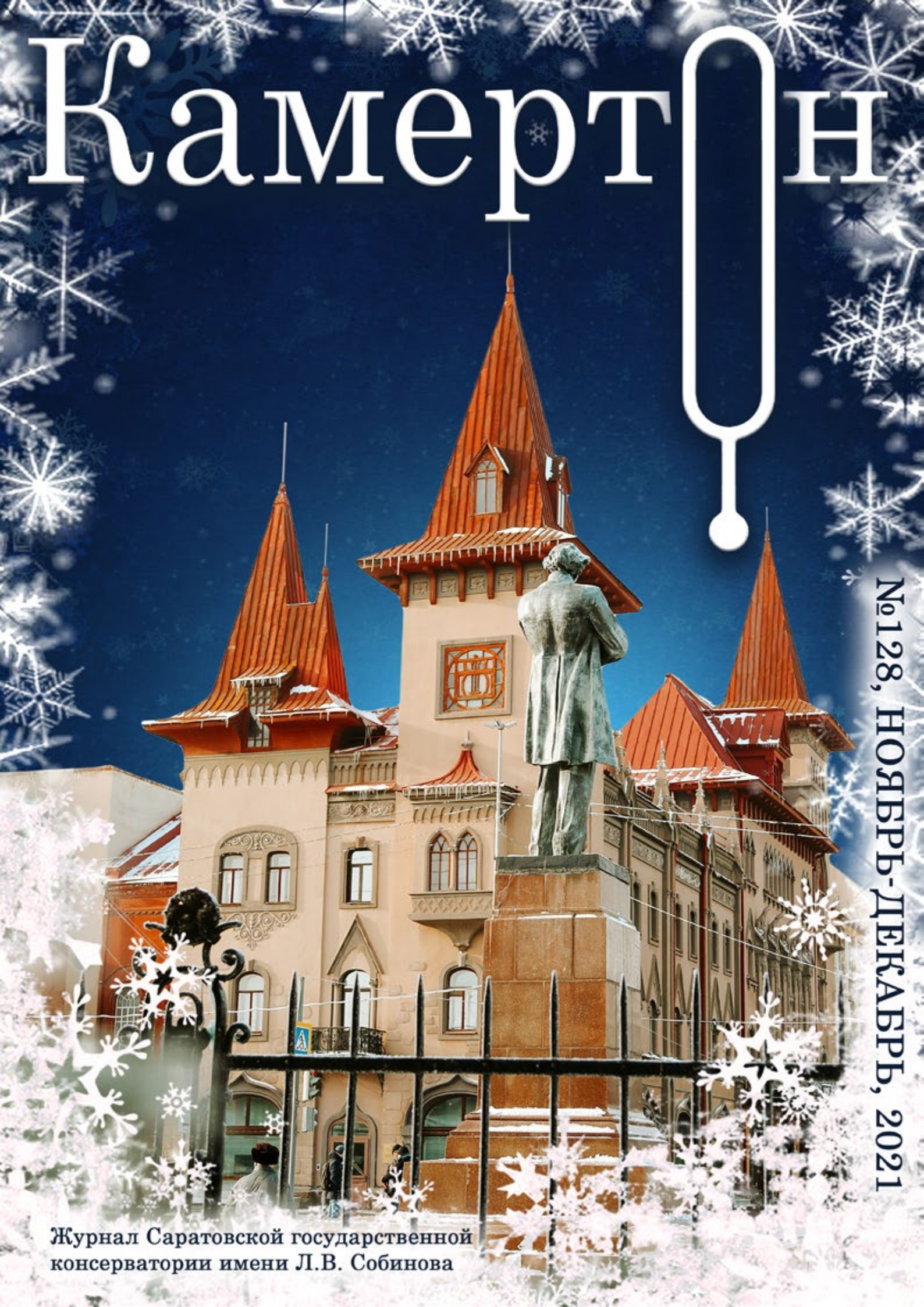

Камертун

№128, НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ, 2021

Журнал Саратовской государственной
консерватории имени Л.В. Собинова

СОДЕРЖАНИЕ

СОБЫТИЕ ГОДА

БОНДАРЕНКО В.Ю. ВЫБОРЫ РЕКТОРА САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМЕНИ Л.В. СОБИНОВА	3
---	---

КОНКУРСЫ, ФЕСТИВАЛИ

ВИШНЕВСКАЯ Л.А. IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «АРТ-МОДЕРН»: ХРОНИКА СОБЫТИЙ	5
РЫБКОВА И.В. НА КОНЦЕРТЕ «SQ-КВАРТЕТА»	9
БОВКУНОВА А. ЗВУЧИТ МУЗЫКА ЮНЫХ КОМПОЗИТОРОВ	10
ПАНТЕЛЕЕВА Л. НА КОНЦЕРТЕ МОЛОДЫХ КОМПОЗИТОРОВ «СТУДЕНЧЕСКИЙ ПУЛЬС»	11
ПЕЧЁНКИНА С.О. «БЫТЬ ОРАКУЛОМ»: ПОСВЯЩЕНИЕ СОФИИ ГУБАЙДУЛИНОЙ	13
ГОРБУНОВ А. О КОНЦЕРТЕ ТИМУРА ЛУГОВОГО	15
ВИШНЕВСКАЯ Л.А. НА КОНЦЕРТЕ «ТЕАТРА НОВОЙ МУЗЫКИ»	16
БОНДАРЕНКО Н.Б. CRASH-BAND: «БАРАБАНЫ В НОЧИ», ИЛИ КОНЦЕРТ, КОТОРОГО «НЕ БЫЛО»	19
БОЛДЫРЕВА Л. ЗВУЧИТ «ПОВОЛЖСКИЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР»	22
ВЛАДИМИРЦЕВА Н.Н., РЫБКОВА И.В. ВОСПОМИНАНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ПОГАСНУТ!	23
КАМЕНСКАЯ И.В. АРТСТАРТ – ПЛОЩАДКА ДЛЯ НОВЫХ ПОБЕД!	29

