качество звучания; участники конкурса не выходят на сцену, их игра идёт «на камеру», а не для публики, да и сами они лишены возможности услышать выступления других; сроки конкурса, отодвинутые на полгода, да и сам карантин внесли коррективы и неудобства

Члены жюри слушают юных пианистов. Справа налево: Ольга Юрьевна Тразанова (заместитель председателя жюри), Надежда Николаевна Кондрашина и Лада Анатольевна Смушко.

Анастасия Пепелина со своим преподавателем Н. А. Акишиной.

Диана Щепеткова.

Кирилл Фомичёв.

в работу педагогов. Но вот пришли видеозаписи, и конкурс «начался».

Погрузившись в процесс прослушивания, я практически сразу забыл о формальных проблемах. Перед глазами были дети, их программы, работа их педагогов. И всё это в основном на хорошем профессиональном уровне – без скидок на «онлайн» и без сравнения с обычными, привычными для нас «живыми» конкурсами. Были свои «звёздочки», были менее успешные выступления. Во многом усложнила задачу конкурсантам тематика, посвящённая 250-летию Людвига ван Бетховена: его произведения стали обязательными для участников обеих возрастных категорий. Музыка Бетховена насколько гениальна и величественна, настолько же сложна для исполнения. Тем радостнее было слышать в игре некоторых участников достаточно качественную, зрелую игру. Так, Всеволод Староверов, ученик шестого класса Музыкально-эстетического лицея имени А. Г. Шнитке (Энгельс, Саратовская область – преподаватель Юлия Валерьевна Емцева) стал не только обладателем Гран При, но и был награждён специальным призом «За лучшее исполнение произведения Бетховена». В его исполнении первой части Пятой сонаты были слышны не только профессиональное прочтение авторского текста, но и ощущение духа этой музыки, симфонизм развития и оркестровость звучания.

Как и на всех конкурсах, в пензенском «Музыкальном подснежнике» тоже были выступления более посредственного уровня, и даже оставившие вопросы по качеству игры и подобранному репертуару. Но такие рабочие моменты, думается, лучше обсуждать на личных встречах, при непосредственном общении с участниками конкурса и их педагогами. В этом плане такой формат конкурса не сможет полностью заменить привычный. И всё-таки конкурс состоялся! И оставил хорошие, добрые впечатления».

Вот его результаты. Постепенно расширяется география фестиваля-конкурса, растёт число школ-участниц: в 2020-м году в фестивале-конкурсе приняли участие 225 учащихся Оренбургской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Пензенской областей и города Москвы. Пензу представляли ученики одиннадцати школ, Пензенскую область – воспитанники девяти районных школ искусств. Из регионов Приволжского федерального округа в конкурсе приняли участие представители 13 школ. Среди конкурсантов были юные пианисты (они преобладали), скрипачи, вокалисты, учащиеся классов духовых и народных инструментов. Энгельс (Саратовская область) представил хор мальчиков из Музыкально-эстетического лицея имени А. Г. Шнитке (руководитель – Галина Ботова, концертмейстер – Владимир Левицкий), Ртищево (Саратовская область) – брасс-квинтет (руководитель – Олег Крайнов, концертмейстер – Елена Крайнова), Пенза – ансамбль скрипачей старших классов ДМШ №2 (руководитель – Мария Бовсуновская, концертмейстер – Елена Бовсуновская) и два хора младших и старших классов этой же школы (руководитель – Елена Тарасова, концертмейстер – Галина Матвеева).

Традиционно жюри определило лауреатов трёх степеней, дипломантов и участников. Тринадцать участников фестиваля-конкурса стали лауреатами I, семнадцать – II степени, девятнадцать – III степени, двадцать девять участников фестиваля-конкурса были удостоены звания «Дипломант», остальные юные музыканты получили дипломы участников фестиваля-конкурса. Традиционно ребятам, на этот раз в школах, вручили от имени жюри и оргкомитета фестиваля-конкурса медали на лентах золотые, серебряные и бронзовые, календари «Музыкального подснежника», дипломантам – ещё памятные сувениры, лауреатам – призы и календари Музея-заповедника С. В. Рахманинова «Ивановка» на 2021-й год.

В проведении фестиваля-конкурса оказали поддержку верные друзья «Музыкального подснежника». Участников фестиваля-конкурса ежегодно приветствовала Губернаторская симфоническая капелла под управлением заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Владимира Каширского. В этом году видеозапись Гала-концерта лауреатов с записью сонаты №17 Л. Бетховена в исполнении председателя жюри И. С. Михайлова и размещение его в социальных сетях помогла осуществить заместитель директора по творческой деятельности объединения «Пензаконцерт», заслуженный работник культуры Пензенской области Любовь Владимировна Сычёва. Сборники пьес современных композиторов и календари для учащихся школ выделил директор музея-заповедника С. В. Рахманинова «Ивановка» – заслуженный деятель искусств Российской Федерации Александр Иванович Ермаков. Диски с классической музыкой издательства Фонда Ирины Архиповой подарил Президент Фонда, народный артист СССР Владислав Иванович Пьявко (он ушёл из жизни буквально накануне фестиваля-конкурса). Подарочными комплектами «История Пензы в песнях» наградила ребят начальник Управления культуры города Пензы Вера Александровна Фейгина, ежегодно поддерживающая призовой фонд нашего «Музыкального подснежника». Всем им искренняя благодарность за предоставленную возможность порадовать детей и поблагодарить за работу преподавателей и концертмейстеров!

Егор Гамаюнов.

Всеволод Староверов.

По итогам была проведена серьёзная работа с преподавателями, представлявшими своих учеников на фестивале-конкурсе в рамках курсов повышения квалификации для преподавателей по классу фортепиано. Курсы проходили с 29 октября по 9 ноября на базе Регионального Центра развития образования в сфере культуры и искусства Пензенской области (руководитель – Л. Г. Карпова). В формате ВКС слушатели курсов повышения квалификации познакомились с председателем жюри VIII Всероссийского фестиваля-конкурса «Музыкальный под-

снежник» И. С. Михайловым и пообщались с членами жюри. Илья Сергеевич 1 ноября провёл мастер-класс со студенткой 1-го курса АГК Анжеликой Яцечко и лекционно-практическое занятие «Фортепианное творчество Л. Бетховена», на котором мы смогли услышать Сонату *op.* 14 №2 *G-dur* Л. Бетховена в исполнении Ларисы Проскуряковой – студентки 2-го курса АГК, класса доцента И. С. Михайлова, выпускницы Пензенского колледжа искусств (класс преподавателя А. В. Микицкого) и ДМШ №1 (класс преподавателя И. А. Типикиной). На курсах повышения квалификации делились своим опытом работы преподаватели Предметно-цикловой комиссии «Фортепиано» Пензенского колледжа искусств: О. Ю. Тразанова – председатель ПЦК «Фортепиано»; Л. А. Смушко – председатель ПЦК «Камерно-концертмейстерская подготовка»; Н. Н. Кондрашина – председатель ПЦК «Общее фортепиано» (все – члены жюри «Музыкального подснежника-2020»), и они, конечно, затрагивали вопросы подготовки ребят к фестивалю-конкурсу.

А в канун Нового года В. А. Фейгина поблагодарила организаторов фестиваля-конкурса: Пензенское городское отделение Международного союза музыкальных деятелей (председатель Президиума – С. В. Тюрюмина) и коллектив ДМШ №2 (директор – О. Н. Матвеева). Она отметила высокий организационный уровень проведения фестиваля-конкурса в сложнейших условиях пандемии. Реально, впервые фестиваль-конкурс был проведён по видеозаписям, что создало дополнительные хлопоты и для школ-участниц, и для членов жюри, и для членов оргкомитета. Но все и всё выдержали и успешно завершили проведение «Музыкального подснежника-2020». Благодарности были вручены Ларисе Геннадьевне Карповой – руководителю Регионального центра развития образования в сфере культуры и искусства Пензенской области, заместителю председателя Президиума ПГО МСМД, члену оргкомитета фестиваля-конкурса на протяжении нескольких лет остававшейся на проекте даже в связи с изменением места работы; Наталье Владимировне Крогульской – заместителю директора ДМШ №2 по учебно-воспитательной работе, члену оргкомитета (с её помощью участники и их преподаватели решали все организационные вопросы, благодаря ей члены жюри чувствовали себя комфортно в напряжённые дни прослушиваний); Татьяне Николаевне Потаповой – заместителю директора ДШИ «Лира» по учебно-воспитательной работе, члену оргкомитета (на протяжении восьми

Данила Левченко.

Евгения Ольхова с концертмейстером О. И. Тишиной.

Анастасия Адучаева.

Началось конкурсное прослушивание скрипачей.

Программу исполняет брасс-квинтет из Ртищево (Саратовская область).

Илья Волков.

Жюри слушает творческие коллективы.

лет участники фестивалей-конкурсов получали призы и сувениры, подготовленные ею, а в истекшем году Татьяне Николаевне пришлось компоновать комплекты наград для учащихся всех школ-участниц). Работа с заявками, составление списков участников, программ выступления, а позже приём видеозаписей и подготовка их для жюри, изготовление дипломов, благодарностей легли на плечи Аллы Владимировны Вавиловой и Ирины Николаевны Стёпиной – преподавателей ДМШ №2. В заключении этой доброй, предпраздничной церемонии Вера Александровна поблагодарила членов жюри, директоров и преподавателей детских музыкальных школ, всех учащихся и их родителей за участие в фестивале-конкурсе и пожелала всем новой встречи на пензенской земле.

Оргкомитет «Музыкального подснежника», появившегося в статусе Всероссийского, в один год с рождением «Музыкального журнала», надеется на публикацию нашей новой статьи и искренне благодарит Елену Марксовну Езерскую за поддержку фестиваля-конкурса в качестве генерального информационного спонсора.

Ансамбль скрипачей Детской музыкальной школы №2 (Пенза), руководитель – Мария Александровна Бовсуновская, концертмейстер – Елена Владимировна Бовсуновская).

Итоги VIII Всероссийского фестиваля-конкурса классической и современной музыки для детей и юношества «Музыкальный подснежник»

Лауреаты I степени

Анастасия Адучаева (фортепиано), 7 лет, подготовительный класс Детской музыкальной школы для одарённых детей имени Л. И. Шугома при Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова (преподаватель О. М. Донник);

Александр Биттер (фортепиано), 8 лет, 2/8-й класс МБУДО «ДШИ №1 г. Энгельса» Саратовской области (преподаватель – Е. В. Блинова);

Илья Волков (домра), 10 лет, 3/8-й класс МАОУ ДО «ДШИ г Заречного Пензенской области» (преподаватель – С. В. Ларина, концертмейстер – Е. С. Горюткина);

Александра Егорова (фортепиано), 10 лет, 3/8-й класс МБУДО «ДШИ №18 г. Саратова» (преподаватель – Н. А. Акишина);

Георгий Коршунов (фортепиано), 9 лет, 3/8-й класс МАОУ ДО «ДШИ г. Заречного Пензенской области» (преподаватель – М. В. Козлова);

Кирилл Фомичёв (аккордеон), 11 лет, 4-й класс МУДО «ДШИ им. С. Н. Кнушевицкого г. Петровска Саратовской области» (преподаватель – И. А. Сермукова);

Анастасия Пепелина (фортепиано), 13 лет, 6/8-й класс МБУДО «ДШИ №18 г. Саратова» (преподаватель – Н. А. Акишина);

Диана Щепеткова (скрипка), 14 лет, 6-й класс МБУДО ДШИ Сердобского района Пензенской области (преподаватель – Е. П. Балуева, концертмейстер – О. А. Степанова);

Евгения Ольхова (вокал), 13 лет, 7/8-й класс, ученица ДМШ имени В. П. Чеха г. Пензы (преподаватель – С. В. Калагина, концертмейстер – О. И. Тишина), она стала и обладательницей специального приза Пензенского городского отделения Международного союза музыкальных деятелей «За лучшее исполнение вокального произведения в год 95-летия со дня рождения Ирины Константиновны Архиповой»;

Данила Левченко (труба), 13 лет, 3/3-й класс ГБУДО «Детская школа искусств имени В. В. Толкуновой г. Ртищево Саратовской области» (преподаватель – О. А. Крайнов, концертмейстер – Е. Д. Крайнова);

Егор Гамаюнов (аккордеон), 15 лет, 8-й класс, «ДШИ им. С. Н. Кнушевицкого г. Петровска Саратовской области» (преподаватель – И. А. Болдина);

Хор мальчиков МБОУ «МЭЛ имени А. Г. Шнитке г. Энгельса Саратовской области». Руководитель – Г. А. Ботова (концертмейстер – В. Б. Левицкий);

Ансамбль скрипачей старших классов МБУДО «ДМШ №2 г. Пензы» в составе: Татьяна Лабазникова (8-й класс), Виктория Драганчук (8-й класс), Иван Казаков (6/7-й класс), София Морозова (5/7-й класс), Артемий Храмцов (8-й класс). Руководитель – М. А. Бовсуновская (концертмейстер – Е. В. Бовсуновская).

Лауреаты II степени

Виолетта Присягина (флейта), 8 лет, 1/8-й класс МАУДО «ДМШ №4 г. Пензы» (преподаватель – О. А. Вакина, концертмейстер – О. В. Оленина);

Арина Стюхина (фортепиано), 8 лет, 1/8-й класс МАУДО «ДМШ №4 г. Пензы» (преподаватель – Н. Н. Котляр);

Ульяна Назарова (фортепиано), 9 лет, 2/8-й класс, МБУДО «ДМШ №2 г. Пензы» (преподаватель – О. Н. Ерошина);

Карина Брёхова (фортепиано), 10 лет, 3/8-й класс МБОУ ДО Никольской РДШИ Пензенской области (преподаватель – Е. А. Спирина);

Пётр Евстифеев (баян), 10 лет, 3/7-й класс МБУДО «ДМШ №2 г. Пензы» (преподаватель – Н. В. Крогульская);

Ульяна Колесникова (фортепиано), 9 лет, 3-й класс МАУДО «ДМШ

Хор мальчиков Музыкально-эстетического лицея имени А. Г. Шнитке (Энгельс, Саратовская область), лауреат I степени (руководитель – Галина Александровна Ботова, концертмейстер – Владимир Борисович Левицкий, лауреат Всероссийского и Международного конкурсов).

Вера Александровна Фейгина с членами оргкомитета.

г. Пензы имени В. П. Чеха» (преподаватель – Т. А. Тертычная);

Алина Лукьянова (фортепиано), 10 лет, 3/8-й класс МБУДО «ДМШ №6 г. Саратова» (преподаватель – Н. П. Медведева);

Лилия Курмаева (аккордеон), 11 лет, 4/8-й класс МБУДО «ДМШ №2 г. Пензы» (преподаватель – Н. В. Крогульская);

Максим Сычёв (фортепиано), 10 лет, 4/8-й класс «ДШИ "Гармония" г. Пензы» (преподаватель – К. С. Больник);

Михаил Слинчук (теноргорн), 11 лет, 1/3-й класс ГБУДО «Детская школа искусств имени В. В. Толкуновой г. Ртищево Саратовской области» (преподаватель – О. А. Крайнов, концертмейстер – Е. Д. Крайнова);

Елизавета Бобренёва (вокал), 13 лет, 6/7-й класс «ДМШ №2 г. Пензы» (преподаватель – О. В. Шестернина, концертмейстер – А. А. Казакова);

Анастасия Потемина (фортепиано), 12 лет, 6/7-й класс МАУ ДО «ДШИ "Гармония" г. Пензы» (преподаватель – К. С. Больник);

Дарья Коваленко (фортепиано), 14 лет, 6/8-й класс МБУДО «ДШИ №18 г. Саратова» (преподаватель – Е. В. Блинова);

Анастасия Тычкова (вокал), 13 лет, 6/7-й класс «ДМШ №2 г. Пензы» (преподаватель – О. В. Шестернина, концертмейстер – А. А. Казакова);

Анна Казакова (скрипка), 13 лет, 7-й класс МБУДО ДШИ Сердобского района Пензенской области (преподаватель – Е. П. Балуева, концертмейстер – О. А. Степанова);

Юлия Неверова (фортепиано), 15 лет, 8-й класс МБОУ ДОД «Сосновская ДМШ» Тамбовской области (преподаватель – И. Е. Воробьёва);

Хор учащихся младших классов МБУДО «ДМШ №2 г. Пензы». Руководитель Е. В. Тарасова (концертмейстер – Г. С. Матвеева).

Лауреаты III степени

Евгения Мельникова (фортепиано), 8 лет, 1/8-й класс МАУДО «ДМШ №4 г. Пензы» (преподаватель – Н. Н. Котляр);

Варвара Волочёк (фортепиано), 9 лет, 2/8-й класс МБОУ ДО Никольской РДШИ Пензенской области (преподаватель – Р. Б. Жаринова);

Дмитрий Мальков (фортепиано), 9 лет, 2/8-й класс ДШИ Сердобского района Пензенской области (преподаватель – О. А. Степанова);

Анна Грачёва и Дарья Драбатухина (фортепианный ансамбль), 8 лет, 2/8-й класс МАУ ДО «ДШИ имени В. В. Ковалёва г. Саратова» (преподаватель – О. Н. Куропатова);

Анастасия Давыдова (фортепиано), 10 лет, 3/8-й класс МБУДО «ДМШ №2 г. Пензы» (преподаватель – О. Н. Ерошина);

Дарья Игошина (фортепиано), 11 лет, 3/8-й класс МБУДО «ДМШ №2 г. Пензы» (преподаватель – Ю. А. Тразанова);

Анастасия Щербакова (фортепиано), 11 лет, 3/8-й класс МБУДО «ДМШ №2 г. Пензы» (преподаватель – Г. П. Гаранина);

Дарина Архипова (вокал), 10 лет, 4/8-й класс ДМШ для одарённых детей имени Л. И. Шугома при Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова (преподаватель –О. С. Барабаш, концертмейстер – А. Н. Попов);

Мария Тимошевская (фортепиано), 11 лет, 4/8-й класс МБОУ ДОД «Сосновская ДМШ» Тамбовской области (преподаватель – И. Е. Воробьёва);

Илья Артюшкин (саксофон), 13 лет, 3/5-й класс МАУ ДО «ДШИ "Гармония" г. Пензы» (преподаватель – А. Е. Смирнов, концертмейстер – Т. Г. Юпатова);

Арина Бабушкина (вокал), 12 лет, 3/5-й класс МАУДО «ДМШ г. Пензы имени В. П. Чеха» (преподаватель – И. В. Кузьмичёва, концертмейстер – Ю. В. Пригарева);

Любовь Баженова (вокал), 13 лет, 3-й класс МБУДО ДШИ Сердобского района, (преподаватель – В. П. Науменко, концертмейстер – И. Н. Дуванова);

Александра Павловичева (баян), 13 лет, 5/7-й класс МБУ ДО «ДШИ №12 г. Пензы» (преподаватель – А. В. Аникина);

Екатерина Сердовинцева (фортепиано), 13 лет, 5/7-й класс МБУДО ДШИ Нижнеломовского района Пензенской области (преподаватель – Т. Е. Комкова);

Камиль Дасаев (фортепиано), 14 лет, 6/7 класс МБУДО «ДШИ №8 г. Пензы» (преподаватель – Л. И. Братерская);

Анастасия Побединская (фортепиано), 12 лет, 6/8-й класс МАУДО «ДШИ имени В. В. Ковалёва г. Саратова» (преподаватель – Е. В. Богдашина);

Никита Манжос (труба), 13 лет, 3/3-й класс ГБУДО «Детская школа искусств имени В. В. Толкуновой г. Ртищево Саратовской области» (преподаватель – О. А. Крайнов, концертмейстер – Е. Д. Крайнова);

Валерия Кантеева (фортепиано), 13 лет, 7/7-й класс МАОУДО «ДШИ г. Заречного Пензенской области» (преподаватель – В. П. Танаева);

Хор учащихся старших классов МБУДО «ДМШ №2 г. Пензы». Руководитель – Е. В. Тарасова (концертмейстер – Г. С. Матвеева).