NAUKA.SGK

ПОЛОЗОВА И.В. Б.Л. ЯВОРСКИЙ И А.Н. СКРЯБИН: ПРИНОШЕНИЕ	32
--	----

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ

БОЛДЫРЕВА Л. А.П. ЧЕХОВ «ЮБИЛЕЙ»: ПО ТУ СТОРОНУ РАМПЫ (интервью с С. Литовченко и В. Орловым)	34
--	----

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

КАМЕНСКАЯ И.В. ЛЕГЕНДЫ И ХРАМЫ САРАТОВА: МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ И КУЛЬТУРНЫЕ ПОХОДЫ	37
---	----

ВЫБОРЫ РЕКТОРА САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМЕНИ Л.В. СОБИНОВА

16 ноября 2021 года состоялось важное событие для нашей консерватории — выборы ректора. Стремительно пролетели 5 лет, отведённые законодательством работе в этой важной должности. Выборы ректора — всегда рубежный момент для вуза: время подведения итогов, формирования планов на будущее.

Подготовка к выборам началась уже на первом в этом учебном году заседании Учёного совета консерватории, где была утверждена дата проведения Общего собрания коллектива и состав комиссии по выборам. Более двух месяцев именно комиссия по выборам занималась всеми процедурами: приёмом документов от претендентов, освещением выборов на официальном сайте и в прессе, перепиской с Министерством культуры РФ и Министерством культуры Саратовской области, организацией аттестации кандидата аттестационной комиссией Минкульта РФ, подготовкой и проведением Общего собрания (конференции). В состав комиссии вошли сотрудники СГК, знакомые всем консерваторцам — В.Ю. Бондаренко (председатель), О.П. Музыченко, В.В. Васильев, Н.Н. Владимирцева, С.А. Яргомская, Д.И. Барабонова, И.Е. Слива, А.А. Сикорская.

Действующий ректор Александр Германович Занорин на заседании Учёного совета 27 сентября представил развёрнутый отчёт за более чем пятилетний период

работы. Среди общеизвестных достижений вуза в этот период:

- открытие общежития № 3 и капитальный ремонт общежития № 2;
- участие в национальном проекте «Культура» и связанные с этим приобретения: около 70 музыкальных инструментов, включая дорогостоящие рояли, автотранспорт, современные мультимедийные решения для Большого, Театрального залов, аудитории № 1 и др.;
- активная гастрольная и методическая деятельность педагогов — проект «Новое поколение+», многочисленные выезды в ссузы России;
- успешная государственная аккредитация 2018 года и появление новых факультетов;
- успехи в научной работе — собственный журнал, рекомендованный ВАК, успехи Диссертационного совета, возросшее количество научных конференций и публикаций педагогов и студентов;
- стремительное развитие международной деятельности — увеличение числа иностранных обучающихся, первые обмены с иностранными партнёрами;
- высокий конкурс на вступительных экзаменах в 2017–2021 годах и беспрецедентное увеличение бюджетных мест в этом году;
- незабываемые гастроли творческих коллективов и огромное количество концертов в залах консерватории и за её пределами;
- непрерывная работа по ремонту и отделке учебных и неучебных помещений.

Подобный масштаб деятельности подтверждает аргументированность принятого Учёным советом решения о выдвижении А.Г. Занорина на новый срок. Иных выдвижений в качестве кандидатов не было. Немалого труда стоило подготовить документы для аттестационной комиссии Министерства культуры РФ. Перед кандидатом встал задача вместить отчёт о деятельности на посту ректора в 3 страницы, столько же отводилось для программы на следующие 5 лет. Отметим, что на заседании аттестационной комиссии, состоявшемся 29 октября (дистанционно), также рассматривались кандидаты на посты ректоров Новосибирской и Санкт-Петербургской консерваторий. Аттестационную комиссию возглавляла Министр культуры РФ О.Б. Любимова. После выступления А.Г. Занорина состоялось непродолжительное совещание, и было объявлено положительное решение. Впереди главное — решение коллектива консерватории.

Общее собрание (конференция) по выборам ректора состоялось 16 ноября и проходило на фоне обострения эпидемиологической ситуации с коронавирусом. С целью разобщения потоков людей (в списке участников было 236 человек!) делегаты были распределены по трём точкам — партер и балкон Большого зала и

Ректор СГК имени Л.В. Собинова — А.Г. Занорин

Слева направо: ректор СГК имени Л.В. Собинова А.Г. Занорин, и. о. Министра культуры Саратовской области Т.В. Астафьева, проректор И.В. Полозова, И.Е. Слива

Театральный зал. Современные технологии дистанционного взаимодействия связали Большой и Театральный зал в прямом эфире. Дистанционно в заседании принимала участие представитель Министерства культуры РФ Светлана Викторовна Кашс, советник отдела координации подведомственных организаций образования и науки. И.о. министра культуры Саратовской области Татьяна Викторовна Астафьева присутствовала в зале и была избрана в президиум.

В своей программе А.Г. Занорин акцентировал сохранение курса развития консерватории. Запланировано лицензирование новых специальностей, в том числе в сотрудничестве с вузами Саратова. Продолжится работа по отказу от бумажного и перехода к электронному документообороту. Отмечена важность привлечения молодых кадров и повышения статуса работающих педагогов. Поставлены задачи повышения внебюджетных поступлений и увеличение мер социальной поддержки

педагогов и сотрудников консерватории. Ближайшие центральные события для консерватории — это 110-летие вуза и 150-летие С.В. Рахманинова.

Результаты голосования, оглашённые председателем счётной комиссии О.В. Скрипинской, однозначно выразили мнение коллектива — 98% проголосовавших — «за». Поздравляем Александра Германовича Занорина с избранием на новый срок. Вас поддерживает коллектив, Вас поддерживает учредитель. Значит в нашем доме мир и порядок. Движемся дальше!

**Бондаренко В.Ю. ,
председатель комиссии по выборам ректора,
проректор по учебной работе,
доцент**

Проректор по учебной работе СГК имени Л.В. Собинова — В.Ю. Бондаренко, Народный артист РФ, профессор — А.М. Тараканов

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ имени Л.В. Собинова

IV Международный фестиваль современного искусства

«АРТ-МОДЕРН»

ВОСПОМОГАТЕЛЬНАЯ КОЛЛЕКТИВНОСТЬ
СОЮЗ КОМПОЗИТОРОВ РОССИИ

14 октября

четверг

Драматический театр-студия «Подмостки» (ул. Кутякова, 18)

15:00-17:00 – мастер-класс «Актёрское мастерство для жизни и сцены» (12+)

19:00 – "Почти смешная история" (12+)

15 октября

пятница

Творческие студии Союза художников России (ул. Кутякова, 18)

10:00 – 12:00

Мастерская Надежды Шитовой и Натальи Никифоровой «Батик. Симфония цвета – XXI век» (0+)

Открытая мастерская скульптора Николая Камышеникова «Современная пластика в дереве» (0+)

Мастерская Творческого содружества «Летоплан» (куратор Татьяна Боженко) «Современный гобелен» (0+)

Альтернативный психологический театр «Аффект» (Ильинский проезд, 6)

15:00-17:00 – мастер-класс «Метод Михаила Чехова» (14+)

19:00 – спектакль «Судный день» (18+)

16 октября

суббота

**Саратовская государственная консерватория
имени Л.В. Собинова, Театральный зал**

Марафон современной музыки (0+)

14:00 – SQквартет

15:00 – Концерт юных композиторов

16:00 – Студенческий пульс

17:00 – Быть оракулом: посвящение Софии Губайдулиной (к 90-летию со дня рождения)

18:00 – сольный концерт Тимура Лугового

19:00 – Театр новой музыки

20:00 – Ансамбль ударных инструментов «Crash-band» (руководитель – Елена Толочкова)

21:00 – Поволжский камерный оркестр (художественный руководитель и главный дирижёр – Михаил Мясников)

**ПУШКИН-
СКАЯ
КАРТА**

KASSIR.RU

Билеты

По вопросам приобретения билетов
обращайтесь в билетный киоск Kassir.ru (в здании консерватории).
Телефон кассы 39-92-32. Также билеты можно приобрести на сайте www.kassir.ru

Версия

РОССИЯ

Информ

ЛУКВИЛ

Культурная

Информ

Информ

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА «АРТ-МОДЕРН». ХРОНИКА СОБЫТИЙ

В период с 13 по 22 октября в Саратовской консерватории прошёл IV Международный фестиваль современного искусства «Арт-модерн». Первое мероприятие данного проекта состоялось в 2015 г., и, по сути, его «крёстным отцом» явился ректор консерватории А.Г. Занорин, в те годы выполнявший функции начальника концертного управления консерватории.

Фестиваль проводится кафедрой теории музыки и композиции один раз в два года, и с самого начала «Арт-модерн» предусматривал обращение только к современной музыке. В этом году уже четвёртый по счёту фестиваль значительно расширил своё пространство, и по словам художественного руководителя «Арт-модерна» Орлова Владимира Валерьевича (композитор, доцент, кандидат искусствоведения) задуман как сотворчество таких, казалось бы, разных искусств, как музыка, театр, живопись, скульптура. Подобная новая идея фестиваля представляется весьма плодотворной, поскольку наглядно выражает специфику современной культуры — её синтетическую сущность и обращение к мировым пластам творчества в самых разных художественных сферах.

Новый формат «Арт-модерна» проявился и в том, что в его рамках было проведено несколько конкурсов, которые предварили проведение фестиваля. Это «Конкурс юных композиторов», призванный содействовать развитию предмета «Композиция» среди учащихся ДМШ, ДШИ, ССМШ и студентов музыкальных колледжей. Это также «Конкурс на лучшее сочинение для струнного квартета» и «Конкурс инструментальных ансамблей среди преподавателей музыкальных образовательных

учреждений разного уровня» (ДМШ, ДШИ, ССМШ, музыкальный колледж, студенты музыкальных вузов), нацеленные на обмен опытом исполнения современной камерно-инструментальной музыки и на популяризацию современного искусства. В целом, успешно проведённые конкурсы демонстрируют процесс интеграции современных образовательных учреждений культуры и искусства разного уровня в единое образовательное и творческое пространство. Конкурсы были проведены компетентным жюри на базе автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации «Школа-студия современного искусства» (директор В.В. Орлов).