Фотографии представлены Оргкомитетом VIII Всероссийского фестиваля-конкурса классической и современной музыки для детей и юношества «Музыкальный подснежник» и школами лауреатов.

Праздничный концерт для оркестра с дирижёром

Елена Езерская
(Москва)

СЕГОДНЯ МОСКОВСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ПОД РУКОВОДСТВОМ ГЕННАДИЯ ЧИХАЧЁВА НЕМЫСЛИМ БЕЗ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА. МЮЗИКЛЫ И РАЗНОЖАНРОВЫЕ КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ С УЧАСТИЕМ АРТИСТОВ, ТАЛАНТЛИВО СОЧЕТАЮЩИХ В ПЕНИИ КЛАССИЧЕСКИЙ ВОКАЛ И СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ ИСПОЛНЕНИЯ, И МУЗЫКАНТОВ-СОЛИСТОВ, ВИРТУОЗНО ВЛАДЕЮЩИХ РАЗЛИЧНЫМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, ДАВНО ОПРЕДЕЛЯЮТ РЕПЕРТУАРНУЮ ПОЛИТИКУ КОЛЛЕКТИВА. И ДЕЛАЮТ ЧЕСТЬ И ХУДОЖЕСТВЕННОМУ РУКОВОДИТЕЛЮ ТЕАТРА, И ЕГО ГЛАВНОМУ ДИРИЖЁРУ – ВЛАДИМИРУ ЯНКОВСКОМУ.

Роль оркестра в жизни «Чихачёвки» настолько велика, что даже пандемия и всевозможные медицинские ограничения не смогли помешать празднованию его двадцатилетия. Концерт-посвящение юбиляру состоялся: и публика пришла – с соблюдением всех мер предосторожности и в строгом соответствии разрешённому Роскомнадзором проценту заполняемости зала. И друзья театра, и коллеги с готовностью откликнулись на приглашение поддержать музыкантов и их вдохновителя.

Театр отнёсся к юбилею оркестра в свойственной ему манере, остроумно сочетая в программе концерта и в форме его театрализации доброжелательную иронию и искреннюю патетику, тёплую домашнюю атмосферу и стилизацию под датские музыкальные мероприятия, серьёзный постановочный подход и дружеское участие всех артистов, что обеспечило концерту статус спектакля, в сюжете которого добросовестно соблюдена драматургическая логика и присутствует ею оправданное развитие действия, динамику которого обусловливают последовательность и сочетаемость музыкальных номеров, а также их интонационное соответствие друг другу. Вобщем всё то, что уже признано своего рода фирменным стилем концертных программ «Чихачёвки», создаваемых в уникальном творческом тандеме художественного руководителя, заслуженного артиста России и заслуженного деятеля искусств Российской Федерации

Юбилейный концерт оркестра Московского музыкального театра под руководством Геннадия Чихачёва «Время, вперёд!». За роялем – главный дирижёр театра, заслуженный артист России Владимир Янковский. Дирижёр – Елена Конорева.

А. Пьяццолла. «Adios Nonino». Оркестр Московского музыкального театра под руководством Геннадия Чихачёва. Дирижёр – главный дирижёр театра, заслуженный артист России Владимир Янковский. Солист – артист оркестра, лауреат Премии Правительства Москвы Юрий Джанибегов (кларнет).

Главный дирижёр «Чихачёвки», заслуженный артист России Владимир Янковский представляет солистку оркестра, лауреата международного конкурса Малику Мухитдинову (флейта).

Геннадия Чихачёва и главного дирижёра театра – заслуженного артиста России Владимира Янковского.

Юбилейная программа симфонического оркестра театра не стала исключением. Используя современные технические возможности новой сцены, авторы сценария и постановщики играют форматами, словно переводя объективы телекамер и микрофоны то на закулисье, то на видеохронику и коллажи ретро-фотографий, то на дикторов, ведущих «прямую трансляцию» из зрительного зала или из студии прямого эфира. «Дикторы» Анна Гончарова и Вадим Панфилов с лёгкостью переключают интонации с дружеской на официальную, соответствуя то стилю торжественного концерта, то «Голубого огонька», то журналистского репортажа, то традиционного концерта классической музыки, то театрального «капустника».

Сюжет концерта-спектакля проводит зрителей через «этапы большого пути», вспоминая о первых музыкальных постановочных экспериментах, когда голосам актёров тогда ещё драматического театра «подпевали» скрипка и труба, флейта и фортепиано; возвращая зрителей во времена оркестровой «пробы пера», когда в спектаклях уже начал звучать ансамбль и композиторы стали писать музыку «под него»; восхищаясь стремительным профессиональным ростом труппы и музыкантов, за последнее десятилетие уравнявших «Чихачёвку» в музыкальных правах с театрами – ветеранами музыкальной сцены; и аплодируя неутомимому главному дирижёру, задавшему ту самую точку высоты, ориентируясь на которую ведомый им оркестровый коллектив и тщательно собираемый под руководством Чихачёва артистический состав вывел театр на новый, отныне безоговорочно музыкальный уровень.

Концерт, названный «Время, вперёд!», не только отсылка к одному из популярных и любимых номеров в исполнении оркестра и главного дирижёра, неизменно технически совершенно и с блеском ведущего партию фортепиано, – это действительно девиз и всего театра, и его симфонического орке-

М. Понсе. «Эстрелита. Мексиканская серенада». Струнный квартет солистов оркестра (слева направо): Максим Ерахтин, лауреат премии Правительства Москвы Анна Гудкова, Юлия Черепанова, Артём Маковеев.

Дж. Стайн. «Dont rain on my parade». Солистка – артистка оркестра, лауреат всероссийского конкурса Анна Скрипалёва, артисты и балет Московского музыкального театра под руководством Геннадия Чихачёва.

стра. Вперёд и только вперёд, преодолевая новые профессиональные вершины, открывая новые грани талантов артистов и музыкантов, осваивая новые, оригинальные и часто созданные специально для «Чихачёвки» музыкальные произведения, и непрерывно совершенствуя и оттачивая своё исполнительское мастерство.

Сольные выступления артистов оркестра – предмет особой гордости его дирижёра. В юбилейном концерте прозвучали: «Танго для скрипки с оркестром» В. Качесова в характерном исполнении концертмейстера оркестра, лауреата международного конкурса Натальи Фадеевой; знаменитые «Снежинки» А. Цфасмана, стильно и со вкусом «выписанные» солисткой оркестра, лауреатом международного конкурса Азизой Мухитдиновой; «Вокализ для флейты с оркестром» С. В. Рахманинова в элегантном исполнении лауреата международного конкурса Малики Мухитдиновой; трогательная и прозрачная виолончельная «Лебедь» К. Сен-Санса, пропетая лауреатом международного конкурса Артёмом Маковеевым; уже ставшее частью фирменного стиля оркестра выступление солиста оркестра Юрия Джанибегова, удостоенного Премии Правительств Москвы, – он исполнил в юбилейном концерте «*Adios Nonino*» для кларнета с оркестром А. Пьяццоллы; новинка сезона – струнный квартет солистов оркестра Анны Гудковой, Максима Ерахтина, Юлии Черепановой, Артёма Маковеева, сыгравших Мексиканскую серенаду «Эстрелита» М. Понсе; вокальный экзерсис солистки оркестра Анны Скрипалёвой, в сопровождении солистов и артистов балета исполнившей «Dont rain on my parade» Дж. Стайна из «Смешной девчонки», и, конечно, фортепианные соло главного дирижёра, который не перестаёт восхищать филигранной техникой и выразительной нюансировкой игры, красотой движения рук и личностной эмоциональностью, которые никого из слушателей не оставляют равнодушными.

Номера с участием солистов-вокалистов и хора театра, как всегда, подтвердили высокое качество ансамблевого звучания оркестра, продемонстрировали умение чувствовать и слышать певцов, согласованность с балетом и вкус к симфоническому качеству звука, что позволяет музыкантам убедительно исполнять как оперу, столько разную по характеру музыки как, например, «Итальянка в Алжире» Дж. Россини и «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха, «Волшебная флейта» В.-А. Моцарта и «Славься» М. И. Глинки. Репертуар оркестра вбирает в себя и музыку современных российских композиторов, и классические романсы, и зарубежные мюзиклы, и классическую оперетту. И звучит это всё неизменно театрально – живо, с чувством стиля и характера музыки, так что концерты оркестра «Чихачёвки» всегда поднимают настроение, захватывают стихией увлечённости и доставляют удовольствие слушающим. Дорогого стоит хит оркестра «Увертюра к кинофильму «Дети капитана Гранта» И. Дунаевского, разливающаяся мощными симфоническими волнами под рукой дирижёра и бурлящая звуковой энергией точно бушующий океан!

Разумеется, говорить о театральном оркестре вне самого театра и его труппы невозможно. «Чихачёвка», объединённая его творческими руководителями «звуками музыки», давно стала единым музыкальным целым, и сегодня уже нельзя и представить театр без его оркестровой составляющей. Наличие оркестра во многом теперь определяет и критерии приглашения в труппу артистов-солистов, которым подвластны все жанры и вокальные произведения любой сложности. Фиоритурная Ария Царицы ночи – её в концерте исполняла дипломант международного конкурса Зинаида Громоздина. Сложнейшие по сбалансированности голосов и ансамблевости

Дж. Россини. «Золушка». Солисты: справа налево – лауреаты международных конкурсов Станислав Якубовский, Сергей Каныгин, Тамила Делавер, Ирина Лесных; слева направо – Никита Следнев, Ирина Химина.

М. Самойлов. «Анна Каренина». Сцена «Салон Бетси». В центре: заслуженная артистка Российской Федерации Наталья Замниборщ, заслуженная артистка Российской Федерации Людмила Полянская, вокальный ансамбль. Соло на саксофоне – артист оркестра Борис Митюхляев.

секстет из оперы Дж. Россини «Золушка» и септет из его же «Итальянки в Алжире» – Ирина Лесных, Ирина Химина, Сергей Каныгин, Тамила Делавер, Станислав Якубовский, Никита Следнёв, Людмила Кафтайкина, Сергей Рязанов. «Острые» по музыкальной форме и артистичности Куплеты Кляйнзака из «Сказок Гофмана», эффектно исполненные в программе концерта лауреатом международных конкурсов Сергеем Каныгиным. Опереточный шедевр Ария Тасилло из «Марицы» И. Кальмана – лауреат международных конкурсов Сергей Рязанов. Волнующая и страстная «Танголита» из «Бала в Савое» П. Абрахама – предвестника классических мюзиклов – в исполнении яркой Екатерины Селезнёвой. Требующие особой стилевой точности и тембральной свободы романсы Ф. Шуберта – их пел Станислав Якубовский (за роялем – неизменный музыкальный «камертон» театра, его главный дирижёр Владимир Янковский). И что говорить о мюзиклах и музыкальных комедиях, где в сопровождении оркестра артистам приходится проявлять синтетичность своего таланта – не только петь, но и танцевать, и играть (порою – и на музыкальных инструментах), а оркестру – не только им аккомпанировать, но и участвовать в сценическом действии и даже исполнять роли, что музыканты всегда делают увлечённо и с душой.

Так что юбилей оркестра стал смотром творческих сил коллектива – солистов, хора, балета, постановочных цехов и, конечно, руководства театра, на которое время взвалило бремя ответственности не только за выполнение художественных и финансовых планов, но и задачу выжить, выстоять в этих непростых условиях: сохранить труппу в дееспособности и творческой активности, в присутствии бодрости духа и хорошем настроении. А зритель, как бы количественно его не ограничивали, всегда это почувствует и адекватно оценит – аплодисментами и криками «браво». Так было сейчас. И пусть так будет и дальше!

Фотографии предоставлены пресс-службой Московского музыкального театра под руководством Геннадия Чихачёва, автор фотографий – Алексей Андропов.

Юбилейный концерт оркестра Московского музыкального театра под руководством Геннадия Чихачёва «Время, вперёд!». Финал концерта.

Итальянский лейтмотив Чувашского фестиваля

Мария Митина
(Чебоксары)

НЕСМОЛКАЮЩИЕ АПЛОДИСМЕНТЫ ПУБЛИКИ И ОГЛУШИТЕЛЬНЫЕ КРИКИ «БРАВО», НОВЫЕ ИМЕНА И ЯРКИЕ ТВОРЧЕСКИЕ СВЕРШЕНИЯ. С 20 ПО 29 НОЯБРЯ 2020 ГОДА В ЧУВАШСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕАТРЕ ОПЕРЫ И БАЛЕТА ПРОШЁЛ ЮБИЛЕЙНЫЙ XXX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЕРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИМЕНИ НАРОДНОГО АРТИСТА СССР М. Д. МИХАЙЛОВА, ПОСВЯЩЁННЫЙ 100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ.

Лейтмотивом фестивальной афиши, состоящей из пяти незабываемых вечеров, стала Италия (перу итальянских композиторов принадлежали все произведения, вошедшие в программу), и это неслучайно – именно там, под жарким флорентийским солнцем, несколько веков назад родилась опера. По итогам III этапа конкурсного отбора заявок на организацию онлайн-трансляций в рамках Национального проекта «Культура» Михайловский фестиваль вошёл в список наиболее значимых событий осени портала *Культура.РФ*, так что фестивальные спектакли и концерты могли увидеть в любой точке страны прямо из дома и совершенно бесплатно.

Война *vs* любви

Настоящее открытие для чебоксарцев и гостей столицы – премьера оперы В. Беллини «Капулети и Монтекки», ставшая крупным событием в масштабах не только республиканской, но и федеральной культурной карты, поскольку исполняется в России нечасто. Спектакль вызвал горячий отклик как у зрителей, впечатлённых оригинальностью прочтения одного из самых популярных сюжетов У. Шекспира (в либретто оперы акцент сделан не на любовь, как в первоисточнике, а на войну), так и у самих исполнителей, получивших бесценную возможность поработать с редким музыкальным материалом. Несмотря на трагизм переживаемых героями событий, разворачивающихся под пристальным взглядом грозного всевидящего ока, следящего с задника за происходящим на подмостках и в зависимости от смены сценической ситуации то чернеющего, то наливающегося кроваво-алым (художник-постановщик – главный художник театра, заслуженный художник Чувашии, лауреат Государственной премии Чувашии Валентин

Гала-концерт XXX Международного оперного фестиваля им. М. Д. Михайлова (Чебоксары). Все участники концерта.

XXX Международный оперный фестиваль имени М. Д. Михайлова (Чебоксары). В зале Чувашского государственного театра оперы и балета – Глава Чувашской Республики Олег Николаев с супругой, председателем Союза женщин Чувашии Натальей Николаевой.

В. Беллини. «Капулети и Монтекки». Сцена из спектакля.

В. Беллини. «Капулети и Монтекки». Сцена спектакля. Лоренцо – дипломант Международного конкурса Владимир Ашмарин.

В. Беллини. «Капулети и Монтекки». Сцена из спектакля. Джульетта – заслуженная артистка Чувашии Татьяна Прытченкова, Ромео – народная артистка Чувашии Маргарита Финогентова.

Фёдоров), спектакль получился лёгким, динамичным, наполненным воздухом.

Хотя постановочное высказывание главного режиссёра театра Максима Жучина выдержано в камерном интонации, зрителей не покидало ощущение размаха, созданное за счёт броских балетных сцен в претворении художественного руководителя балетной труппы, дипломанта международных конкурсов Данила Салимбаева. Безмолвные существа в пугающе чёрных комбинезонах в обтяжку, словно пришедшие откуда-то из потустороннего мира, появляются в узловых моментах сценического действия. Быть может, это духи, стерегущие ворота в царство мёртвых, быть может – всадники апокалипсиса, следующие за героями по пятам и вносящие в повествование страшное роковое начало. Их пластический рисунок представляет собой жгучую смесь танца и фехтования, покоряя эффектностью поз и динамичностью движений, разворачивающихся точно на гладиаторской арене.

Симфонический оркестр, ведомый главным дирижёром театра, заслуженной артисткой России, заслуженным деятелем искусств Чувашии Ольги Нестеровой, околдовывал витиеватостью мелодического орнамента и аскетичной строгостью унисонов, свежестью гармонических красок и богатством тембровой палитры. Каждая фраза, вовлечённая музыкантами в хитрую мелодико-гармоническую игру, подавалась настолько деликатно, что буквально обнимала солистов. Интимное пианиссимо арий и дуэтов растворялось в мощных тутти, накатывающих штормовыми волнами.

Квинтет Ромео, Джульетты, Тебальдо, Капеллио и Лоренцо в исполнении народной артистки Чувашии Маргариты Финогентовой (здесь театр согласился с композитором и последовал давней оперной традиции отдавать юношеские партии женскому голосу, обладающему большими мягкостью и лиричностью по сравнению с мужским), заслуженных артистов Чувашии Татьяны Прытченковой, Ивана Снигирева, лауреатов международных конкурсов Максима Карсакова и Владимира Ашмарина трактован постановщиками гораздо шире, нежели история личных отношений. Это ещё и диалог двух кардинально противоположных жизненных позиций

Дж. Верди. «Бал-маскарад». Сцена из спектакля. Амелия – заслуженная артистка России Анна Маркарова (Мариинский театр), Ульрика – лауреат международных конкурсов Олеся Петрова (Михайловский театр).