В жизни фестиваля следует отметить особую и благотворную роль Российского музыкального союза (РМС) в лице его Генерального директора Клевицкого Александра Леонидовича и Председателя Международной Гильдии молодых музыкантов «МеждународМолОт» композитора Судзиловского Ярослава Сергеевича. Содействие РМС позволило расширить и разнообразить комплекс мероприятий фестиваля, который уже не ограничивается концертами, включая мастер-классы, лекции, творческие встречи и практикумы для студентов и педагогов Саратовской консерватории. Во всех этих мероприятиях участвуют молодые российские и зарубежные композиторы, музыковеды, искусствоведы, музыкальные критики и журналисты. Но — обо всём по порядку.

Старт фестиваля состоялся **13 октября** мастер-классом молдавского композитора Пысларь Снежаны Ильиничны по теме «Как писать струнный квартет?»

В центре: композитор А. Павлючук

Заметки композитора». Первую часть мастер-класса Снежана Ильинична посвятила истории квартетного жанра, выявлению наиболее характерных принципов композиторской работы в жанре струнного квартета на примере сочинений Ф. Шуберта, И. Стравинского, К. Пендерецкого, Г. Бацевич, С. Губайдулиной, Д. Шостаковича, Х. Лахеманна. Вторая часть мастер-класса была обращена к анализу струнных квартетов, написанных студентами-композиторами кафедры теории музыки и композиции. Это Д. Милютин (класс доцента Орлова В. В.), А. Назаров (класс доцента Субботина И.А.) и В. Генин (класс профессора Полозова С.П.). В ясной, конструктивной, ассоциативно-живой манере и доброжелательной форме Снежана Ильинична прокомментировала студенческие композиции с точки зрения их содержания, тематизма, понимания тембров, агогики, удобства исполнения и, в целом, отметила хороший профессиональный уровень студенческих работ. Активное участие в обсуждении темы мастер-класса и сочинений студентов-композиторов принял Председатель Международной Гильдии молодых музыкантов «МеждународМолОт» РМС Я.С. Судзиловский. В заключение С.И. Пысларь выразила благодарность Саратовской консерватории и организаторам фестиваля за возможность в очередной раз профессионально пообщаться с саратовскими музыкантами. В этот же день в фойе Большого зала открылась выставка декоративно-прикладного искусства (батик, гобелен) Надежды Шитовой, Натальи Никифоровой и Ольги Кочетковой.

Официальное открытие фестиваля «Арт-модерн» состоялось **14 октября** в конференц-зале Саратовской консерватории. Открытию фестиваля была посвящена пресс-конференция с участием ректора консерватории Александра Занорина, проректора по воспитательной и творческой работе Алексея Кошелева, председателя

комитета по туризму Саратовской области Виктории Боромянской, директора Саратовского филиала ГМВЦ «РОСИЗО» Дмитрия Андреева, художественного руководителя театра-студии «Подмостки» Сергея Игнашева, председателя Саратовского отделения Союза художников России Людмилы Маханьковой, заместителя председателя Саратовского отделения Союза художников России Владимира Скворцова, зав. кафедрой теории музыки и композиции Лилии Вишневской и художественного руководителя фестиваля Владимира Орлова. В ходе встречи с журналистами саратовского радио и телевидения организаторы рассказали об истории создания фестиваля, его содержании, целях и задачах, а также прокомментировали программу «Арт-модерн». Первый официальный день фестиваля был продолжен в Драматическом театре-студии «Подмостки», где прошёл мастер-класс по теме «Актёрское мастерство для жизни и сцены». Слушателям-зрителям посчастливилось принять самое непосредственное участие в мастер-классе. Им было предложено побыть на сцене «актёрами» и посредством ряда упражнений проявить некоторые актёрские навыки (фантазия, воображение, ловкость). Мастер-класс провёл художественный руководитель театра, режиссёр Сергей Игнашев. Вечером того же дня в театре с аншлагом прошёл спектакль «Почти смешная история» (по рассказам Зощенко, Аверченко, Тэффи).

Театральной и живописно-художественной программой ознаменовался третий день фестиваля **15 октября**. В творческих студиях Саратовского отделения Союза художников России прошли мастерские «Батик. Симфония цвета — XXI век» Надежды Шитовой и Натальи Никифоровой, «Современная пластика в дереве» скульптора Николая Камышеникова, мастерская творческого содружества «Летоплан» — «Современный

Партитура ударника

гобелен» (куратор Татьяна Боженко). Посетители смогли наглядно и практически ознакомиться с техникой создания произведений декоративно-прикладной живописи (техника горячего батика) и скульптурной работой по дереву, вместе с мастерами погрузиться в особый художественный мир этого искусства. В тот же день в Альтернативном психологическом театре «Аффект» состоялся мастер-класс «Метод Михаила Чехова», участники которого осваивали психологию жестов, работу с мимикой и моделирование театральных ситуаций. Мастер-класс был проведён Алиной Бондарь — художественным руководителем и режиссёром театра «Аффект». Завершился третий фестивальный день спектаклем «Судный день» (по произведению О. Романовой). В эти же дни в фойе Большого зала консерватории продолжалась выставка декоративно-прикладного искусства Натальи Никифоровой, Надежды Шитовой и Ольги Кочетковой.