со всеми вытекающими из него контрастами, спорами и разностью морально-этических норм, начиная с осмысления жизненных ценностей и заканчивая манерой поведения в обществе, отношением к религии, браку, супружеской верности. Затронутая тема как нельзя более актуальна в нашем мятежном «сегодня», объятом национальной рознью и опутанном межэтническими связями, где прочно вошло в привычку чудовищное деление на своих и чужих, а свобода давно перестала быть «осознанной необходимостью».

Верди *forever*

Затем фестиваль продолжили две оперы Дж. Верди – «Бал-маскарад» и «Аида», где в главных партиях блистали гости из Санкт-Петербурга, заслуженные артисты России Анна Маркарова и Ахмед Агади, лауреаты международных конкурсов Мария Баянкина и Юлия Маточкина, Павел Янковский и Ярослав Петряник (Мариинский театр), Олеся Петрова (Михайловский театр) и солист Волгоградского театра «Царицынская Опера» Алексей Михайлов. Высоким профессионализмом порадовали зрителей солисты чувашской оперной труппы, особую красочность сценическому действу придавали массовые сцены с участием артистов хора и балета. Премьеры обоих спектаклей, открывавшие Михайловский фестиваль в 2006-м и в 2012-м годах, были подобны культурному взрыву. Кроме того, что увидеть эти произведения на мировой сцене можно довольно редко (в отличие от настоящих вердиевских хитов «Травиата», «Риголетто» или «Трубадур»), обе оперы поставлены в Чебоксарах талантливыми московскими режиссёрами (лауреатом Российской национальной театральной премии «Золотая маска», режиссёром Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, заслуженным работником культуры России Людмилой Налётовой и Анной Фекетой), так что чувашские артисты получили бесценный опыт сотрудничества с приглашёнными мастерами.

Дж. Верди. «Бал-маскарад». Сцена из спектакля. Ричард – Алексей Михайлов («Царицынская Опера», Волгоград), Ренато – лауреат международных конкурсов Павел Янковский (Мариинский театр).

В 2015-м году на спектакле «Бал-маскарад» побывал народный артист России, признанный «король романса» Олег Погудин со своим инструментальным ансамблем. После гастролей в Йошкар-Оле у музыкантов выдался свободный вечер, и они решили провести его в чувашском театре. «Я был искренне удивлён, что одна из сложнейших опер Джузеппе Верди, которую увидишь не в каждом крупном театре, идёт в Чебоксарах. Меня приятно обрадовал профессиональный уровень ваших исполните-

лей. Редко, когда солисты выглядят в равной степени убедительно как в вокальном, так и в актёрском плане. У ваших всё получается!», – признался знаменитый певец.

Доброй традицией Михайловских фестивалей стали концертные вечера, приятно разбавляющие череду спектаклей и позволяющие слушателям насладиться «чистым» академическим вокалом в наивысшем его проявлении (достаточно вспомнить программы «Тенора XXI века» или «Четыре короля оперной сцены», «Тенора Южной Африки» или «Посвящение памяти Дмитрия Хворостовского» в фестивальных афишах предыдущих лет). Нынешний праздник оперы – не исключение, и наряду с заключительным Гала-концертом вниманию зрителей был представлен Реквием Дж. Верди. В четвёртый фестивальный вечер вместе с хором (хормейстеры – народный артист Чувашии Анатолий Фишер, Любовь Казанцева) и симфоническим оркестром театра под управлением художественного руководителя и дирижёра, лауреата международных конкурсов Дмитрия Банаева на чувашской сцене блистали солисты из Москвы и Санкт-Петербурга. Лауреаты международных конкурсов Олеся Петрова (Михайловский театр), Илья Селиванов (Большой театр) и Илья Банник (Мариинский театр) исполнили партии меццо-сопрано, тенора и баса.

Дж. Верди. «Аида». Сцена из спектакля. Аида и Амонасро – лауреаты международных конкурсов Мария Баянкина и Ярослав Петряник (Мариинский театр).

Реквием, бесспорно, займёт достойное и заметное место в летописи Михайловского фестиваля. И не только потому, что этот жанр появился в его афише впервые – на одну сцену с приглашёнными певцами в этот вечер вышла заслуженная артистка России, народная артистка Чувашии Мария Еланова. Ведущая солистка Чувашского государственного театра оперы и балета ввелась в материал незадолго до показа (изначально в партии сопрано была заявлена Мария Баянкина из Мариинского театра) и стала настоящим украшением ансамбля гостей, продемонстрировав исключительное мастерство, высокий профессиональный уровень и умение мгновенно включаться в творческий процесс.

Мощные хоровые эпизоды, вырастающие плотной звуковой стеной, эффектно оттеняли пронзительные соло, исповедальные по характеру и льющиеся подобно молитвам. Наслаждаясь сочными голосами, отмеченными неисчерпаемостью тембровой палитры и точностью интонирования, мы проникали с помощью музыки, пленяющей красочностью оркестровки и интенсивностью тематического развития, в насыщенный мыслью и чувством мир Человека. Виртуозно выпевая замысловатые мелодические узоры и работая в манере изящной, подвижной вокализации, солисты свободно купались в изысках вердиевской партитуры, так что зритель не оставался равнодушным ни к одной из её частей, будь то эмоционально контрастные, окутанные лёгким ро-

Дж. Верди. «Аида». Сцена из спектакля. Амнерис – лауреат международных конкурсов Юлия Маточкина, Радамес – заслуженный артист России Ахмед Агади (Мариинский театр).

Гала-концерт XXX Международного оперного фестиваля имени М. Д. Михайлова (Чебоксары). Поют заслуженный артист Чувашии Иван Снигирев и лауреат Международного конкурса Елена Соколова (Чувашский государственный театр оперы и балета).

На сцене – лауреат международных конкурсов Алексей Петров (Чувашский государственный театр оперы и балета).

мантическим флёром «Dies irae», «Sanctus» или «Agnus Dei».

Гала-концерт и все, все, все

Заключительный Гала-концерт по традиции стал финальным аккордом грандиозного праздника музыки и прозвучал настоящим гимном опере. В этот вечер публике дарили своё творчество заслуженный артист России Виталий Ефанов и Марина Ефанова (Московский театр Новая Опера имени Е. В. Колобова), лауреаты международных конкурсов Илья Банник (Мариинский театр) и Олеся Петрова (Михайловский театр). Все они поют на ведущих сценах мира и на крупнейших музыкальных фестивалях, представляя золотой фонд оперных голосов современности. Не менее ярко заявили о себе любимые артисты чуваш-

Гала-концерт XXX Международного оперного фестиваля имени М. Д. Михайлова (Чебоксары). Три баса: лауреат международных конкурсов Илья Банник (Мариинский театр), заслуженный артист России Виталий Ефанов (Московский театр Новая Опера имени Е. В. Колобова), лауреат международных конкурсов Константин Москалёв (Чувашский государственный театр оперы и балета).

Дж. Верди. Реквием. Партию сопрано исполняет заслуженная артистка России, народная артистка Чувашии Мария Еланова (Чувашский государственный театр оперы и балета).

Гала-концерт XXX Международного оперного фестиваля имени М. Д. Михайлова (Чебоксары). На сцене – заслуженная артистка Чувашии Татьяна Тойбахтина (Чувашский государственный театр оперы и балета).

ской оперной труппы – заслуженная артистка России, народная артистка Чувашии Мария Еланова, народная артистка Чувашии Маргарита Финогентова, заслуженные артисты Чувашии Ольга Вильдяева, Татьяна Прытченкова, Татьяна Тойбахтина, Дмитрий Сёмкин и Иван Снигирев, лауреаты международных конкурсов Елена Соколова, Константин Москалёв, Алексей Петров, Максим Карсаков и Владимир Ашмарин.

В сопровождении симфонического оркестра театра под управлением художественного руководителя, лауреата международных конкурсов Дмитрия Банаева, главного дирижёра, заслуженной артистки России, заслуженного деятеля искусств Чувашии Ольги Нестеровой и Никиты Удочкина хозяева и гости исполнили шедевры мировой вокальной классики – арии и дуэты из опер Дж. Верди «Аида» и «Корсар», «Дон Карлос» и «Отелло», «Макбет» и «Трубадур», Дж. Россини «Севильский цирюльник» и К. Сен-Санса «Самсон и Далила», В. Беллини «Норма» и Ш. Гуно «Фауст», В.-А. Моцарта «Волшебная флейта» и Ж. Оффенбаха «Сказки Гофмана», А. Бойто «Мефистофель» и многих других. Неподдельный интерес у публики вызвали фрагменты из опер Ф. Чилеа «Адриана Лекуврер», А. Тома «Гамлет» и сарсуэлы Р. Чапи «Дочери Зеведея», которые можно назвать настоящим музыкальным эксклюзивом, поскольку редко исполняются.

И зрителей, и участников вечера очень тронуло живое, неослабевающее внимание к личности самого Максима Дормидонтовича Михайлова. Музыкальным посвящением прославленному сыну чувашской земли стала русская народная песня «Вдоль по Питерской», прозвучавшая в исполнении трёх басов – Виталия Ефанова, Ильи Банника и Константина Москалёва. Это в очередной раз доказало то, что память о знаменитом выходце из Чувашии, великом русском басе и солисте Большого театра по-прежнему живёт в сердцах любителей музыки и служит верным ориентиром в профессии для молодых исполнителей из разных регионов страны. Кроме того, 3 декабря солисты и симфонический оркестр театра отправились в посёлок Вурнары (именно там, в селе Кольцовка Вурнарского района Чувашии, родился и вырос Максим Дормидонтович Михайлов), где порадовали земляков шедеврами мировой оперной классики. В сопровождении симфонического оркестра театра под управлением маэстро Никиты Удочкина на сцене Районного дома культуры солисты исполнили шедевры мировой вокальной классики. Творческим подарком к 100-летию образования Чувашской автономной области, широко отмечающемуся в 2020-м году, прозвучала Песня Нади из музыкальной комедии чувашского композитора А. Асламаса «Шуршӑл тӑхлачи (Сваха из Шоршел)». Громкими овациями были встречены обожаемые не одним поколением зрителей неаполитанские песни «Влюблённый солдат», «Что ж ты опустила глаза?» и «*Funiculi-funicula*», позволяющие в полной мере насладиться прелестями итальянского бельканто.

Выступать на родине Максима Дормидонтовича Михайлова всегда почётно и очень ответственно. Начинание, стоит отметить, нужное и полезное не только в плане сохранения памяти о знаменитых людях своей земли, но и с точки зрения культурного воспитания представителей самых разных социальных слоёв населения, многие из которых по ряду причин не могут позволить себе посещение театра, и повышения тем самым общего культурного уровня народа. Благодаря таким выездным мероприятиям жители даже самых отдалённых уголков республики получают возможность вживую услышать настоящие оперные голоса, а театр работает на расширение зрительской аудитории.

Музыкальный подарок людям в белых халатах

Почётными гостями спектакля «Бал-маскарад» 25 ноября были медицинские работники, присутствовавшие в этот вечер в зале в качестве зрителей. Спектакль стал музыкальным подарком всем тем, кто в это непростое время каждодневно борется за жизни россиян и рискует своим здоровьем ради нашего благополучия, не жалея ни сил, ни энергии на борьбу с пандемией коронавируса. Коллектив театра присоединяется к артистам, занятым в спектакле, и говорит слова благодарности людям в белых халатах – врачам, медсёстрам, санитарам и всему медперсоналу республики. Спасибо за ваш труд! Низкий вам поклон!

Спектакли и концерты Михайловского фестиваля прошли с тщательным соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора по предупреждению распространения коронавирусной инфекции: во избежание очереди на входе двери театра открывались за час до спектакля; проводилась термометрия (если температура превышала 37,0 или были заметны признаки ОРВИ, зрители в зал не допускались) и дезинфекция рук (на входе в театр было размещено устройство с антисептиком); в фойе театра была сделана специальная разметка для соблюдения социальной дистанции 1,5 метра; в зрительном зале действовала рассадка в шахматном порядке. Зрителям рекомендовалось надевать маски и не снимать их до конца спектакля, использовать перчатки и другие средства индивидуальной защиты.

Фестиваль расширяет границы

28 ноября в Чебоксарской Академии искусств гостья XXX Международного оперного фестиваля имени М. Д. Михайлова, солистка Михайловского театра Олеся Петрова (Санкт-Петербург) провела мастер-класс по академическому вокалу в режиме *online*. С учётом ограничительных мер по противодействию коронавирусной инфекции мастер-класс с участием учащихся отделения «Сольное пение» проходил в индивидуальном формате, а просмотр зрителями осуществлялся с применением дистанционных образовательных технологий (*ZOOM*). Учащиеся преподавателя Светланы Киселёвой приятно удивили гостью, она высоко оценила качество исполнения произведений, голосовые данные. Встреча получилась очень познавательной, полезной и душевной. Певица покорила учащихся и преподавателей своей открытостью, искренностью, добротой и, конечно же, удивительным голосом.

Незадолго до начала Михайловского фестиваля оперная труппа Чувашского государственного театра оперы и балета вернулась из Сыктывкара. Солисты и артисты хора под руководством режиссёра-постановщика театра, заслуженного работника культуры Чувашии Анатолия Ильина показали на сцене Государственного театра оперы и балета Республики Коми музыкальные сказки Г. Гладкова «Бременские музыканты», О. Нестеровой «Снежная королева» и мюзикл А. Иванова «Кентервильское привидение». Все три спектакля интересны не только маленьким зрителям, но и их родителям, учат мечтать и верить в чудеса, которые иногда имеют свойство сбываться.

По мнению журналистов (в эфире «Россия-1 Коми» вышел новостной репортаж о гастролях чувашского театра), артистам из Чебоксар удалось удивить сыктывкарских зрителей. Публика встретилась с весёлыми сказочными персонажами, насладилась изобилием песен, танцев и оригинальных спецэффектов. Несмотря на то, что в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции и во избежание дополнительного скопления людей спектакли исполнялись без участия симфонического оркестра, впечатления от увиденного остались самые светлые.

Фотографии предоставлены пресс-службой Чувашского государственного театра оперы и балета, автор фотографий – Сергей Михайлов.

Гала-концерт XXX Международного оперного фестиваля имени М. Д. Михайлова (Чебоксары). Все участники концерта.

Звучит «Поющий источник»

Нина Лазаренко
(Пятигорск)

2020-Й ГОД ЗАВЕРШИЛСЯ НА КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ ВСЕРОССИЙСКИМ ФЕСТИВАЛЕМ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ И ПОЭЗИИ «ПОЮЩИЙ ИСТОЧНИК». ФЕСТИВАЛЬ, КОТОРЫЙ ПРОШЁЛ В ДЕКАБРЕ В ГОРОДЕ ЛЕРМОНТОВЕ, СТАЛ ЕДИНСТВЕННЫМ СОСТОЯВШИМСЯ ИЗ ИЗВЕСТНЫХ БАРДОВСКИХ ФЕСТИВАЛЕЙ. ПАНДЕМИЯ ПОМЕШАЛА ПРОЙТИ, К ПРИМЕРУ, ТАКИМ ПОПУЛЯРНЫМ И ТРАДИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ, КАК САМЫЙ ЗНАМЕНИТЫЙ ГРУШИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПОД САМАРОЙ, «СТРУНЫ ДУШИ» В РОСТОВСКОЙ СТАНИЦЕ РОМАНОВСКОЙ И ДРУГИМ. НО АВТОРАМ И ИСПОЛНИТЕЛЯМ БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ ВСЁ-ТАКИ УДАЛОСЬ СОБРАТЬСЯ ВМЕСТЕ И ПОКАЗАТЬ СВОЁ ПЕСЕННОЕ МАСТЕРСТВО.

Впрочем, и здесь без ограничений не обошлось. Традиционно наполняемость зала на этом фестивале бывает такой, о которой любители образных сравнений говорят: «яблоку негде упасть». Но сейчас санитарно-гигиенические правила вынудили организаторов ограничить число посетителей. Поэтому, чтобы попасть на то или иное мероприятие, приходилось регистрироваться заранее. А дальше – вход в соответствии с санитарными нормами: измерение температуры, обработка рук, маски, перчатки, *QR*-коды, социальная дистанция и иные требования, которые были здесь в полной мере соблюдены. Но даже признаки тревожного времени не могли снизить накал исполнительских и зрительских эмоций любителей этого жанра.

Авторы и исполнители бардовской песни относятся к фестивалям крайне серьёзно и готовятся основательно. Ведь для многих это любимое увлечение, творчество, возможность себя показать, других посмотреть.

– К фестивалю «Поющий источник» мы готовились в течение года, – рассказали участники дуэта «Зелёная лампа» Владислав Шадрин из Екатеринбурга и Дмитрий Обухов из Нижнего Тагила. – Подбирали репертуар, репетировали. Ехали за живыми эмоциями, за дружеским общением, которое так необходимо представителям бардовского движения. Пропустить такое мероприятие мы просто не могли.

Гости прибывали в Лермонтов, что называется, из разных городов и весей. В связи с пандемией не все желающие смогли приехать. Тем не менее среди участников и гостей фестиваля были представители разных регионов России, таких как: Москва и Московская область, города Ставропольского края, Краснодар, Ростов-на-Дону и города Ростовской области (Волгодонск, Новочеркасск, Белая Калитва, Константиновск), Черкесск (Карачаево-Черкесская Республика) и Волгоград, Екатеринбург и города Свердловской области (Нижний Тагил, Лесной).

К сожалению, в связи с ограничениями по выезду, практически отсутствовали участники из системы Росатома (к которой ранее относился и Лермонтов – один из первых в Советском Союзе город, где было открыто предприятие по добыче и переработке урана). Но и те, кто не смог приехать, всё равно поддерживали связь с друзьями и коллегами по бардовскому цеху и участвовали в программе фестиваля в режиме онлайн. Даже известные авторы и исполнители из ближнего зарубежья не отказали себе в удовольствии с помощью современных электронных средств коммуникации понаблюдать за происходящим и принять участие в работе жюри. Фестивальные мероприятия транслировались на канале *You Tube*, что позволило создать условия для дистанционной работы и значительно расширить зрительскую аудиторию.