Одним из самых значительных событий, кульминацией «Арт-модерна» стал концертный марафон, который прошёл **16 октября** в Театральном зале консерватории и длился 8 часов (примерно по одному часу на концерт). Кроме концертов, в которых прозвучала музыка композиторов XX и начала XXI века (в том числе сочинения саратовских композиторов самых разных поколений), марафон включил лекторий «Быть оракулом: к 90-летию Губайдулиной», подготовленный и проведённый студентами и педагогами СПО СГК под руководством преподавателя, кандидата искусствоведения Елены Андреевой. С приветственным словом фестивалю и марафону выступил проректор по воспитательной и творческой работе А. В. Кошелев. Марафон включил сочинения И. Стравинского, В. Ноздрачёва, А. Гладких, саратовских композиторов Б. Сосновцева, Ю. Массина, В. Королевского, С. Полозова, А. Павлючука, В. Орлова, А. Кремаренко, Т. Сергеевой, а также произведения юных композиторов, студентов (А. Вострикова, А. Короткова, А. Назаров, А. Зинкеева, Д. Милютин) и ассистентов-стажёров (О. Ильина) Саратовской консерватории. В марафоне приняли участие известные коллективы консерватории — «SQ-квартет» (худ. рук. А. Шевцова), «Театр новой музыки» (худ. рук. В. Орлов), ансамбль ударных инструментов «Crash Band» (худ. рук. Е. Толочкова), «Поволжский камерный оркестр» (худ. рук. М. Мясников). С сольной фортепианной программой выступил студент 4 курса СПО СГК Тимур Луговой (класс доцента И. Виноградова). Рецензии на все концерты марафона будут представлены ниже, а мы продолжаем хронику событий фестиваля «Арт-модерн».

17 октября состоялись мастер-классы двух московских композиторов. По теме «Инструментальный театр» выступил Председатель «МеждународМолОт(а)» РМС Ярослав Судзиловский, который поведал о собственном понимании жанра инструментального театра, получившего популярность в музыке второй половины XX — начала XXI века. На примере своей композиции «Синяя борода», а также собственного опыта постановки сочинения В. Екимовского «Balletto» для дирижёра и ансамбля музыкантов Ярослав продемонстрировал авторское понимание сущности «инструментального театра» в современной музыке. Мастер отметил экспериментальные черты жанра, раскрывающего своё содержание в контексте мультипликационного средневекового

(или фольклорного) театра XIII–XIV веков, в котором исполнитель предстаёт универсальной личностью — не отделяющей музыку от жизни и творящей музыку здесь и сейчас. По теме «Инструментальный концерт» выступил другой московский композитор Тарас Бувеский. На примере романтически-вдохновенной, мелодичной и одновременно современной по языку музыки его концертов для фортепиано и симфонического оркестра слушателям была убедительно продемонстрирована неувядающая жизнь жанра инструментального концерта в современном музыкальном искусстве. В заключение мастера поблагодарили руководство Саратовской консерватории, кафедру теории музыки и композиции, лично В. В. Орлова за активную позицию в просветительстве и пропаганде современной музыки и, шире, современного искусства.

22 октября фестиваль «Арт-модерн» завершился мастер-классом по теме «Интервью с композитором», который провёл музыковед, музыкальный журналист, заместителем редактора отдела «Культура» газеты «Известия» (Москва) Сергей Уваров. На примере анализа подготовленных студентами-музыковедами текстов интервью с саратовскими композиторами С. Уваров сформулировал ряд стратегических и тактических положений работы в этом жанре, привёл примеры из собственной журналистской практики интервью-общения с исполнителями, композиторами, кинорежиссёрами. Интересное и крайне полезное для музыковедов выступление С. Уварова оказалось беспрецедентным по количеству участников и присутствующих на его мастер-классе (более 30 человек).

IV Международный фестиваль современного искусства «Арт-модерн» стал одним из наиболее мощных, значимых и ярких событий в культурной жизни Саратова и области. Все мероприятия фестиваля освещались в соцсетях, на сайте СГК, в новостных программах саратовского телевидения. В мастер-классах и ряде концертов приняли участие музыканты (педагоги и студенты) разных регионов России и ближнего зарубежья (Молдова, Украина, Беларусь). Успешное проведение фестиваля стало возможным благодаря поддержке и участию многих учебных и общественных организаций. Это Саратовская консерватория в лице ректора А. Г. Занорина, проректора по воспитательной и творческой работе А. В. Кошелева, кафедры теории музыки и композиции СГК и доцента кафедры В. В. Орлова — художественного руководителя, главного вдохновителя и творческого двигателя фестиваля. Это также Российский музыкальный союз и Международная Гильдия молодых музыкантов «МеждународМолОт», Саратовский филиал Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО», Союз художников России, Союз композиторов России, театры драмы «Аффект» и «Подмостки», Школа-студия современного искусства. И в заключение наших хроник нельзя не выразить благодарность студентам музыковедам и композиторам, студентам СПО СГК, которые приняли участие, оказали организационную и техническую помощь в проведении всех мероприятий «Арт-модерна».

*Вишневская Л. А.,
зав. кафедрой теории музыки и композиции,
доктор искусствоведения, профессор*

■ НА КОНЦЕРТЕ «SQ-КВАРТЕТА»

Концертный марафон IV Международного фестиваля современного искусства «Арт-модерн» стартовал выступлением «SQ-квартета» (художественный руководитель — А. Шевцова). Подобное начало обусловило драматургический замысел цикла концертов — цикла, обрамлённого оркестровым звучанием струнных инструментов (в финале марафона выступил «Поволжский камерный оркестр» под упр. М. Мясникова) и развёртывающегося на фоне сольных выступлений и ансамбля ударных инструментов «Crash-band» (художественный руководитель — Е. Толочкова).

Жанром квартетной музыки поверяется особое мастерство композиторов, и обращение к этому жанру задало с самого начала высокую художественную планку концертного марафона. Лирическая сокровенность, экспрессия, лёгкая ирония — всё это оказалось подвластно музыкантам «SQ-квартета»: Месропу Бадалян, Камилле Бадалян, Анастасии Шевцовой, Дмитрию Тупицыну. Уверенным движениям их смычков повиновались разные стили.