На открытии фестиваля его организаторов, участников, гостей и зрителей приветствовали заместитель, исполняющая обязанности первого заместителя Главы города Лермонтова Елена Кобзева, а также в режиме видеообращения председатель жюри Вадим Егоров (Москва), председатель Общественного совета по проведению фестиваля «Поющий источник» Анатолий

Финальная песня фестиваля.

Кириченко (Москва), президенты Сочинского и Бакинского клубов авторской песни Евгений Лихачёв и Джавид Имамвердиев, руководитель фестиваля «Песня Булата» Александр Цилькер (Адлер).

Фестиваль «Поющий источник» традиционный, он проводится уже девятнадцать лет. В 2021-м году фестиваль отметит свой двадцатый юбилей. В 2020-м году этот замечательный праздник авторской песни был посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 75-летию отечественной атомной промышленности и памяти легендарного министра Среднего машиностроения СССР, выдающегося организатора атомной индустрии Е. П. Славского.

Если обратиться к истории, то город Лермонтов начинался с предприятия атомной промышленности. Поэтому администрация города охотно поддержала инициативу «Поющего источника» и предоставила прекрасно оборудованный многопрофильный Дворец культуры. Тем более, что проведение фестиваля приурочили ко дню рождения легендарного министра Среднего машиностроения СССР (курировавшего всё атомное производство в стране) Ефима Славского. Ефим Павлович много раз приезжал в регион, контролируя строительство и становление одного из первенцев атомной отрасли – горно-химического рудоуправления и города Лермонтова, выросшего у подножья горы Бештау.

Роман Ланкин и Сергей Шитов (кларнет).

Вполне оправдано и логично, что генеральным спонсором фестиваля выступила Российская государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (генеральный директор А. Лихачёв) в лице Концерна «Росэнергоатом» (генеральный директор А. Петров).

Но, как выяснилось, спонсоров привлекала не только принадлежность к общей производственной сфере, но и личная увлечённость этим видом искусства. Многие руководители и талантливые управленцы атомной отрасли не только горячо любят бардовские песни, но часто и сами являются исполнителями музыкальных произведений, как например, Алексей Евгеньевич Лихачёв, Анатолий Михайлович Кириченко. Также организаторы фестиваля с огромной благодарностью и признательностью называют и другие компании-спонсоры, приложившие усилия к тому, чтобы фестиваль состоялся.

В их числе: столичная Межрегиональная общественная организация ветеранов концерна «Росэнергоатом» (руководитель В. Г. Черкасов); Автономная некоммерческая организация «Содружество санаторно-курортных учреждений КМВ» (председатель правления Е. Н. Никитин); Общественная палата Ставропольского края (председатель Н. И. Кашурин); Союз «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» (президент Б. А. Оболенец); Санаторий имени И. М. Сеченова в Ессентуках (директор В. А. Архангельский); Санаторий «Центросоюз» в Кисловодске (директор В. О. Пляшников); ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский», (генеральный директор А. А. Сергеев); фирма «Трубокомплект» из Лермонтова (генеральный директор А. В. Циос); ООО «Мастер-мед» (директор С. И. Шульц) и турфирма «Вертикаль» (директор О. С. Виленская) из Ессентуков; лермонтовские предприниматели С. А. Ширяев и Д. Н. Зиновьев; Н. И. Корсун – член Союза художников России (Пятигорск).

Традиционно фестиваль проводился в Городском многофункциональном Дворце культуры города Лермонтов. Распоряжением Главы города Лермонтова С. А. Полуляха были утверждены Положение о проведении, составы Оргкомитета и жюри, программа фестиваля.

Зрители на фестивале «Поющий истоник-2020».

Ансамбль «Крокусы» ЦДТЭиТ. Руководитель – Наталья Петрова (Пятигорск).

Возложение цветов к памятнику павшим в Великой Отечественной войне.

Гимн фестиваля авторской песни «Поющий источник» (стихи Евгения Никитина, музыка Станислава Пономарева) исполнил сам автор Евгений Никитин: «На наш фестиваль собрались в этом зале / Романтики – люди поющей души, / Пусть многих из вас мы еще не узнали, / Но многих, дружище, обнять поспеши».

Всех прибывших на фестиваль можно было разделить на несколько групп. Во-первых, это непосредственно сами конкурсанты – начинающие авторы и исполнители. Не обязательно представители молодого поколения. Причастность к бардовскому искусству сравнима с религией – чтобы быть призванным, возраст не имеет значения. Поэтому наряду с молодыми, своё искусство в качестве дебютантов представляли и люди в возрасте, часто носители довольно серьёзных земных профессий – энергетики, инженеры, газовщики, атомщики.

Вторая группа – это специальные гости, люди, уже состоявшиеся в бардовском искусстве, исполнители признанные, имеющие свою фан-аудиторию и богатый опыт выступлений и гастролей. Мэтры задавали тон в показательных выступлениях – концертах и на дружеских встречах. К слову сказать, у них было чему поучиться.

Высокий творческий уровень фестиваля был обеспечен участием в нём таких маститых исполнителей, как заслуженный деятель искусств Российской Федерации, композитор Григорий Гладков, лауреаты и члены жюри Грушинского фестиваля Веста Соляника и Роман Ланкин, а также дуэт «Зелёная лампа», дуэт «Ти-Ви», ансамбль «3–1» из Волгограда.

Прекрасное исполнение Романом Ланкиным разнообразного песенного репертуара (бардовская классика, популярные песни советского периода) украсило участие виртуозного кларнетиста, москвича Сергея Шитова.

Григорий Гладков, известный и популярный композитор и деятель российской культуры, написавший музыку к любимым детским мультфильмам, покорил своим мастерством не только слушателей на выступлениях в программе фестиваля, но и с большим успехом дал сольный концерт для детей – обучающихся городской школы искусств.

Ещё одна группа – члены жюри, они в этом музыкальном жанре люди хотя и бывалые, но не могли пропустить столь зрелищное мероприятие. В этот раз жюри работало под руководством Вадима Егорова, известного российского поэта, барда, автора более двухсот песен и пятисот стихов. К слову сказать, Вадим Егоров прислал на фестиваль собственный приз для лучшего исполнителя

Михаил Трошенков, организатор «Чайханы» с участниками.

Квартет «3–1» (Волгоград).

«Горыныч и Какао»: Сергей Котлов и Лидия Белякова (Краснодар).

в виде авторского многотомника своих поэтических произведений.

И, наконец, какой же фестиваль имеет признание и популярность без зрителей! Один из вдохновителей и наиболее активных организаторов фестиваля, Президент клуба авторской песни на КМВ Евгений Никитин назвал зрительный зал неотъемлемой частью музыкального праздника. Действительно, зрители тянулись к «Поющему источнику» из разных городов региона и не только. Фанаты, не обращая внимания на расстояния, традиционно следовали за своими любимыми группами, среди них были и гости из столичных городов. Одним словом, география как исполнителей, так и зрительской аудитории оказалась довольно обширной.

По своему содержанию и направленности бардовская песня невероятно многогранна. Здесь и песни о войне, и произведения патриотической тематики о любви к родине, к родной земле. Много песен общегражданской направленности – о верной дружбе, о благодарной памяти об ушедших, о бережном отношении друг к другу и о многом другом, что дорого и близко человеческому сердцу. Но, пожалуй, больше всего песен было посвящено жизненным наблюдениям и простым, но таким значимым для каждого живущего человека чувствам и эмоциям. Сердечные и искренние, они согревали зал своей теплотой и вызывали бурю аплодисментов. Слушателям репертуар любимых групп и исполнителей был хорошо известен, поэтому не успевала отзвучать одна песня, как из зала уже просили исполнить другую.

Неотъемлемой частью фестиваля стал концерт юмористических бардовских песен «Чайхана», который проходит в виде театра-

Алексей Бурцев и Светлана Сухорученко (Новочеркасск, Ростовская область).

Дуэт «Ти-Ви»в составе: Виктор Глазкин и Тимофей Ватенко (Константиновская, Ростовская область).

Дуэт «Зелёная лампа» в составе: Владислав Шадрин и Дмитрий Обухов (Екатеринбург).

лизованного представления и пользуется огромной популярностью у зрителей.

Можно представить себе, как трудно было работать членам жюри. «Каждая песня идёт от сердца, звучит искренне и трепетно. Выбрать лучшую и определить победителя в такой обстановке довольно непросто», – признался в трудностях принятия решения один из участников жюри. Особенно, учитывая тот факт, что конкурсанты в довольно сложной обстановке массовых ограничений прибыли на фестиваль и вопреки всему приняли в нём участие, и в этом уже был элемент самоотверженности и героизма, заслуживающий поощрения. Поэтому члены жюри на награды и добрые слова не скупились, старались поощрить всех участников. Но Гран При в текущем году, всё-таки, решили не вручать, зато договорились удвоить эту престижную награду в следующем году на юбилейном, двадцатом по счёту «Поющем источнике».

В остальном награды фестиваля «Поющий источник –2020» были распределены следующим образом:

Дипломанты:

В номинация «Исполнитель»: Антон Овчинников (Пятигорск, Ставропольский край) и Алексей Бурцев (Новочеркасск, Ростовская область).

В номинация «Поэзия»: Юрий Лебединский (Георгиевск, Ставропольский край) и Ольга Сабанская (Лермонтов, Ставропольский край).

В номинация «Юное дарование»: Алина Абдурагимова (Лермонтов, Ставропольский край) и Вокальный ансамбль «Ладушки» (Лермонтов, Ставропольский край).

Лауреаты:

В номинации «Автор»: Сергей Зацепилин (Черкесск, Карачаево-Черкесская республика) и Владимир Барсегян (Будённовск, Ставропольский край).

В номинации «Дуэт, ансамбль»: Вокальный ансамбль «Лад» (Лермонтов, Ставропольский край) и Алексей Бурцев, Светлана Сухорученко (Новочеркасск, Ростовская область).

В номинации «Поэзия»: Лана Сноу (Ростов-на-Дону), Залина Марунич (Ессентуки, Ставропольский край) и Евгений Венгловский (Лесной, Свердловская область).

В номинации «Юное дарование»: Вокальный ансамбль «Смена» (Лермонтов, Ставропольский край), Вокальный ансамбль «Крокусы» (Пятигорск, Ставропольский край) и Владислав Пожидаев (Пятигорск, Ставропольский край).

В номинации «Патриотическая песня»: Андрей Оршуляк (Ростов-на-Дону).

В номинации «Лучший клуб авторской песни»: Клуб «Оптимист» (Белая Калитва, Ростовская область).

Евгений Венгловский (посёлок Лесной Свердловской области).

Григорий Гладков (Москва).

Особого внимания заслуживают зрительские впечатления. На концертные программы фестиваля собирались разновозрастные участники – от подросткового возраста до уважаемого, как сейчас принято говорить, третьего возраста (60+). При этом в зале постоянно ощущалась обстановка единения поколений. Исполнителей и конкурсантов встречали тепло и награждали горячими аплодисментами. Но всё же симпатии молодых и слушателей старшего возраста были разными. Последние отдавали предпочтение песням своей молодости – под знакомые мелодии приятно было вспоминать годы юности. Молодёжь в большей степени привлекали новые песни и новые темы, оригинальные находки в исполнении, динамика и юмор исполнителей. Небольшой опрос в фокус-группах показал, что молодёжи пришлось по душе выступление творческого дуэта «Горыныч и Какао» в составе Сергея Котлова и Лидии Беляковой из Краснодара. «Энергично, задорно, весело», – так отозвались молодые зрители о музыкальных шутках дуэта о русских медведях, о русском «авось» и развесистой клюкве, которая в народном эпосе символизирует небылицы. Хотя добрые слова можно было бы сказать не только им, но и в адрес каждого исполнителя.

Завершился фестиваль трогательными словами из песни Юрия Визбора: «Давайте прощаться, друзья… / Немного устала гитара…» и еще: «Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. / Тих и печален ручей у янтарной сосны. / Пеплом несмелым подернулись угли костра. / Вот и окончилось всё – расставаться пора».

И вот уже предъюбилейный фестиваль «Поющий источник ушёл в историю, но у всех остались хорошие впечатления и добрая память о прекрасных творческих днях в Лермонтове. Участники, гости и организаторы при расставании выразили надежду на встречу на следующем, юбилейном, 20-м фестивале в нормальной обстановке, с многочисленным участием своих друзей, увлечённых бардовской песней – этим уникальным явлением национальной поэтической и музыкальной культуры.

Веста Солянина (Москва).

Фотографии предоставлены автором публикации, автор фотографий – Маргарита Воронова (Ставрополь).

Участники фестиваля «Поющий источник-2020».

ПГИК – 45: в будущее – с уверенностью

Екатерина Баталина-Корнева (Пермь)

45 ЛЕТ – НЕ САМАЯ КРУГЛАЯ ДАТА, ОФИЦИАЛЬНО ДАЖЕ НЕ СЧИТАЕТСЯ ЮБИЛЕЙНОЙ, ОДНАКО ДЛЯ ПЕРМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ (ЕДИНСТВЕННОГО НА ЗАПАДНОМ УРАЛЕ МНОГОПРОФИЛЬНОГО ТВОРЧЕСКОГО ВУЗА ОДНОГО ИЗ САМЫХ МОЛОДЫХ ВУЗОВ ПРИКАМЬЯ) ЭТО ВОЗРАСТ, КОГДА НАДЕЖДЫ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ДОСТИЖЕНИЯ, КОГДА ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ И ЕСТЬ, О ЧЁМ МЕЧТАТЬ!

Наши надежды

Восемнадцать новых направлений подготовки и специальностей открыто в вузе за последние пять лет, а всего в Пермском государственном институте культуры четыре факультета, в рамках которых осуществляется подготовка по двадцати пяти направлениям подготовки/специальностям, в том числе по пятнадцати – уровня бакалавриата, двум – специалитета, пяти – магистратуры, двум – программам подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура и ассистентура-стажировка) и восьми дополнительным предпрофессиональным программам в области искусства. ПГИК сегодня – это многоуровневый образовательный комплекс, в структуре которого есть Центральная детская школа искусств.

Надежды – это, конечно, абитуриенты, которые готовятся поступать в ПГИК, это учащиеся ЦДШИ, делающие первые и вполне успешные шаги в профессиональном искусстве, это студенты-первокурсники, которым еще предстоит доказать, что они не ошиблись в выборе профессии.

София Глаголева – абитуриент-2020, студентка 1 курса кафедры специального фортепиано Консерватории ПГИК:

– Нередко меня спрашивают, почему я выбрала музыку своей профессией? Всё просто! Для меня «музыкант» – это не профессия, это призвание, образ жизни. У меня не могло быть иначе.

С младенчества я слышала музыку – я родилась в музыкальной семье, музыкант в четвёртом поколении. Я всегда чувствовала эту невероятно волшебную атмосферу: засыпала под красивые мелодии (тогда ещё неизвестных мне композиторов), потом стала с интересом посещать концерты, позже меня отдали в музыкальную школу. Шло время, а мой интерес к музыке, к игре на фортепиано только рос, поэтому к окончанию школы я поняла – это дело, которому я буду верна всю жизнь.

Безусловно, перед глазами был пример, который направил меня к такому серьёзному шагу в выборе профессии. Моим эталоном и моим кумиром всегда была, есть и будет моя мама, лауреат международных конкурсов, доцент кафедры специального фортепиано ПГИК Наталья Шамарина. Я восхищалась маминой историей, ведь она училась сначала в десятилетке при консерватории, а потом уже и в консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге по классу фортепиано, её педагогами были выдающиеся музыканты XX века, такие как В. В. Васильев, П. Г. Егоров, А. А. Наседкин. Позже у неё были творческие проекты с известными исполнителями (только среди дирижёров, с которыми посчастливилось работать моей маме, были В. Платонов, В. Урюпин, Е. Кириллов и даже В. Спиваков, А. Сладковский и другие), она играла невероятно сложные музыкальные произведения, реализовала себя как исполнитель и как преподаватель вуза.

Шло время, я окончила колледж, но что дальше? Следующий ответственный шаг – выбор вуза. Я выбрала наш институт. Он меня привлёк живой и творческой атмосферой, профессиональным и доброжелательным коллективом. Мне очень нравится педагогический состав консерватории ПГИК, теперь я многих педагогов знаю лично: это талантливые преподаватели, которые помогают расти в профессиональном плане, развиваться, расширяют твой кругозор, а также готовы помочь в любой ситуации. Также меня восхищает масштабное и очень красивое здание главного корпуса. Его история полна интересных фактов.

Искренне поздравляю мой любимый Пермский государственный институт культуры с праздником!

Онлайн-концерт к 45-летию вуза. Студенты кафедры хореографии.

Онлайн-концерт к 45-летию вуза. Студентка консерватории ПГИК Елизавета Серина, партия фортепиано – Максим Сон.

Инесса Давыдова – абитуриент-2021, студентка Пермского музыкального колледжа:

– Я планирую поступать в ПГИК в 2021-м году на специальность «Композиция» к Игорю Евгеньевичу Машукову – он не только преподаватель в институте и колледже, но и руководитель регионального отделения Союза композиторов России. О вузе я узнала давно, мне очень нравится интересная студенческая жизнь института, большое количество концертов, конкурсов, конференций. Когда-то я, ещё ученицей третьей музыкальной школы, участвовала в конкурсе инструментальных концертов в Колонном зале института. В прошлом году, уже как студентка колледжа, приняла участие в студенческой научно-практической конференции «Мир культуры глазами молодых исследований» с докладом о композиторе и лингвисте Шарле Алькане, который опубликован в первом томе сборника конференции. Буквально на прошлой неделе я выступила на концерте композиторов Прикамья в Колонном зале института с первой частью Концерта для фортепиано соло соль-диез мажор *ор.* 11 собственного сочинения. Я надеюсь успешно поступить в консерваторию Пермского государственного института культуры и всем абитуриентам и студентам желаю здоровья, успехов в учёбе, во всех начинаниях, а также вдохновения!

Ирина Чёмова – выпускница театрального отделения Центральной детской школы искусств ПГИК-2020, обладатель Общероссийской премии «Молодые дарования России»:

– Хочу выразить огромную благодарность институту культуры от имени учащихся театрального отделения ЦДШИ за предоставленную возможность обучаться и заниматься любимым делом с прекрасными преподавателями. Нам очень повезло, что мы можем учиться у таких замечательных педагогов и общаться с такими потрясающими людьми. Наши педагоги – без преувеличения – вторые родители.

Техника речи и развитие вокальных способностей, интересные и познавательные уроки по музыкальной грамоте, занятия по цирковому искусству и пластике, владение телом и чувство ритма на уроках танца – всё это нам дали наши преподаватели. Особую признательность я и все учащиеся театрального отделения выражают Татьяне Фёдоровне Малой за её огромный труд и любовь к театру. Татьяна Фёдоровна дарит нам возможность познавать себя и развиваться, самосовершенствуясь во всём. Актёрское мастерство – это умение жить, поэтому наш педагог научила нас не только воздействию на зрителя, работе в команде, выражению себя и актёрским навыкам, она научила нас жить!

Учебный процесс в ЦДШИ организован так, что мы, ученики, чувствуем себя важной и неотъемлемой частью большого вуза, а администрация школы не только поддерживает и заботится о каждом, но и помогает участвовать в различных конкурсах и творческих выступлениях.

Театр в моей жизни играет и будет играть важную роль. Спасибо за всё, что я получила в ЦДШИ за эти годы!

Наша гордость

Каждое учебное заведение гордится своими выпускниками – ведь именно они становятся добрыми вестниками, транслируя свои успехи и достижения вуза на весь мир. География выпускников ПГИК, которых насчитывается уже почти пятнадцать тысяч человек – это тридцать восемь точек на карте России и шестнадцать стран мира: от Мексики до Новой Зеландии, и, конечно же, весь Пермский край.

Что привлекает студентов в наш вуз? – активная и бурлящая творческая атмосфера! С 2015-го по 2020-й годы в институте было реализовано более тысячи творческих мероприятий и проектов разного уровня. Организовано двадцать семь международных конкурсов и фестивалей. Проведено более восьмисот благотворительных проектов.

Сегодня в ПГИК реализуются договоры о международном сотрудничестве с иностранными вузами и творческими центрами Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, Китая,

Дмитрий Пономарёв – лауреат международных конкурсов, призёр конкурса «Трофей мира». Выпуск ПГИК 2010-го года.

Анна Буслизде – лауреат международных конкурсов, солистка Михайловского театра (Санкт-Петербург). Выпуск ПГИК 2015-го года. Ж. Бизе. «Кармен». Сцена из спектакля Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета. Слева: Кармен – Анна Буслидзе.

Бельгии, Италии, Финляндии, Польши, Мексики, Венгрии. В институт поступают иностранные студенты и слушатели подготовительного отделения. При чем, если в 2012-м году в вузе не обучалось ни одного иностранца, то сегодня на различных программах подготовки учится девятнадцать иностранцев. За эти годы в ПГИК обучались студенты из пятнадцати стран мира.

Одним из основных приоритетов вузовской деятельности сегодня вновь стала внеучебная и воспитательная работа. Студенческий совет, первичная профсоюзная организация студентов ПГИК, советы общежитий, различные студенческие объединения (СТО, спортивный клуб «Культура», медиа-центр «ИКС», интеллектуальный клуб «Альфа» и другие). Институт неоднократно становился победителем различных всероссийских конкурсов и грантов молодежных проектов среди вузов России.

Слово – выпускникам ПГИК.

Анна Буслидзе – солистка Михайловского театра (Санкт-Петербург) Выпуск ПГИК 2015-го года:

– Мой родной институт стал настоящей стартовой площадкой в моей творческой жизни.

В первую очередь, потому что именно здесь я нашла своего педагога по специальности, профессора, заслуженную артистку Российской Федерации, тогда – заведующую кафедрой сольного пения Ирину Руфовну Котельникову, которая помогла мне сформироваться как профессиональной певице, что позволило успешно трудоустроиться в дальнейшем.

Во время обучения институт поддержал нашу инициативу и доверил мне реализацию проекта студенческого театра «Академия», который организовал множество вокальных концертов, интересных музыкальных программ. Этот проект помог мне раскрыть в себе ещё и организаторские способности. Студенческая жизнь в ПГИК была насыщена творческими проектами, конкурсами, мастер-классами с лучшими мастерами и концертами на различных сценических площадках, организованными институтом.

ВУЗ всегда активно поддерживал своих студентов, в том числе материально: именные стипендии, участие в конкурсах. Особенно, хотелось бы отметить международную стажировку в Венгрии в 2014-м году. Институт тогда предоставил возможность мне, моему педагогу и ещё трем студентам кафедры две недели провести в летнем институте в Венгрии, где мы обучались у прославленных педагогов со всего мира, принимали участие в концертах, мастер-классах и прослушиваниях.

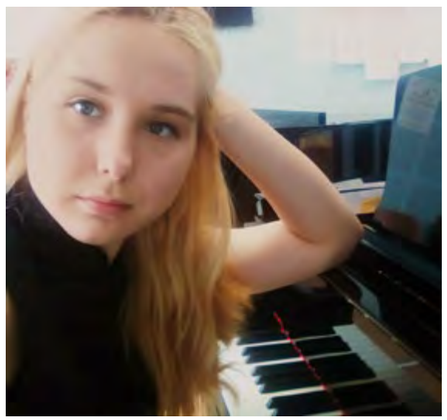
Особая признательность руководству института за возможность совмещать учёбу на выпускном курсе и работу солисткой в Самарском театре оперы и балета. Я очень счастлива, что училась именно в этом вузе, в Пермском государственном институте культуры!

Ольга Салахеева – директор «ДМШ №2 г. Чайковский» (Пермский край), выпускница кафедры теории и истории музыки. Выпуск 2016-го года:

– Получать высшее образование в таком возрасте, когда всё в жизни стоит на своих местах, есть многолетний опыт преподавания теоретических дисциплин в детской музыкальной школе и, кажется, не будет уже никаких перемен – зачем? Но! В наличии были: потребность расширять горизонты знаний, умений и навыков и давнее (отчасти амбициозное) желание отвечать на вопрос об образовании – «Высшее»! Смогу ли? Получится ли? Ответ (естественно положительный!) появился, как только я приехала сдавать вступительные экзамены. Меня покорили преподаватели кафедры теории и истории музыки (среди которых, к слову, два доктора искусствоведения и три кандидата наук) – чуткие и внимательные, строгие, но справедливые, ставшие мудрыми и заботливыми наставниками не только на время учёбы, но и на последующие годы!

Как оказалось, мысль, что «я знаю и умею если не всё, то многое!» оказалась ошибочной. Тот объём новых знаний, которые я получила в институте, оказался значительно большим. Колоссальный опыт выступления на семинарах и конференциях, работа с методической литературой, в которой масса информации, заставляющей размышлять, спорить, доказывать, выдвигать гипотезы. По-новому посмотрела я и на свою преподавательскую практику.

Через два месяца после окончания института устоявшаяся и размеренная жизнь преподнесла сюрпризы: я получила предложение занять должность директора музыкальной школы, в которой проработала двадцать четыре года. Так можно ли считать получение высшего образования несвоевременным?



София Глаголева – студентка 1 курса Консерватории ПГИК, кафедра специального фортепиано.

Инесса Давыдова – абитуриент ПГИК-2021, студентка Пермского музыкального колледжа.

В настоящее время нашу школу и институт культуры связывают крепкие партнёрские отношения. Преподаватели ежегодно повышают уровень знаний и получают дополнительную квалификацию по программам профессиональной переподготовки на факультете повышения квалификации. При поддержке Информационно-методического центра ПГИК наша школа проводит краевую педагогическую конференцию. Сейчас три преподавателя Чайковской ДМШ №2 являются студентами ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры».

От всей души поздравляем институт с юбилеем, желаем преумножать достижения, всегда оставаясь на высоте!

Наши достижения

В юбилейные даты, с периодичностью раз в пять лет, принято подводить итоги. Сегодня ПГИК, как и другие образовательные организации страны, анализирует свою деятельность в режимах онлайн и нон-стоп: еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные мониторинги, отчеты, рейтинги, сбор данных, анализ электронной среды вуза и даже онлайн счётчик посещений сайта – всё это позволяет сделать вывод: Пермский институт культуры – современный вуз, отвечающий не только требованиям образовательных стандартов, но и вызовам времени.

Доброе имя института сложилось благодаря высококвалифицированному составу научно-педагогических кадров. Сегодня в ПГИК работают 22 профессора, 52 доцента, 14 докторов наук, 52 кандидата наук. Почётными званиями удостоены 15 педагогов, званиями лауреатов и дипломантов 60 человек. О высоком статусе и востребованности педагогов вуза говорит их участие более чем в 45 экспертных советах, членство в жюри 72 международных, всероссийских и региональных конкурсов.

За последние пять лет преподавателями вуза опубликовано более 1500 печатных работ, в том числе 54 монографии, 138 учебных пособий, 280 статей в изданиях, рецензируемых ВАК, 1200 – в РИНЦ, 80 материалов – в изданиях, входящих в международные научные базы цитирования (*Scopus*, *Web of Science*). Учеными вуза реализовано 36 грантов (в том числе 24 гранта РФФИ и РНФ), с 2018-го года в ПГИК издаётся научный журнал «Культурный код», включённый даже в каталог Роспечать и каждой статье присваивается номер DOI.

Преподавателей ПГИК отличает верность традициям, высокий профессионализм, гражданственность, творческий подход к делу и смелое новаторство. Обладая прекрасным потенциалом, коллектив способен сохранить все лучшее и значительно приумножить свои достижения.

Сергей Георгиевич Мошкаров – лауреат всероссийских и международных конкурсов, профессор кафедры специального фортепиано, работает в ПГИК с 2002-го года. Награждён в 2020-м году Почётной грамотой Министра культуры Российской Федерации:

– Пермский государственный институт культуры по праву считается уникальным учебным заведением в сфере культуры и искусства Пермского края. Благодаря профессиональной, творческой атмосфере на кафедре специального фортепиано и при поддержке руководства института мне удалось реализовать многие творческие, учебные и научно-методические планы и проекты. Так, например, от 21 июля 2010-го года приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (№1937/230 – п) мне было присвоено учёное звание профессора по кафедре специального фортепиано. Благодаря финансовой поддержке института я опубликовал 14 научных статей, 14 работ учебно-методического характера (хрестоматии, учебные пособия по фортепиано) для студентов по дисциплине «Методика обучения игре на музыкальном инструменте, 4 мультимедийных учебно-методических пособия. Мои сольные выступления разных лет были записаны на DVD дисках и зарегистрированы в ФГУП НТЦ «Инфрмрегистр»

Ирина Чёмова – выпускница Центральной детской школы искусств ПГИК 2020-го года (слева) вместе с учащимися театрального отделения.

Сергей Георгиевич Мошкаров – лауреат международных конкурсов, профессор кафедры специального фортепиано Консерватории ПГИК.

(Москва). Кроме того, сотрудничая с факультетом повышения квалификации института, я получил возможность транслировать свой педагогический опыт преподавателям детских школ искусств и музыкальных колледжей Пермского края, в том числе – и в новых дистанционных форматах.

С приобретением уникального инструмента – дисклавир «Yamaha», студенты моего класса неоднократно участвовали в дистанционных мастер-классах ведущих музыкантов Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, Российской академии музыки имени Гнесиных. Это было дополнительным стимулом в подготовке студентов к Международным конкурсам, ответственным выступлениям на различных концертных площадках Перми и Пермского края.

Безусловно, нет необходимости перечислять все возможности, которые предоставляет руководство института для реализации творческих и научно-методических идей, а хочется в юбилейном году с гордостью сказать: «*Vivat, Alma mater*!».

Галина Викторовна Токарева – лауреат Всероссийского и обладатель Гран При Международного конкурса, кандидат психологических наук, доцент кафедры народных инструментов и оркестрового дирижирования, декан факультета искусств, художественный руководитель Оркестра русских народных инструментов имени В. А. Салина Пермской краевой филармонии, работает в ПГИК с 1990-го года. В 2020-м году стала лауреатом Премии имени Н. Серебрянникова в сфере культуры и искусства Администрации города Перми:

– Тридцать лет назад в приёмной ректора Горьковской государственной консерватории имени М. И. Глинки (сегодня это Нижегородская консерватория) раздался звонок из Перми. В институт культуры срочно требовался преподаватель по дирижированию и инструментовке. Руководство консерватории объявило мне, студентке пятого курса, о решении направить на работу в институт. 29 ноября 1990-го года в моей трудовой книжке появилась новая запись.

Приехав в Пермь, в трамвае услышала разговор пассажиров и осознала, что не понимаю, что они говорят?.. Настолько отличалась пермская речь от интонаций жителей средней полосы России.

Ольга Ивановна Салахеева – директор «Детской музыкальной школы №2 г. Чайковский, Пермский край». Выпуск ПГИК 2016-го года.

За годы работы в Пермском государственном институте культуры случилось многое. Появилась моя семья, родилась дочь, сложилась профессиональная карьера. Институт для меня – это Школа, настоящая, требующая полной самоотдачи, преодоления сложностей, принятия решений.

Много лет каждый день строились ступени постижения педагогической профессии. Помню ночные конспекты-сочинения по инструментоведению, когда каждую неделю необходимо было подготовить новую тему и представить её студентам. Надо быть убедительной, предусмотреть все вопросы, которые могли возникнуть на уроке.

Оглядываясь во времени, понимаю, как много пришлось узнать, пройти путь от студента до доцента. Очень хотелось встать к оркестру, изведать практику дирижёрского искусства. И это случилось! Были поиски, волнения, открытия, приобретения. Через тернии прокладывались коммуникации в общении, в профессии. Сейчас сложился коллектив, развился репертуар, приобретены бесценные контакты с мастерами исполнительского искусства.

Галина Викторовна Токарева – дирижёр, лауреат международных конкурсов, кандидат психологических наук, доцент кафедры народных инструментов и оркестрового дирижирования Консерватории ПГИК.

Ректор ПГИК, заслуженный работник культуры Российской Федерации, профессор Людмила Ивановна Дробышева-Разумовская принимает поздравления с 45-летием института.

Позади тридцать лет постижения, проб и ошибок, открытий и убеждений. Я счастлива, что в период трудных 1990-х уехала в Пермь, начала работу на кафедре оркестрового дирижирования, состоялась как преподаватель, руководить, дирижёр. Мои планы определены – развиваться дальше на благо процветания и совершенствования Пермского государственного института культуры.

Людмила Ивановна Дробышева-Разумовская – ректор ПГИК, заслуженный работник культуры Российской Федерации, профессор, заведующая кафедрой специального фортепиано консерватории ПГИК, лауреат фонда «Русское исполнительское искусство», лауреат Премии Пермского края в сфере культуры и искусства, лауреат международных конкурсов, в 2020-м году награждена Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:

– Весь 2020-й год проходил в вузе под знаком 45-летия. Этому событию были посвящены и конференции, и конкурсы, и концерты, многие из которых состоялись в онлайн-режиме. Торжественное заседание Учёного совета, посвящённое 45-летию института проходило в дистанционно-очном формате с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. На церемонии, которая стала ярким завершением юбилейных торжеств, присутствовали представители органов власти, профсоюза. За большой вклад в развитие культуры и в связи с юбилейной датой со дня создания учреждения коллектив института был награждён Благодарностью Министра культуры Российской Федерации Ольги Борисовны Любимовой. На сайте института размещены поздравления заместителя Министра культуры Российской Федерации Ольги Сергеевны Яриловой, ректоров творческих вузов и организаций СПО, руководителей органов власти, учреждений искусства и культуры, выпускников ПГИК. В адрес педагогов и сотрудников вуза поступили 94 награды разного уровня.

Впереди у вуза – серьёзные планы. В 2021-м году в ПГИК впервые состоится приём абитуриентов на новые направления подготовки – «Цирковое искусство» (бакалавриат), «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», «Религиоведение» (бакалавриат и магистратура), «Народная художественная культура», «Хореографическое искусство» (магистратура), интерес к которым проявляют и Пермский край, и другие российские регионы. В настоящее время проводятся мероприятия по лицензированию программ среднего профессионального образования, что позволит в дальнейшем создать в вузе классическую трёхуровневую образовательную модель: Центральная детская школа искусств – колледж – вуз. В дальнейшем институт намерен расширить круг реализуемых образовательных программ благодаря освоению таких направлений подготовки/специальностей как «Дизайн», «Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ». У выпускников института есть возможность продолжать послевузовское образование в стенах *alma mater* по программам ассистентуры-стажировки и аспирантуры.

В целях реализации Федерального проекта «Творческие люди» (в рамках Национального проекта «Культура») в 2021-м году в институте открывается Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры для работников профильных учреждений из всех регионов России.

Институт инициирует и проводит статусные российские и международные конкурсы, реализует крупные научные и творческие проекты.

Коллектив института будет и дальше сохранять приверженность лучшим традициям художественного образования, развиваться в векторе федеральных трендов и инноваций, продолжать эффективно работать на благо культуры России и Пермского края!

Фотографии предоставлены пресс-службой Пермского государственного института культуры.

Александр Кадников: «Мои герои»

Александр Кадников.

Фотограф 5-го разряда с 36-летним опытом работы. Родился в 1967-м году в Симферополе. Окончил училище по классу фотодело (1985).

Автор 179 обложек журналов/газет: «Наш», «Комсомольская правда», «Эксперт-Украина», «Профиль», «*Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH*», «Тайм-аут», «Комментарии», «10дней», «Международный туризм», «М-клуб», «Крымская Ривьера», «Киев *City*», «Вся неделя», «ШО», «*BOSS*», «Ковчег-Крым», «Республика», «Крымское время». «Семейный лЬкарь»

Сотрудничал и печатался в следующих изданиях: «*GQ*» (Москва), «*Esquire*», «*Men's Health*», «*FHM*», «*Foto*&video», «5,6», «*Playboy*», Т3, «*Digital Photo*&Video *Camera*», «*DFoto*», «*XXL*», «*Man*», «Наш», «Эксперт-Украина», «Профиль», «Телекритика», «*BOSS*», «Тайм-аут», «*Деньги.ua*», «Антиквар», «10дней», «М-клуб», Фотомагазин (Москва), «Геосфера», «Комсомольская правда», «Собеседник», «Каприз», «ШО», «Коммерсант», «Экономические известия», «Афиша», «Международный туризм», «*Welcome to Ukraine*», «Крымская Ривьера», «Крым», «Ковчег-Крым» и многих других.

Фотосессии для туристических изданий СНГ: Сирия (2007), Турция (2003, 2007), Тунис (2006), Словакия (2004, 2006), Израиль (1994, 2004), Египет (1994, 2001), Чехия (1999), Италия (2004, 2020), Испания (2007), Доминикано (2008), Франция (1999, 2008, 2011), Греция (2010), Мальта (2012), США и Карибские острова (2005, 2012), Китай (2013).

26 персональных выставок.