Программа концерта представила ретроспекцию квартетной музыки, созданной отечественными композиторами второй половины XX века и первых десятилетий XXI века. Открылся концерт квартетом «Две русские песни» Бориса Сосновцева (1921–2007) — основателя и корифея саратовской композиторской школы. В прозрачной фактуре квартета словно «зазвенели» берёзки, приволье русских просторов. Иные тональность и интонация окрасили квартет молодого композитора Антона Гладких (Санкт-Петербург). Особенно показательным стал драматический, в стиле Д. Шостаковича, монолог и трагическое звучание *pizzicato* финальной части квартета. «Прокофьевские» жизнерадостность и позитив предстали во второй и третьей частях

юношеского квартета «Учитель» саратовского композитора Сергея Полозова. Глиссандо струнных второй части было похоже на лёгкую усмешку, а третья часть, с чертами жанра колыбельной, прозвучала очень нежно, трепетно и романтично.

Иной ракурс романтического мироощущения был представлен в музыке Вячеслава Ноздрачёва (Ростов-на-Дону). Его «Речитатив и мелодия» наполнили зал вопросительными интонациями и пафосными монологами солирующих инструментов. Впрочем, квартетные возгласы у второй скрипки, звучащие подобно ламентозным вздохам, как показалось, так и остались без ответа. Квартет саратовского композитора Владимира Орлова удивил всех своей «танцевальной» направленностью, органичным соединением элементов барочной сюиты, менуэта и танго А. Пьяццоллы. Сознательная установка автора на аллюзию, комбинаторику и игровую логику настроила слушателей на восприятие и толкование содержания музыки квартета сквозь призму разных эпох, жанров и стилей.

Выступление «SQ-квартета» стало своеобразной смысловой эмблемой фестиваля «Арт-модерн» с его установкой на популяризацию современной музыки, современных техник композиции, и, одновременно, с новым взглядом на музыку прошлого. Представив музыку, содержание которой нацелено на прошлое-настоящее-будущее, и сам фестиваль, и выступление «SQ-квартета», вольно или невольно, оказались в эпицентре современных художественных исканий.

*Рыбкова И.В.,
кандидат искусствоведения,
доцент кафедры теории музыки и композиции*

В центре: Д. Тупицын

ЗВУЧИТ МУЗЫКА ЮНЫХ КОМПОЗИТОРОВ

А. Шевцова

Знаменательным событием марафона в рамках IV Международного фестиваля современной музыки «Арт-модерн» стал концерт из сочинений начинающих композиторов. Это — ученики музыкальных школ, студенты колледжей, которые стали победителями прошедшего накануне фестиваля конкурса юных композиторов. Жюри представляли ведущие мастера, члены Союза композиторов РФ: Григорий Зайцев (г. Москва), Вячеслав Ноздрачёв (г. Ростов-на-Дону) и Алексей Павлючук (г. Саратов). Конкурс проводился в нескольких номинациях: инструментальная миниатюра, инструментальная циклическая или крупная форма, романс или песня, вокальный цикл.

Мероприятие охватило широкую географию: в нём приняли участие жители Саратова, Энгельса, Самары, Москвы, Ростовской области, Одессы, Минска и др. Лауреаты и обладатели Гран-при получили возможность выступить на сцене Саратовской консерватории. К сожалению, не все участники смогли очно присутствовать на концерте, но их яркие выступления слушатели-зрители увидели в трансляции по видеосвязи.

Концертную программу открыл *Винтер Марк* (1 место, г. Энгельс), который исполнил свою пьесу для фортепиано под названием «Море». Картина водной стихии была передана звукоизобразительными приёмами, переливом тембровых и фактурных красок. Прелюдия для фортепиано «Утро стрелецкой казни» *Качулина Виктора* (1 место, г. Москва) отсылает зрителей к одноимённой картине известного художника В.И. Сурикова, где запечатлён один из трагичных эпизодов истории Руси. Воображаемый мир сказки раскрывается в сюите для скрипки и фортепиано «Затерявшийся в Анданте» *Романовой Александры* (1 место, г. Одесса). Участница из Беларуси (г. Минск)

Ткаченко София (1 место) представила песню «Как Вовка стал старшим братом», которую исполнил Образцовый детский хор «Поющие музыканты» (художественный руководитель А. Мазурова). Яркой точкой-завершением концертной программы стало выступление *Мироедова Павла* (2 место, г. Саратов). В исполнении автора прозвучало энергичное, насыщенное танцевальными ритмами «Рондо» для гитары.

Концерт прошёл в тёплой атмосфере и оставил у зрителей массу положительных впечатлений. Возможность участие в подобных фестивалях и мероприятиях — это замечательная практика для юных музыкантов и композиторов. Благодаря таким встречам представители талантливой молодёжи получают неоценимый опыт, приобретают всевозможные умения и навыки не только в композиторском, но и в исполнительском искусстве. Кроме того, это отличная возможность познакомиться с другими музыкантами, обменяться идеями, пообщаться с мастерами. Всё это способствует формированию у детей и подростков музыкального вкуса и собственных взглядов на искусство в целом.

В заключение хотелось бы выразить благодарность участникам и организаторам фестиваля «Арт-модерн», в рамках которого слушатели разных возрастов смогли познакомиться с музыкой не только состоявшихся современных композиторов, но и с сочинениями юных музыкантов, которых впереди ждёт ещё множество творческих открытий и свершений.