Организатор и участник более 175 фото- и видеопроектов в России, Германии, Великобритании, Польше, Италии, Словакии и на Украине.

Участник трёх Киевских фото-биеннале (2003, 2005, 2007), месяца фотографии в Братиславе (2009), Севастопольского фестиваля «Война и мир» (2010), биеннале современного искусства в Кёльне (2010), арт-резиденции БЕРЕГ (VI, VII сессии, Крым – 2018, 2019).

Выпустил три персональных фотоальбома: «*The best of* Крым» (2006), «Ошейник» (2006), «Окомір (Глазомер)» (2008).

Автор фотографий к 127 книгам.

Сотрудничает с Государственным академическим музыкальным театром Республики Крым.

Постоянный автор «Музыкального журнала».

На открытии фотопроекта Александра Кадникова «Мой герой».

Александр Кадников:

– Фотопроект «Мой герой» (в рамках самостоятельного творческого проекта СТД РФ) возник как результат моего многолетнего сотрудничества в качестве фотографа с крымскими театрами.

Несколько лет назад состоялась выставка фотопортретов актрис наших театров – в разных ракурсах и настроениях, в разных ролях. И вот мой новый проект.

Мне было интересно увидеть и показать актёра не только в его любимом сценическом образе, но и в повседневной жизни, что обычно остаётся за кадром, за любимым хобби или в кругу семьи. В проекте «Мой герой» представлены фотопортреты актёров Государственного академического музыкального театра Республики Крым, Крымского государственного театра юного зрителя, Крымского академического театра кукол, Крымского академического русского драматического театра имени М. Горького, Крымскотатарского академического музыкально-драматического театра, Феодосийского театра «Парадокс».

Работая на съёмках с артистами, я просил их ответить на два вопроса: «Почему эта роль для меня главная?» и «Что главное для вас в жизни?». Их ответы стали своего рода комментариями к проекту и фотографиям.

Андрей Пермяков (Евпатория) – художественный руководитель Крымского государственного театра юного зрителя, режиссёр-постановщик, артист. Заслуженный деятель искусств Автономной Республики Крым. Трижды лауреат Высшей театральной премии Крыма «Золотой грифон». Постановщик спектакля для весёлых людей в жанре сторителлинг «Мюнхгаузен»:

– Несмотря на то, что роль барона Мюнхгаузена одна из совсем свежих в моей спектаклеграфии, она стала одной из самых главных, а, значит, и любимых. Почему? Всё просто! В моём бароне очень много меня самого. Я – жизнерадостный человек, который никогда не унывает и может из любой жизненной передряги «вытащить себя за волосы». Очень важно осознавать, что находчивость и храбрость, отвага и удача – главные попутчики в любом путешествии. А «вишенка на торте» – знаменитая фраза: «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!», которая стала моим жизненным кредо.

В жизни для меня самое главное – моя семья. Люблю их всем сердцем. Мы проводим вместе всё свободное и несвободное время. Мне очень повезло, что моя вторая половинка – тоже театральный человек, поэтому и дома и на работе мы вместе сочиняем и ставим спектакли, учим новые роли и каждый раз открываем для себя заново чарующий мир театра. А наши любимые детки, я уверен, вырастут достойными продолжателями семейной театральной династии.

Ильяс Абдукадыров (Симферополь) – артист Крымскотатарского государственного академического музыкально-драматического театра:

– Одна из моих самых любимых ролей последних театральных сезонов – Принц-Чудовище в спектакле «Красавица и чудовище», премьера которой состоялась в 2018-м году. Эта роль для меня главная потому, что я люблю перевоплощаться, играть как отрицательных, так и положительных героев. В моём персонаже я стремился донести до зрителя мысль о том, что красота скрыта внутри каждого из нас. Надо только её разглядеть. И, судя по откликам зрителей, мне удалось их в этом убедить. А ещё и этот герой и спектакль в целом понравились моей четырёхлетней дочурке. Это самое важное признание. Потому что для меня главное в жизни – семья и возможность за-

Ильяс Абдукадыров. Артист Крымскотатарского государственного академического музыкально-драматического театра (Симферополь).

ниматься любимым делом. А поддержка семьи и близких играет немаловажную роль в моей профессии.

Дмитрий Новосёлов (Феодосия) – директор, художественный руководитель и актёр Феодосийского театра «Парадокс»:

– Любимый спектакль – трагедия А. С. Пушкина, «Каменный гость» из цикла «Маленькие трагедии». Любимая роль – Дон Гуан, олицетворение зла и добра, соединившихся в одном человеке. Жизнь на краю и игра со смертью не останавливают его. Его ведут риск и стремление доказать всему миру неустрашимость во имя любви! Для меня же главное в жизни – Любить!

Дмитрий Новосёлов. Актёр театра «Парадокс» (Феодосия).

Александр Рассоха (Симферополь) – актёр Крымского академического театра кукол:

– Стараюсь в жизни и в творчестве всё делать честно, с интересом и любовью. Жить – не тужить, никого не обижать, никому не досаждать – и наше вам почтение!

Сергей Толстых (Евпатория) – режиссёр-постановщик, актёр Крымского государственного ТЮЗа, руководитель театрального коллектива «Пластилин». Трижды лауреат титула «Артист года» по версии электронного портала *Е-таймс.рф*:

– Обожаю комедию, старую, добрую. Люблю то чувство ностальгии, которое возникает при просмотре немого кино или классического вестерна. Тот романтичный и оптимистичный дух Америки начала XX века. Обожаю слышать детский смех в зале, в эти моменты чувствую себя особенно счастливым человеком. Все эти эмоции дарит мне и, главное, зрителю роль незадачливого вымогателя в спектакле «Вождь краснокожих», а я становлюсь проводником этих чувств. И поэтому считаю роль Билла Дрисколла любимой и главной. А вообще в жизни главное – успеть как можно больше сотворить хорошего и доброго. Делать счастливыми родных, близких, окружающих людей, тогда и сам будешь безгранично счастлив.

Рефат Сеит-Аблаев. Артист Крымскотатарского государственного академического музыкально-драматического театра (Симферополь).

Рефат Сеит-Аблаев (Симферополь) – режиссёр, писатель, поэт, артист Крымскотатарского академического музыкально-драматического театра:

– Одна из самых любимых и интересным мне ролей – Али, брат главной героини Дженнет из спектакля по пьесе Меджида Шамхалова «Свекровь» (у нас он называется «Золотая невестка. Герой постоянно попадает в какие-то авантюрные ситуации, но всегда успешно из них выпутывается. Плут, бабник, приколист, нередко обращается за помощью к своей сестре. Самое важное в жизни? Человек имеет право на счастье: иметь хорошую семью и, конечно же, интересную работу. У меня прекрасная семья – супруга, дочери, внуки; у меня любимая работа. Утром спешу на работу, вечером бегу в семью. Я счастлив.

Виктор Кокуев (Симферополь) – актёр Крымского академического театра кукол, заслуженный артист Автономной Республики Крым:

– Шерлок Холмс из спектакля «Собака Баскервилей», как персонаж, мне очень интересен. Играть спектакль с такой удобной

Александр Рассоха. Актёр Крымского академического театра кукол (Симферополь).

Сергей Ющук (Симферополь) – актёр Крымского академического русского драматического театра имени М. Горького, заслуженный артист Российской Федерации, заслуженный артист Украины:

– Любимый спектакль – «Дракон», поставленный в 2019-м году. Роль Бургомистра – так называется персонаж, которого я имею честь воплощать на сцене – давалась мне с большим трудом, вот уж поистине рождалась в муках. Я и по сей день не считаю работу над ней завершённой и на каждом спектакле продолжаю «борьбу» со своим Бургомистром. Если говорить о главном в жизни: главное – не потерять мечту и каждый день продолжать к чему-то стремиться.

Фотографии предоставлены Александром Кадниковым.

марионеткой – легко и радостно. Но, главная роль, я надеюсь, у меня ещё впереди. Что же я считаю главным в жизни – Здоровье! В теле, в душе и в обществе!

Валерий Лисин (Феодосия) – актёр Феодосийского театра «Парадокс», до 2016-го года служил в Камерном музыкальном театре имени Б. А. Покровского в Москве:

– Любимый спектакль в театре «Парадокс» – спиритическая комедия сэра Ноэла Коуарда «Невероятный сеанс, или Неугомонный дух». Любимый персонаж – мистер Аркати: яркая, неординарная и комично-мистическая роль. И я, и партнёры, и зритель при каждом выходе моего героя на сцену ждут чего-то необычного и смешного. Фантасмагория и трогательность… А главное в жизни – это мой Театр, мои друзья, мои братья и сёстры по подмосткам, и мой родной древний город Феодосия, в котором всё это есть!

Валерий Лисин. Актёр Феодосийского театра «Парадокс».

Андрей Фомин (Симферополь) – солист Государственного академического Музыкального театра Республики Крым, заслуженный артист Республики Крым, лауреат Премии Автономной Республики Крым:

– Премьера рок-оперы «Ирод» состоялась нашем театре в 2012-м году, и с тех пор роль Ирода для меня одна из важнейших в моём творческом багаже. Она интересна, прежде всего, эмоциональными перепадами: от нежнейших проявлений любви до почти неконтролируемой агрессии и озлобленности. И какой при этом великолепный музыкальный материал! Было над чем поработать… Главное для меня в жизни – мои дети, и, конечно, творчество во всех его проявлениях: театр, кино, музыка, живопись… и всё, всё, всё.

Андрей Фомин. Солист Государственного академического Музыкального театра Республики Крым (Симферополь).

«Я вышел сквозь контуры нового входа». Памяти Юрия Архипова

Светлана Потёмкина (Москва)

ЮРИЙ АРХИПОВ БЫЛ ДИРЕКТОРОМ ТЕАТРА РОВНО ПОЛОВИНУ ЖИЗНИ – ТРИДЦАТЬ ЛЕТ. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ОН СОЗДАЛ ДВА МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕАТРА: «ЭКСПРОМТ» И «НА БАСМАННОЙ». БЫЛ МАСТЕРОМ СПОРТА ПО КЛАССИЧЕСКОЙ БОРЬБЕ, ПОЧЁТНЫМ РАБОТНИКОМ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ, ДЕПУТАТОМ БАСМАННОГО РАЙОНА, ЧЛЕНОМ СОЮЗА ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, АССОЦИАЦИИ ТЕАТРАЛЬНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ И АССОЦИАЦИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТЕАТРОВ. НО НИ ОДНИМ ИЗ ЭТИХ ЗВАНИЙ ОН НЕ ГОРДИЛСЯ ТАК, КАК СВОЕЙ ДОЛЖНОСТЬЮ ДИРЕКТОРА.

© Лариса Герасимчук

Юрий Архипов: «Я вышел сквозь контуры нового входа».

В 1990-е годы директорами театров назначали менеджеров постарше, и долгое время Архипов оставался среди маститых коллег самым молодым. Его исполинская фигура возвышалась на советах директоров и совещаниях, остроумные высказывания и активное участие в обсуждениях привлекали внимание, добавляя узнаваемости юному театру.

Юрий Александрович любил учиться. Став директором в тридцать один год, он поступил на курс к Г. Г. Дадамяну в Высшую школу деятелей сценических искусств, а в пятьдесят три года окончил Московский институт культуры с дипломом театрального менеджера.

Опыт приходил к нему вместе с освоением многих театральных профессий. Штатных единиц поначалу не было: он был звукооператором и рабочим сцены, пресс-атташе и заведующим билетным столом. В двадцать четыре часа увольнял за невыполнение служебных обязанностей, выплачивал премии за репетиции в морозы.

За десятилетия своего руководства Юрий Александрович стал не столь радикальным в своих решениях, по-прежнему оставаясь большой индивидуальностью во всех смыслах слова. Парадоксальным образом в нём соединились беззаветная любовь к актёрам, живой интерес к науке и новым театральным технологиям, человеческое обаяние и стремление эстетично выстраивать коммерческие стратегии.

Первый, основанный им в 1990-м году театр, назывался «Экспромт». Труппа была сформирована из двадцати пяти выпускников факультета музыкального театра ГИТИСа. Основой репертуара стали дипломные спектакли «Снегурочка» и «Крошечка-Хаврошечка и Волшебная корова», поставленные руководителем курса, доцентом ГИТИСа Жанной Тертерян, которая возглавила театр как главный режиссёр и постановщик всех последующих спектаклей. Позднее в репертуар «Экспромта» вошёл мюзикл Виктора Фридмана «Доходное место», сценарий которого был написан Валерием Миляевым совместно с актрисой театра «Современник», народной артисткой РСФСР Людмилой Ивановой, поддержавшей молодой коллектив и ставшей художественным руководителем театра.

Благодаря энтузиазму и стараниям Юрия Архипова, на улице Макаренко появился уютный зал для детских спектаклей, у актёров – удобные помещения для репетиций. Через десять лет триумвират Иванова-Тертерян-Архипов распался, и решением Правительства Москвы «Экспромт» разделили на две труппы.

В 2001-м году Юрий Архипов возглавил администрацию нового коллектива – единственного в Москве музыкального театра для детей и юношества «На Басманной» под руководством заслуженной артистки России Жанны Тертерян. К этому времени Архипов уже знал о Театре всё. С каждым новым членом команды он проводил собеседование лично, будь то машинист сцены или помощник режиссёра. Появившись на свет в Международный день театра, Юрий Александрович воспринимал свою должность как миссию и дело жизни. Не пропускал ни одного спектакля, знал все детали мизансцен, декораций и костюмов, участвовал в выборе репертуара, прослушиваниях актёров и худсоветах.

По сути, этот новый, созданный ими театр, мог бы называться Театром музыкальной комедии или комической оперы, но местоположение, заложенное в названии, не было случайным – все последующие годы Юрий Александрович добивался постоянного здания, где театр мог бы и репетировать, и давать спектакли. Для этого он стал депутатом, изучил и пропагандировал театральную историю Басманного района, в которую не успел вписать новое, документально подтверждённое местожительство театра на улице Радио, где после реконструкции в ближайшем будущем должны начаться спектакли.

За двадцать лет своего существования театр «На Басманной» под руководством Юрия Архипова выпустил двадцать семь театральных постановок, участвовал в семи театральных фестивалях, заслужил репутацию самого мобильного коллектива, способного стремительно перемещаться по разным столичным площадкам. Театр побывал в Петербурге (трижды), в Сочи и Уфе, Самаре и Новокуйбышевске, Оренбурге и Новосибирске, на Кипре, в Крыму, Эстонии, Латвии, Литве, Израиле, но неизменно возвращался в родной для Юрия Архипова Басманный район.

Здесь он родился, провёл детство. Семья Архиповых жила в коммунальной квартире на улице Бауманской. Здесь же он окончил 353-ю школу имени А. С. Пушкина, затем профессионально-техническое училище №27 по специальности «монтажник радиоаппаратуры и приборов». В Доброслободском переулке занимался в спортивном клубе. Дважды, в 1984-м и 1986-м годах, стал призёром чемпионата на первенство Москвы по классической борьбе в тяжёлом весе и, в итоге, мастером спорта СССР. В 1978-м – 1980-м годах служил в группе советских войск в Германии. После армии несколько лет проработал на заводе «ЗИЛ», но вскоре кардинально изменил сферу деятельности, став директором театра.

Юрий Александрович Архипов досконально, во всех деталях, помнил историю своего театра. Любил гастроли и юбилеи как поводы для театральных торжеств. Любил рассказывать. Любил эпистолярный жанр. Он писал в мессенджере актёрам после спектакля, собственноручно подписывал конверты с поздравлениями сотрудникам, комментировал публикации в *Facebook*, конспектировал в блокнотах новые стратегии и концепции развития театра. Любил читать статьи и давать интервью. Одну из наших многочисленных бесед никак не удавалось опубликовать под тем названием, которое нам обоим очень нравилось: «Я вышел сквозь контуры нового входа…». Речь шла о самом счастливом моменте его директорской жизни, и в ответ на мой вопрос Юрий Александрович рассказывал: «На улице Макаренко театр расположен в жилом доме, поэтому подъезд для зрителей и жильцов был общим. В 1999-м году ситуация стала критической, надо было срочно принять решение об открытии отдельного входа. После того, как Людмила Ивановна Иванова, которая была художественным руководителем театра, выбила деньги на его обустройство, я приступил к строительству. Его могли остановить в любой момент, но мы ни секунды не сомневались в правильности выбора и получали согласования уже в процессе работы. И вот в ноябре было прорублено отверстие в стене и появились контуры нового входа. Я вышел сквозь него на улицу без верхней одежды, постоял минуты две – и вот это ощущение было незабываемым».

Юрий Архипов верил в символы и магию цифр, которая его никогда не подводила. Его не стало 27 октября – в этот день, ровно девятнадцать лет назад, созданный им Московский театр «На Басманной» открыл свой первый сезон.

Но история продолжается и 27 марта 2021-го года, в Международный день театра и день рождения Юрия Александровича Архипова, театр «На Басманной» традиционно отметит своё двадцатилетие на сцене ЦДРИ.

Фотографии предоставлены пресс-службой Московского государственного музыкального театра «На Басманной под руководством Жанны Тертерян.

© Ольга Кузнецова

Всегда вместе: художественный руководитель Московского музыкального театра для детей и юношества «На Басманной», заслуженная артистка России Жанна Тертерян и её муж, директор театра Юрий Архипов.

Всё, что вы хотели узнать о мюзикле

Татьяна Медведева
(Москва)

В МОСКВЕ ВО МХАТ ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО КИМ И ВАЛЕРИЯ БРЕЙТБУРГИ ПРЕДСТАВИЛИ СВОЮ НОВУЮ КНИГУ «МЮЗИКЛ: ИСКУССТВО И КОММЕРЦИЯ». ПЕРВЫЙ ТИРАЖ КНИГИ, ВЫПУЩЕННОЙ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ «ЛАНЬ. ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», БЫЛО РАСПРОДАНО ЗА НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ И СЕЙЧАС К ПЕЧАТИ ГОТОВИТСЯ ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ.

Обращение к теме мюзикла – закономерно. Популярный жанр и сегодня вызывает споры как в среде самих создателей мюзиклов, так и среди театралов, и, конечно, среди тех, кто мюзиклы ставит и продвигает. Соединяя в своём тандеме качества автора, продюсера, постановщика и педагога Ким и Валерия Брейтбурги в своей книге обобщают многолетний опыт создания и продвижения мюзиклов, делятся творческими наработками, рассказывают о истории становления жанра, дают практические советы тем, кто хочет работать в этом музыкальном направлении. По мнению авторов, театр может быть развлекательным, в то же время эмоционально преображая зрителей во время спектакля. И у мюзикла на русской сцене есть для этого огромный потенциал.

Ким и Валерия Брейтбург на презентации своей книги во МХАТ имени М. Горького.

– Мы всё время говорим о том, что мюзикл для России – новый жанр, – сказал Ким Брейтбург на пресс-конференции, посвящённой выходу в свет книги «Мюзикл: искусство и коммерция». – Но если вдуматься, то мюзикл в нашей стране существует довольно давно. Первым отечественным мюзиклом называют спектакль «Свадьба Кречинского» Александра Колкера, поставленный в 1973-м году. То есть прошло почти полвека, а мы всё ещё находимся в состоянии неуверенности: приживётся ли у нас этот жанр… Тому, на мой взгляд, есть объяснение: у нас недостаточно информации, не налажено обучение режиссёров музыкального театра, учитывающее специфику постановки именно мюзиклов.

По мнению композитора, оставляет желать лучшего и уровень подготовки российских актёров: порой им не хватает профессионализма и общей культуры.

– Часто, когда мы говорим с молодыми исполнителями, то удивляемся: а чему их, собственно, учили в вузах, – посетовал К. Брейтбург. – Они мало осведомлены, мало, что видели, мало, что знают. Это образцы некомпетентности. В чём причина? Может быть, в отсутствии любопытства. Конечно, они «пашут», как загнанные лошади в репертуарных театрах. Приходят в одиннадцать утра, работают до одиннадцати вечера. Но, несмотря на такую занятость и изнурительную работу, им всё же следует искать возможность почитать какие-то книги, связанные с профессией, посмотреть информацию в интернете. Работа актёра заключается в том, чтобы тщательно изучить роль. Понять, кого ты играешь. Выстроить для себя внутренние акценты. И задача режиссёра отобрать то лучшее, что может предложить актёр, чтобы на базе этого построить спектакль.

Обложка книги Кима Брейтбурга и Валерии Брейтбург «Мюзикл: искусство и коммерция».

Мюзикл на русской сцене до сих пор приживается трудно, хотя в нашей стране есть поклонники этого жанра, которые его очень ценят и любят. Здесь дело в ментальных особенностях россиян и в своеобразных отечественных традициях.

– У нас указом царя Алексея Михайловича были запрещены скоморошьи игрища, – сделал неожиданный экскурс в историю К. Брейтбург. – Был запрет на увеселения. У нас, как сказал Достоевский, даже в счастье есть часть страдания. И внутренняя драма сидит в нас ментально. После революции 1917-го года на театр была наложена «идеоло-

Елена Долинская ,
музыковед, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации (Москва):

– О тандеме Кима и Валерии Брейтбург говорят справедливо – они создали свой театр мюзикла. Театр, который полюбила современная публика. Для этого было необходимо не только уникальное дарование композитора, заслуженного деятеля искусств России Кима Брейтбурга и вдохновенная деятельность на театре музыкального супервайзера Валерии Брейтбург, кандидата искусствоведения, доцента РАМ имени Гнесиных, свободно владеющей вокальной и актёрской педагогикой. Понадобился ещё кропотливый и вдумчивый труд обоих, изучивших историю мюзикла, подходы к его созданию и методам постановки.

Авторы книги строят свои рассуждения, опираясь не только на лучшие образцы постановочных приёмов мюзиклов Бродвея, но и делают особый акцент на отечественные традиции музыкального театра, ссылаясь на положения и выводы Е. Вахтангова и М. Чехова. Практики театра, знакомясь с данной книгой, получат широкий свод знаний о жанре мюзикла в целом, но что особенно важно – о контексте его бытования в современной отечественной театральной среде. Необходимо отметить и то, что в работе Кима и Валерии Брейтбург раскрываются сугубо профессиональные «секреты» постановочного процесса мюзикла: от его зарождения в творческой мастерской авторов, через постановочный процесс – здесь подробно описана специфика работы режиссёра и актёров, – до итоговой сценической реализации. В книге также затронуты вопросы, о которых говорят довольно редко – об условиях коммерческого успеха мюзиклов в прокате в условиях репертуарного театра.

В книге нашли место описания традиций жанра и его новейших тенденций. Основная цель авторов – показать самобытность мюзикла как одного из видов музыкального театрального искусства, имеющего неразрывную связь с искусством эстрады и массовой культурой.

Как показывает долгая и счастливая судьба мюзиклов Кима Брейтбурга («Голубая камея», «Дубровский», «Джейн Эйр», «Леонардо» и других), идущих в России и за рубежом, спектакли не оставляют в зале равнодушных. Как не было безразличных присутствующих и на презентации книги, прошедшей недавно в МХАТ имени М. Горького.

Программки бродвейских мюзиклов.

гическая лапа». Всех актёров привязали к стационарному репертуарному театру. И нас опять начали воспитывать. Да, театр – это кафедра. Но эта кафедральность не должна быть догмой, не должна насаждаться насильственно. Сегодня мы вправе свободно выбирать в искусстве то, что нам нравится.

Мужа поддержала Валерия Брейтбург, соавтор книги, успешный педагог и известный театральный деятель.

– У нас есть традиция любви к оперному и драматическому театру, – отметила она. – Интерес к мюзиклу приживается медленно. Люди мало знают этот жанр. Есть, конечно, фанаты, но их очень маленький процент.

Супруги Брейтбурги часто бывают в Америке, где внимательно изучают технологию постановки и продвижения мюзиклов.

– Американцы утверждают: мюзикл – это часть нашей национальной культуры, мы всегда будем лидерами в этом искусстве, – рассказал Ким Брейтбург.

Но он считает, что с американскими коллегами можно поспорить. И привёл пример с таким жанром как опера. Сначала опера развивалась в Италии и Германии, а потом и в России «пустила корни». Свои шедевры в этом жанре создали многие русские композиторы, среди которых гениальный Чайковский, чьи произведения сегодня популярны на Западе не меньше, чем лучшая европейская классика.

Чтобы мюзикл завоевал российскую публику, необходимо создавать музыкальные проекты на очень высоком уровне и учиться у западных артистов отношению к профессии. Об опыте изучения американского мюзикла и своём восхищении перед мастерством бродвейских исполнителей рассказала Валерия Брейтбург.

– Мне всегда хотелось понять, почему они так прекрасно работают: отлично поют, хорошо танцуют, блестяще играют, – поделилась своим мнением В. Брейтбург. – На Бродвее есть понятие «постановка песни». Оно включает в себя не только определённые движения и жесты во время исполнения музыкальных номеров, но и хорошо продуманный подтекст. Здесь можно говорить о таком постановочном приёме как «блокинг» – это своего рода партитура сценических действий в мюзикле, подробная и жёстко закреплённая.

По мнению Валерии Брейтбург, такая тщательная проработка деталей поведения оставляет артисту возможность для утончённой импровизации, а зрителю позволяет видеть то, что чувствует персонаж на сцене в ту или иную секунду.

Ким Брейтбург также считает, что для мюзикла артист должен быть очень хорошо подготовлен: прекрасно петь, двигаться, танцевать и умело перевоплощаться в своего героя.

– У нас актёр проходит систему Станиславского: «Я в предлагаемых обстоятельствах», и иногда его актёрское мастерство на этом уровне и застывает, – отметил композитор. – Когда мы приходим в российский репертуарный театр, то видим, что актёры каждый раз играют сами себя. Или используют набор штампов во всех спектаклях. Это вызывает чувство разочарования.

Ким Брейтбург также рассказал, чем отличается западная публика от российской. По его словам, на Западе люди приходят в музыкальный театр, как правило, развлекаться, все настроены очень позитивно. А российская публика более недоверчивая и напряжённая. Требуются определённые

К. Брейтбург, К. Кавалерян. «Дубровский». Сцена из спектакля Белорусского государственного университета культуры и искусства. 2014.

усилия, чтобы между актёрами и зрителями был установлен необходимый контакт.

На презентацию книги «Мюзикл: искусство и коммерция» пришли журналисты, студенты театральных вузов, молодые артисты и поклонники творчества Кима Брейтбурга. В ходе общения прозвучали предложения, чтобы композитор написал мюзикл на современную тему, возможно, взяв за основу несколько своих шлягеров и объединив их единой сюжетной линией.

Отвечая на вопросы, маэстро поделился своей формулой успеха: заниматься любимым делом и всё время учиться. Также он выразил надежду на то, что мюзикл продолжит своё развитие на русской сцене, потому что в России очень много талантливых людей.

Фрагмент из книги Кима и Валерии Брейтбургов «Мюзикл: искусство и коммерция».

§ 4.4. Аналитическая работа над персонажами.

Сценарий и музыкальная партитура мюзикла определяют жизнь персонажей, его населяющих. Каждый из них говорит и поёт по-своему, отличаясь от остальных. По мере развития сюжета возникают те или иные коллизии, влияющие на самочувствие персонажей и их индивидуальное развитие. Мы ещё вернёмся к анализу персонажей, когда будем говорить о работе с актёрами. Сейчас же для нас важно выделить ряд ключевых положений.

Режиссёру важно видеть мир глазами персонажа пьесы, в то же время являясь объективным наблюдателем сценического воплощения актёрами жизни персонажа на сцене. И это должен быть весьма критический взгляд. Но для того, чтобы правильно начать постановочную работу, следует изучить основополагающие факты, характеризующие того или иного персонажа, понять и определить фундаментальные параметры его сценической жизни.

Прежде всего, это «предлагаемые обстоятельства» (термин К. С. Станиславского), в которых существует тот или иной персонаж. Все ответы содержатся в тексте либретто и, что очень важно, в музыке мюзикла. Стоит рассматривать и драматический текст, и музыку, и будущую хореографию как единый текст создаваемого сценического произведения. Очень часто повторяющаяся режиссёрская ошибка, с которой мы сталкивались не раз во время просмотра постановок российских мюзиклов, – это отдельное понимание действия, которое происходит в разговорных эпизодах, и действия, происходящего в музыке, музыкальных номерах и фрагментах, а также в хореографических сценах. Из-за такого подхода очень часто разрушается целостность спектакля. Мы были свидетелями заявления молодого режиссёра одного из провинциальных театров, куда были приглашены на премьеру мюзикла

К. Брейтбург, К. Кавалерян. «Джейн Эйр». Сцена из спектакля. Джейн Эйр – Елена Бабук. Белорусский государственный академический музыкальный театр.

К. Брейтбург, Е. Муравьёв. «Леонардо». Сцена из спектакля. Нижегородский театр «Комедия».

«Леонардо»[1]: «Я только на премьере услышал, о чём они поют! Там, в своих ариях, оказывается, интересные мысли они выражают!»

Чтобы избежать подобных недоразумений, следует тщательно изучить всё, что происходит с персонажами на каждом отрезке времени и в каждом месте действия сюжета, всё то, что влияет на их сценическое существование, и, что особенно важно, вызывает изменения в их жизни. Причём желательно проделать такую работу не только для главных персонажей, но и для персонажей второстепенных, участвующих в ансамбле. (Вспомним работу Джерома Роббинса над постановкой «Вестсайдской истории», где у каждого персонажа, занятого в ансамбле, было собственное имя и своя история, придуманная режиссёром!)

Здесь важны любые детали, и кроме имени, возраста, рода занятий и внешних физических особенностей следует обратить особое внимание на историю персонажа, его социальный статус, образование и интеллект.

Очень важно отметить те отношения, которые возникают у конкретного персонажа с другими персонажами, присутствующими на сцене, и даже с теми, кто на сцене на протяжении спектакля отсутствует и лишь упоминается в тексте. В мюзикле «Леонардо», например, многократно говорится о матери главной героини Джоанны, которая попала в застенки инквизиции, но при этом сама мать Джоанны ни разу в спектакле не появляется, хотя её судьба – важная движущая сила для развития сюжета.

Нужно отметить, что хорошие драматурги создают в мюзиклах эмоциональное напряжение, показывая персонажей в критически важные для них моменты жизни. Каждый персонаж проходит определённый путь к своей цели, к победе или к поражению, он имеет определённые желания и неудовлетворённые амбиции, которые ищут своего разрешения в действии.

Например:

- Владимир Дубровский (мюзикл «Дубровский»[2]) помышляет о мести, он находится в крайне униженном и агрессивном состоянии, но, влюбившись в Машу Троекурову, дочь своего заклятого врага, меняет свои планы и меняется сам, становясь более мягким и человечным. Дубровский в результате предательства своих подопечных сам в итоге становится жертвой обстоятельств.
- Джейн Эйр (мюзикл «Джейн Эйр»[3]), в начале сюжета – наивно-мечтательная девушка, полная неясных желаний и надежд, но при этом твёрдая в своих убеждениях, влюбляется в сэра Рочестера. Она испытывает горькое разочарование от его малодушия и вынужденной лжи, а затем через внутреннюю драму, через обретение нового жизненного опыта и самопознание вновь возвращается к нему. Но теперь Джейн предстаёт перед нами в новом качестве – это многое познавший в жизни человек, способный к сочувствию и самопожертвованию, но сохранивший при этом свою цельность и крепость духа.
- Мендель Крик (мюзикл «Биндюжник и король»[4]) – грубый, склонный к насилию человек – в конце своего пути сам становится жертвой насилия, уступив место лидера своему молодому и ещё более жестокому сыну.

Таким образом, каждый персонаж претерпевает по ходу развития сюжета сложную метаморфозу, своего рода перерождение. Часто в мюзиклах, как мы уже говорили, используются драматургические архетипы построения всевозможных внутренних коллизий и отношений между персонажами. Задача режиссёра – наиболее полно, учитывая все детали и обстоятельства, уяснить для себя путь каждого персонажа, не только вчитываясь в текст либретто, но и вслушиваясь в музыкальную ткань произведения. Музыка даёт основания для размышлений о психологической и эмоциональной подоплёке каждой ситуации, она точно фиксирует атмосферу момента, поэтому постановщик обязан досконально знать музыку, музыкальную драматургию спектакля, который ставит.

Также важно выяснить личные взгляды персонажа, определяющие мотивацию тех или иных его поступков и проявлений характера. Важно понять:

- его отношение к религии; политические симпатии и антипатии (пусть даже порой и скрытые);
- культурно-социальные ориентиры (например, расизм, сексизм, антисемитизм или социальная толерантность) – они могут служить дополнительной подпиткой действия в ряде случаев;
- его сексуальность (сексуальная ориентация и взгляды на отношения с противоположным полом очень важны, так как мюзиклы часто центрируются на романтических отношениях, подразумевающих сильный элемент сексуального влечения; эротическую атмосферу, сексуальные взгляды и желания персонажей необходимо понять и определить, даже если персонаж производит асексуальное впечатление);
- его темперамент – потому что все действия персонажа и его поведение обусловлены типом его темперамента;
- фобии и обсессии, если таковые имеются;
- наконец, важные, определяющие события в жизни персонажа.

Например, Жана Вальжана в мюзикле К.-М. Шёнберга и А. Бублиля «Отверженные» (*Les Miserables*) судят и ссылают на каторгу до начала развития действия спектакля, но это «закадровое» событие определяет всё дальнейшее психологическое состояние персонажа и всю его дальнейшую судьбу.

Определить главный посыл к действию персонажа, найти для него конкретную форму, – задача режиссёра. Например, «он хочет стать властителем мира», «она хочет доказать, что достойна лучшей жизни», «он жаждет популярности и общественного признания». Все эти фразы выражают сущность персонажа, его глубинные устремления, его личную сверхзадачу, по определению К. С. Станиславского.

Нельзя не учитывать и тот факт, что персонажи любого театрального представления с развитым сюжетом становятся частью социума. И это влияет на их сущностную характеристику: какие они есть и какими хотят казаться окружающим. Например, мужчины могут быть или хотеть быть грубыми, нарочито агрессивными или наоборот – мягкими и вполне контактными; женщины – вызывающе сексуальными или умными и проницательными. Эти образы персонажей, связанные с их позиционированием себя в социуме, определяют, как им двигаться, говорить, одеваться и, наконец, вести себя в спектакле.

У каждого персонажа есть конкретные цели и задачи, связанные с каждым из действующих персонажей, с которыми он сталкивается по ходу развития сюжета. То, чего герой спектакля хочет от других участников действия, многое говорит нам о том, каков он есть на самом деле.

В работе обнаруживаются и другие способы оценки персонажей, но в любом случае перечисленные выше подходы создают определённый фундамент при подготовке к сотрудничеству с остальными участниками постановочного процесса.

[1] Мюзикл «Леонардо». Композитор – Ким Брейтбург, автор либретто – Евгений Муравьёв.
[2] Мюзикл «Дубровский». Композитор – Ким Брейтбург, автор либретто – Карен Кавалерян.
[3] Мюзикл «Джейн Эйр». Композитор – Ким Брейтбург, автор либретто – Карен Кавалерян.
[4] Мюзикл «Биндюжник и король». Композитор – Александр Журбин, автор либретто – Асар Эппель.

Печатается с разрешения авторов
и Издательства «Лань. Планета музыки».
Фотографии предоставлены
Издательством «Лань. Планета музыки»,
Информационным агентством «*Media Times*»
и из личного архива Кима Брейтбурга.

К. Брейтбург, К. Кавалерян. «Голубая камея». Сцена из спектакля. Красноярский музыкальный театр.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ В РЯЗАНСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

Несмотря на непростое время, Рязанская филармония смогла достойным образом отметить юбилеи и круглые даты со дня рождения известных музыкантов и деятелей культуры.

Торжественный концерт, посвящённый 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена. Рязанский губернаторский симфонический оркестр под управлением Сергея Оселкова. Солистка – заслуженная артистка России Елена Ревич (скрипка). Рязанская филармония. 2020.

При участии ведущих коллективов – Рязанского русского народного хора имени Е. Попова и Рязанского губернаторского симфонического оркестра – в начале сезона состоялись концерты, посвящённые 125-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина, 85-летию композитора Александра Аверкина и 90-летию композитора Андрея Петрова.

Также осенью Рязанская филармония присоединилась к мировой масштабной акции – празднованию 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена, а 9 декабря в филармонии состоялся торжественный концерт в честь великого немецкого композитора. В музыкальном вечере приняла участие заслуженная артистка России, скрипачка Елена Ревич и Рязанский губернаторский симфонический оркестр под управлением Сергея Оселкова. Концерт прошёл при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Для торжественного концерта были выбраны сочинения, написанные композитором в разные эпохи, но ярко характеризуют его гениальную самобытность – Концерт для скрипки с оркестром ре мажор *op.* 61 и Симфония №1 до мажор *op.* 21.