*Бовкунова А.,
студентка 4 курса
кафедры теории музыки и композиции*

НА КОНЦЕРТЕ МОЛОДЫХ КОМПОЗИТОРОВ «СТУДЕНЧЕСКИЙ ПУЛЬС»

Ведущая концерта - Л. Пантелеева

Вам никогда не хотелось побывать в прошлом и услышать произведения великих композиторов вживую: например, Чайковского, Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна? Но эти великие мастера тоже в своё время были «обычными» студентами. Спустя столетия мы с завистью понимаем, как повезло их современникам, посещавшим такие же «студенческие концерты». Таким же мероприятием стал концерт «Студенческий пульс». Фестиваль «Арт-модерн» дал возможность молодым композиторам представить публике свои творения, а публике – познакомиться с творчеством студентов Саратовской консерватории.

Концерт открыло сочинение Анны Востриковой «Второе кружево» в авторском исполнении. Анна обучается на первом курсе в классе профессора С. Полозова. Это произведение входит в состоящий из трех частей фортепианный цикл «Мистические кружева». По словам автора, в основе содержания и драматургии данного цикла лежат отношения реального и ирреального, человеческого и мистического, воплощённого в форме романтического сонатно-симфонического цикла. «Первое кружево» несёт экспозиционную функцию показа мистических существ. «Второе кружево» начинает выстраивать отношение этих существ с человеком. «Третье кружево» – это финал-катастрофа, трагическая смерть

героя как неизбежный исход отношений человеческого и мистического миров.

Прозвучавшие вслед два произведения принадлежат также студенткам-композиторам первого курса: Ангелины Коротковой класса профессора В. Мишле и Алисы Зинкеевой класса профессора С. Полозова. В «Прелюдии для фортепиано» А. Коротковой в полной мере использованы черты жанра прелюдии как изначально импровизационного, что позволило пианистке Эльзе Емельяненко проявить исполнительскую свободу преподнесения данного сочинения.

А. Зинкеева представила слушателям три романса для инструментального ансамбля (скрипка и фортепиано) из цикла «Печальная любовь»: 1. «Надежды»; 2. «Разочарование»; 3. «Вечерние огни». Цикл содержит всего четыре романсовые пьесы, и финальный романс «Последнее лето» остался за кадром данного выступления композитора. Романсы предстают своего рода «песнями без слов», и средства музыкальной выразительности в полной мере передают это скрытое содержание, выраженное, в том числе, в программном замысле, который отражают названия романсов. Прочувствованность этой музыки можно связать с автобиографичностью сочинений А. Зинкеевой.

В заключение концерта состоялось видеоисполнение сюиты «Космическая Одиссея» студента четвёртого курса Артёма Назарова, класс доцента И. Субботина. Наличие программы – отличительная черта мышления А. Назарова. Эта черта объединяет его сочинения, разные по замыслу, тембровым составам и технике композиции. Программа исполненного произведения вместила в семь частей со следующими названиями: 1. «Млечный путь»; 2. «Перед битвой»; 3. «Первый залп»; 4. «Юркий фрегат»; 5. «Грозный линкор»; 6. «На прицеле»; 7. «Дружба». Уже сами названия открыто представляют детскую игру, разворачивающуюся игровую битву космических кораблей двух друзей. Нельзя не отметить великолепное, насыщенное актёрскими элементами, исполнение саратовских музыкантов Дмитрия Толочкова (контрабас) и Марии Харковенко (флейта). Сам автор подчёркивает свою изначальную заинтересованность в необычном дуэте, в сочетании далеких и, казалось бы, плохо сочетающихся тембров контрабаса и флейты.

Таким запомнится концерт «Студенческий пульс», представивший весьма разноплановое творчество молодых композиторов – студентов Саратовской консерватории. Но всех их объединяет безумная любовь к музыке и страстное желание творить.

*Пантелеева Л.,
студентка 3 курса
кафедры истории музыки*

А. Вострикова

Звучит цикл А. Зинкеевой «Печальная любовь»

«БЫТЬ ОРАКУЛОМ»: ПОСВЯЩЕНИЕ СОФИИ ГУБАЙДУЛИНОЙ

Кандидат искусствоведения - Е.С. Андреева

Имя Софии Губайдулиной давно стало легендой, символом современной отечественной музыки, её сочинения называют уникальным явлением XX–XXI веков. Творчество Софии Асгатовны признано, узнаваемо во всём мире, исполнение её произведений всегда становится ярким событием крупнейших международных фестивалей.

24 октября Софии Губайдулиной исполнилось 90 лет. Именно этому событию был посвящён «Лекторий», проведённый в рамках IV Международного фестиваля современного искусства «Арт-модерн».

Лекторий оказался новым и ярким событием среди вереницы мастер-классов, концертов, спектаклей и художественных выставок фестиваля. Его подготовили и провели студенты и преподаватели предметно-цикловой комиссии «Музыкально-теоретические дисциплины» факультета среднего профессионального образования Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова. Среди них Ксения Маркова (4 курс), Людмила Бузаджи (3 курс) и их наставники — преподаватели Е.С. Андреева и П.И. Спицына. Проект был подготовлен в рамках учебных предметов «Лекторская практика» и «Основы музыкальной журналистики».

Интригует уже название «Лектория» — «Быть оракулом». София Губайдулина — это личность того типа, которого в древности называли «пророками». Недаром

Как в капле – океан,
в мгновеньи – вечность,
В звуках – мирозданье.
Душа, не зная расстоянья,
Стремится ввысь,
Год, век, сегодня и всегда –
София!
Мудрость, Красота!

*Иван Монигетти,
виолончелист, лауреат конкурса
им. Чайковского (1974),
профессор Базельской академии
музыки (Швейцария)*

её имя — София, что в переводе с древнегреческого означает «знание, мудрость». К ней прислушиваются, её музыку ценят, в её мысли вчитываются и чем дальше — тем внимательнее. Действительно, многие идеи Софии Асгатовны носят провидческий характер, притом, что сама она категорически не согласна с подобной оценкой содержания своих сочинений.