– Бетховен – один из любимых композиторов, – рассказала Е. Ревич. – Его творчество, как мне кажется, невероятно современно. Он был живым, очень эмоциональным человеком. Поэтому, когда мы исполняем музыку великих композиторов, то должны помнить: она написана людьми и для людей. Мы должны помнить, что они, в первую очередь, – люди со своими страстями и страданиями, несмотря на данную им свыше гениальность. В последнем письме Бетховен оставил завещание к будущим поколениям: «Я был несчастлив, поэтому всю жизнь я писал свою музыку, чтобы счастливы были вы». Поэтому его музыка очень человечна.

В трактовке Е. Ревич концерт звучал свежо и современно, будто сочинение написано не несколько столетий назад, а в нашу эпоху. Актуальности добавили и каденции Альфреда Шнитке, исполненные артисткой на «бис». В них композитор использовал цитаты из скрипичных концертов Брамса, Берга, Бартока, Шостаковича, словно говоря: без Бетховена музыка была бы совершенно иной.

В продолжение концерта в исполнении РГСО прозвучала симфония №1 до мажор *op.* 21, которая была написана Бетховеном в 1800-м году. Музыка произведения насыщена интонациями, характерными для эпохи Гайдна и Моцарта. Известный писатель, историк музыки и биограф Ромен Роллан точно отразил значение этого произведения в творчестве Л. ван Бетховена: «Симфония до мажор – поэма юности, улыбающейся своим мечтам. Но во вступлении, в тени некоторых сумрачных басов, в фантастическом скерцо замечаешь в этом младенце взгляд будущего гения».

Материал предоставлен пресс-службой Рязанской филармонии.

ПЕСОЧНАЯ ПРЕМЬЕРА НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ

Необычная премьера прошла в Сыктывкаре в рамках проекта «Сказки с оркестром»: ансамбль «Асъя кыа» представил «Морозко» в сопровождении шоу песочной анимации.

Оркестр Государственного ансамбля песни и танца Республики Коми имени Виктора Морозова «Асъя кыа (Утренняя заря)» под управлением Алексея Чашникова представляет новогоднюю премьеру – сказку «Морозко».

В преддверии новогодних праздников, 20 декабря, оркестр Государственного ансамбля песни и танца Республики Коми имени Виктора Морозова «Асъя кыа (Утренняя заря)» под управлением Алексея Чашникова, мастер художественного слова Татьяна Зизганова, заслуженный артист Коми Дмитрий Уляшев и солистка Екатерина Курочкина представили новогоднюю премьеру – литературно-музыкальную постановку по мотивам русской народной сказки «Морозко». Постановщик – петербургский режиссёр Алексей Полубояров. По его словам, народные сказки сегодня актуальны и говорят с детьми на вечные темы добра и зла.

– «Морозко» – это история, прежде всего, о бескорыстии и доброте. Если человек добр и отзывчив, он всегда получает той же монетой. Сказка как раз об этом: быть добрее к людям, которые тебя окружают, – сказал Алексей Полубояров перед премьерой. – В таких программах ребята знакомятся с достоянием, которое существует и подается в новом формате: они не только слышат, они визуализируют, дофантазируют ту сказку, которую читают артисты.

Иллюстрациям в технике *SandArt* (или шоу песочной анимации), рождавшимся здесь и сейчас, удалось увлечь детей самых разных возрастов: от самых маленьких до подростков.

– Один в один никогда анимацию не повторить: песок по-разному ляжет, сама где-то медленнее или быстрее сделаю. Это всё живое! В основном расставляю себе акценты, к которым должна прийти, а остальное импровизация, – поделилась секретами мастерства художник песочной анимации Анастасия Яркова.

Хотя общая песочная конструкция сказки «Морозко» для постановщиков не нова, но в таком формате – с оркестром и чтецами – они представили её впервые. И если ранее сказка проходила под записи симфонической музыки, то сейчас зазвучала в сопровождении оркестра национального коллектива под русские народные песни и сочинения Игоря Стравинского, Георгия Свиридова, Веры Городовской, Вацлава Мастеницы, Николая Будашкина, Андрея Белорукова и других.

– Мы не первый год работаем в таком формате, впервые обратились к нему в 2011-м году, тогда это была «Метель» Пушкина и музыка Свиридова. Такое сочетание трёх направлений искусства и сегодня остаётся очень востребованным и актуальным: не так сложно для восприятия, как классические музыкальные жанры, и при этом максимально работает с чувствами аудитории. Это хорошая возможность познакомить детей с разными направлениями музыки, – считает главный дирижёр оркестра Алексей Чашников.

Следующие премьерные показы литературно-музыкальной постановки «Морозко» на сцене Коми республиканской филармонии пройдут в январе.

Материал предоставлен пресс-службой Коми республиканской филармонии.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ

В декабре в Самарском театре оперы и балета состоялась мировая премьера балета-couture BACK TO LIFE в постановке Юрия Смекалова.

М. Крылов. «BACK TO LIFE». Сцена из спектакля Самарского театра оперы и балета.

Либретто балета написано по мотивам произведения санкт-петербургского мецената, продюсера, писателя Вячеслава Заренкова. Его рассказ «Возвращение к жизни» – это история о том, как неравнодушие одного человека помогает развернуть жизнь другого от распада к возрождению, от безысходности к творческому взлету. Композитор – Михаил Крылов, чей стиль в балетной музыке – неоклассика, сочетающая в себе мелодичность и запоминаемость, эмоциональность и гармоничность.

Это второй проект, который реализуется Самарским театром оперы и балета при участии В. Заренкова. Первым стал балет-притча «Три маски короля», и теперь его создатели представили на самарской сцене новый спектакль.

Оркестровку и музыкальную редакцию осуществил Илья Кузнецов, автор электронных музыкальных композиций – санкт-петербургский продюсер, режиссёр и музыкант Влад Жуков.

Созданием декораций занимался один из самых плодовитых отечественных сценографов, народный художник России, главный художник Михайловского театра Вячеслав Окунев. Художник по свету – Ирина Вторникова из Ростовского музыкального театра. Художник по костюмам – лауреат национального конкурса «Русский силуэт» Сергей Илларионов.

Балет-*couture BACK TO LIFE* – это история о том, как найти свой путь, как пережить потери, как преодолеть дистанцию, которая существует между людьми. Как творить, несмотря ни на что. Как вернуться к жизни.

Прологом к балету стал показ мод в Колонном зале от молодых и перспективных самарских дизайнеров, отмеченных на фестивале «Поволжские сезоны Александра Васильева».

В этом спектакле соединяются музыка, театральность, мода, спецэффекты и современная балетная пластика. Подиум для модных показов стал мостом, соединяющим сцену и зрительский зал, а музыканты оркестра сыграли роли наравне с артистами балета.

Дирижёр-постановщик спектакля Евгений Хохлов: «Прошлый проект, «Три маски короля», был экспериментом: мы посадили в оркестровую яму диджея. В этот раз мы пошли дальше и решили вывести оркестр на сцену. Когда артисты балета танцуют прямо перед музыкантами, это совершенно другой исполнительский градус. Здесь мы все – члены одной большой музыкальной семьи».

– Я говорил с сотрудниками разных театров мира, – соглашается с ним хореограф-постановщик, соавтор либретто Юрий Смекалов. – Они в один голос говорят, что никогда оркестр и дирижёр не согласились бы на такую авантюру: работать сзади, в свету, в дыму, у тебя скрипка Страдивари или дорогой гобой, а на тебя сыплется земля! Где ещё мы такое увидим?

Постановка осуществлена при поддержке фонда «Созидающий мир», театра «Килиэз», фонда «Те-Арт» и творческого объединения *MAD Company*.

Материал предоставлен пресс-службой Самарского театра оперы и балета, автор фотографии – Юлия Михеева..

ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ – В МОСКВУ

Подведены итоги Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов. Он должен был состояться в Ярославле, но из-за сложной эпидемиологической ситуации был перенесён в Москву.

Лауреат старшей группы среди мужчин Георгий Болсуновский (1 премия) – ведущий солист Красноярского театра оперы и балета.

Всего в состязаниях участвовали 54 танцовщика. 24 исполнителя прошли в третий тур конкурса. Лауреатам предоставлен уникальный шанс участвовать в Международном конкурсе артистов и хореографов без прохождения отборочного тура.

Насыщенная программа состязания открылась премьерой спектакля «Бахчисарайский фонтан» Марийского театра оперы и балета в онлайн-формате. На следующий день состоялся виртуальный Вечер балета от Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, состоящий из фрагментов знаменитых шедевров балета. В *offline*-программу вошёл показ постановки «Стойкий оловянный солдатик» Театра Сац.

На протяжении всего смотра на разных сценах Театра Сац проходили лекции об истории балета и классическом наследии от известного балетного критика Виолетты Майниеце, персональная выставка известного балетного фотографа Алисы Аслановой «Красота в глазах смотрящего», ретроспективные показы фильмов и мультфильмов и мастер-классы для конкурсантов. Всё это зрители наблюдали как и вживую, так и на портале «*Культура.РФ*».

В подготовке участников на форуме приняли участие заслуженный артист Украины, художественный руководитель балета Новосибирского оперного театра, премьер Мариинского театра Денис Матвиенко, профессор Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, руководитель балетной студии *DanceSecret* Илья Кузнецов и мастер Центра *PetipaDance* Вячеслав Пегарев.

Лауреатами Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов стали 14 исполнителей классического танца в двух возрастных группах: младшая – от 14 до 18 лет и старшая – от 19 до 35 лет включительно. Имена победителей объявили на гала-концерте лауреатов, состоявшемся на сцене Московского государственного академического детского музыкального театра имени Натальи Сац.

Специальные премии «за лучшую хореографию номеров, специально поставленных для конкурса», вручены Алессандро Каггеджи (Казань, номер «Шут») и Юлия Репицына (Челябинск, номер «Хокку о гейшах»). Специальных премий «за успешную подготовку участника конкурса» удостоены педагоги: Валерий Викторович Анисимов (Москва), Жанна Владимировна Богородицкая (Москва), Александр Эдуардович Куимов (Красноярск) и Вера Николаевна Суровецева (Красноярск).

Специальные премии «за партнёрство» получили: Юрий Выборнов (Москва) и Марчелло Пелиццони (Красноярск).

Победители получили премии в размере 170 000 рублей, 130 000 рублей, 100 000 рублей в младшей группе и 200 000 рублей, 170 000 рублей, 140 000 рублей в старшей группе. Также денежными призами отмечены дипломанты, хореографы и педагоги.

Материал предоставлен пресс-службой ФГБУК «Росконцерт».

Екатерина Баталина-Корнева (Пермь)

Музыковед, музыкальный критик, кандидат наук, доцент кафедры теории и истории музыки Пермской государственной академии искусства и культуры, член Союза журналистов и Союза театральных деятелей России. Окончила Пермское музыкальное училище (колледж), Уральскую государственную консерваторию имени М. П. Мусоргского (класс профессора Е. А. Рубахи), аспирантуру Института художественного образования РАО (Москва), научный руководитель – В. А. Школяр. Участник школы критиков музыкального театра СТД в рамках Собиновского фестиваля (руководитель – народный артист России Ю. Кочнев). Имеет публикации в региональной и федеральной прессе.

Елена Езерская (Москва)

Главный редактор «Музыкального журнала». Член Союза театральных деятелей России (член комиссии по оперетте/мюзиклу), музыкальный и театральный критик, писатель, драматург. С 1997-го по 2012-й год работала в журнале «Музыкальная жизнь», с 2010-го по 2012-й год – его главным редактором. Неоднократно входила в экспертные советы и жюри различных национальных, ведомственных, региональных фестивалей. Являлась исполнительным директором нескольких международных музыкальных фестивалей и конкурсов. Автор многочисленных публикаций в федеральных и региональных СМИ и профильных изданиях.

Галина Жолудева (Новокузнецк)

Преподаватель Новокузнецкого областного колледжа искусств, почётный работник Среднего профессионального образования Российской Федерации.

Марина Иванова (Новосибирск)

Пресс-секретарь НОВАТа. Окончила филологический факультет НГПИ. В Новосибирском театре оперы и балета работает с 2017-го года.

Оксана Иванова (Уфа)

Заведующая литературной частью Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова (с 2004-го года). Автор многочисленных публикаций о знаменательных культурных событиях республики, ведущих мастерах сцены и коллективах России и Башкортостана. Публикуется в российских и региональных печатных изданиях. Автор книг и буклетов. Сценарист. Лауреат премии газеты «Вечерняя Уфа» за 2020й-й год.

Нина Лазаренко (Пятигорск)

Журналист, член Союза журналистов России. Окончила Ростовский государственный университет. Наиболее длительные периоды трудовой биографии были связаны с работой в пресс-службах муниципалитета города Невинномысска и в филиале крупной энергетической компании на Юге России. Успешно сотрудничала с рядом престижных столичных и региональных изданий. В настоящее время увлечена литературно-художественным проектом по истории развития Кавказских Минеральных Вод.

Татьяна Медведева (Москва)

Журналист, редактор, *PR*-специалист, спичрайтер. В 2001-м году окончила Литературный институт имени А. М. Горького. Специальность – литературный работник. Автор статей для изданий и порталов: «Вечерняя Москва», «Культура», «Столетие», *Православие.RU*, «Литературная газета», «Российская газета», «Реальная Россия», «Москва», «Православное книжное обозрение» и других. Сфера интересов: общественная мысль, культура, религия. Член Гильдии драматургов России.

Мария Митина (Чебоксары)

Музыковед, журналист. Окончила теоретическое отделение Чебоксарского музыкального училища имени Ф. П. Павлова, затем композиторско-музыковедческий факультет и факультет арт-журналистики Нижегородской государственной консерватории (академии) имени М. И. Глинки. С 2013-го года работает в должности ведущего специалиста литературно-драматургической части Чувашского государственного театра оперы и балета. С 2015-го года – заведующий литературно-драматургической частью. В творческом арсенале более ста публикаций в московской, нижегородской, чебоксарской прессе и на официальных театральных сайтах. Лауреат Государственной стипендии Союза театральных деятелей России для молодых деятелей культуры и искусства (2015).

Светлана Потёмкина (Москва)

Кандидат искусствоведения. Окончила Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. С 2001 года заведующая литературной частью Московского государственного музыкального театра «На Басманной», научный сотрудник Государственного института искусствознания, доцент кафедры хореографии Института современного искусства.

Галина Скоробогатова (Москва)

Журналист, закончила факультет журналистики МГУ. В течение многих лет работала на телевидении: была одним из авторов и редакторов программы «Кинопанорама» (1980-е годы), «Серпантин Марка Захарова», «Сенсации русского театра», корреспондентом по культуре программы «Времечко» и других (1990-е годы – начало 2000-х годов). Регулярно печатается в известных Российских изданиях. Заместитель главного редактора, редактор по специальным проектам «Музыкального журнала». Заместитель председателя Общественного совета Национального Фонда Поддержки Социальных Программ Российской Федерации (НФСП РФ). Главный редактор журнала «Новые деловые люди».

Владислав Старчевский (Москва)

Журналист, драматург. Заместитель главного редактора журнала «Люди» (с 1997-го года). Окончил Горный институт по специальности «инженер-радиофизик». Работал: корреспондентом, заместителем редактора газеты «Авто» (1974–1978); специальным корреспондентом газеты «Неделя» (1987 – 1990); обозревателем, заместителем главного редактора журнала «Лица» Издательского дома «Совершенно секретно (1995–1996). Совместно с композитором Андреем Семёновым написал пять мюзиклов, в том числе: «Ослеплённые» (театр «Ромэн»), «Парижская жизнь» (театр «Эрмитаж»), «Фанфан, тюльпан и Аделаида» (Московский театр оперетты), «Дороги, которые нас выбирают» (Театр Сатиры).

Ольга Трефилкина (Кемерово)

Окончила факультет филологии и журналистики Кемеровского государственного университета по специальности «Журналистика». С 2018-го года – редактор отдела рекламы и *PR*, контент-редактор сайта Филармонии Кузбасса имени Б. Т. Штоколова.

Светлана Туромшина (Пенза)

Общественный деятель, председатель Президиума Пензенского городского отделения Международного союза музыкальных деятелей. Ветеран труда, заслуженный работник культуры Пензенской области, лауреат Фонда Ирины Архиповой.

Мария Фёдорова (Москва)

PR-директор, арт-менеджер, журналист. Окончила продюсерский факультет РАТИ/ГИТИС, заочный курс Д. Я. Смелянского (2005). Заместитель директора по развитию ДМТЮА. Соавтор и ведущая благотворительного проекта «Подари Искусство #Онлайн».

Дорогие подписчики!

Многие из вас уже обратили внимание на то, что не могут найти «Музыкальный журнал» в подписных каталогах. В 2021-м году вся подписка на наше издание будет осуществляться только через редакцию журнала и электронный каталог «Урал-Пресс». Обращайтесь к нам, и мы оформим для вас подписку и адресную доставку. Условия прямой подписки вы можете найти на сайте «Музыкального журнала», или позвоните/напишите нам в редакцию – мы ответим на каждое письмо и каждый звонок. Подписка возможна в безналичной форме оплаты – как для организаций, так и для частных лиц.

Оставайтесь с нами.

Мы пишем о них.
Вы читаете наш

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

www.музыкальныйжурнал.рф

INTICKETS – Профессиональная система для учета электронных операций и продажи билетов

Только у нас вы найдете профессиональный инструменты и многофункциональные решения для продажи билетов.

Виджет интернет продаж Intickets

- Облачная система управления билетами
- Инструменты маркетинга
- Интеграция с билетными агентами
- Отчетность, система автовозврата билетов
- Аналитика
- Программы лояльности
- Интегрированные решения AmoCRM, Sendpuls, VR ticket
- Сервис продаж дополнительных услуг организатора (мерч, парковка, трансфер)
- ... и многое другое

Организатор накапливает базу лояльных зрителей в системе Intickets

4 ключевых этапа

01 Подписываем договор с организатором

02 Организатор запускает продажи билетов

03 Зрители покупают билеты напрямую у организатора

04 Организатор оперативно получает денежные средства на свой расчетный счет

Нам доверяют крупные бренды

от концертных площадок до цирков и театров

20 млн+
билетов
реализовано нашими партнерами на нашей системе

360+
городов,
где мы работаем

1 700+
организаторов
зарегистрировано в системе

6 000+
площадок,
на которых организаторы провели мероприятия с нами

Если вы еще не с нами – присоединяйтесь!