Раскрыть портрет гения — это, как правило, не только непростая, но часто неразрешимая задача. Авторы «Лектория» выбрали для этого, пожалуй, единственно верный путь: с многогранной личностью композитора зрители познакомилась, пройдясь по лабиринтам её души, где заветной «нитью Ариадны» стали её собственные слова, записанные в многочисленных монологах, беседах и интервью. Через монологическое слово композитора, её повествование о жизни, музыке и о себе в жизни и музыке участники «Лектория» попытались воссоздать многогранный автопортрет Софии Асгатовны. Полумрак зрительного зала словно бы погружал слушателей в разные измерения универсума её личности. София Губайдулина будто бы беседовала с самой собой: в ответ на запрос совсем юной Сони звучали слова мыслителя, начинающему композитору отвечал признанный мастер. Погружение в этот микрокосмос позволило услышать голос её души, голос самой музыки, живущей в ней.

Свою биографию Губайдулина всегда представляет очень осмысленно, отсекая (как скульптор) ненужное и суетное, и собирая (как коллекционер) главное и сущностное. Так и в этот вечер были раскрыты самые важные тематические сферы её жизни и творчества: Личность, Религия, Искусство и Наука. Этим содержанием сферам творчества соответствовали четыре персонажа «Лектория», олицетворяющие время Детства, Юности, Зрелости и Старости композитора. Подобное совпадение неслучайно и связано с ролью различного рода символов в музыке Софии Асгатовны.

По признанию Губайдулиной, важнейшими символами её сочинений выступают крест и число: «Когда-то

в музыке открылась гармония пространства. Но мне кажется, что в очень далёком будущем откроется гармония времени. Вот что маячит у меня в мозгу, когда я занимаюсь числами». Как правило, числовые структуры проявляют себя на глубинном уровне композиций Губайдулиной в качестве смысловой основы сочинений. В аналогичных глубинных смыслах числа «4», символично объединяющего образы креста и числа, играющего роль организующего стержня, были задуманы сюжет и композиция «Лектория».

Символику числа «4» авторы проекта обыграли дважды: четыре ипостаси, представленные в четырёх разных возрастах, дали первую восьмёрку (символ бесконечного); четыре участника и 40 минут отведённого для «Лектория» времени образовали ещё одну восьмёрку. Сочетание двух восьмёрок образовало двойную символику бесконечности как отражение безгранично-недосягаемой личности Софии Асгатовны: «Я вне всяких течений, вне времени».

Размышления Софии Асгатовны органично переплетались с музыкой её произведений. В рамках «Лектория» прозвучали фрагменты сочинений разных жанров и разных лет: «Токката для гитары» (1969), «Сад радости и печали» (1980), «Шепталки» (1984), «Чёт и нечёт» (1991), «Страсти по Иоанну» (2000), «У края пропасти» (2002). Музыка Софии Губайдулиной элитарна и требует определённого уровня восприятия, в неё нужно вслушиваться, над ней нужно думать. Но вместе с тем, композитор касается вопросов, которые понятны слушателю любого уровня интеллектуальной подготовки, поскольку в своей музыке она говорит

о любви и ненависти, о добре и зле, о свете и тьме, о жизни и смерти. Иными словами, композитор обращается к ушам, готовым услышать её музыку, к умам, способным расшифровать и понять содержание её музыки.

Таким образом, на протяжении «Лектория» целостный образ гения складывался по крупицам, пазлам, постепенно обретая полноту и глубину целого. Однако занимательный ребус по имени София так и остался непостижимой загадкой, которую каждый зритель, каждый слушатель мог понять и разгадать по-своему.

Итак, кто же она? Оракул и провидец? Человек, заглянувший в будущее или смотрящий в глубину веков? Удивительный союз «вечного» и «настоящего» — главная особенность Софии Губайдулиной, композитора и человека. Эта черта приподнимает её над обыденностью, заставляет думать вразрез с так называемым общественным мнением. Черта, удерживающая её одиночество (едва ли не отшельничество) на чаше весов — той самой чаше, которую никакими суммами коллективных мнений не перевесить.

А сама София Губайдулина своё восприятие мира характеризует так: «Оракул — это человек, который знает ответы на все сложные вопросы. А я не хочу знать ответы, я хочу жить в мире вопросов». И эти вопросы — её музыка, а как на них отвечать — зрители должны решать сами.

**Печёнкина С.О.,
преподаватель кафедры
теории музыки и композиции**

Слева направо: К. Маркина, П.И. Спицына, Е.С. Андреева

О КОНЦЕРТЕ ТИМУРА ЛУГОВОГО

В рамках IV Международного фестиваля современного искусства «Арт-модерн» в Саратовской консерватории произошло удивительное событие — музыкальный марафон, где подряд прошло восемь концертов, в которых были исполнены сочинения композиторов-современников. Выступили различные творческие коллективы консерватории: «Театр новой музыки» (худ. рук. В. Орлов), «Поволжский камерный оркестр» (худ. рук. М. Мясников), «SQ-квартет» (худ. рук. А. Шевцова), ансамбль ударных инструментов «Crash-Band» (худ. рук. Е. Толочкова). В этой веренице ансамблевых презентаций выделился концерт пианиста Тимура Лугового, который дал единственный сольный перформанс программы фестиваля в целом.

Тимур является студентом четвёртого курса факультета среднего специального образования Саратовской государственной консерватории имени Собинова и обучается в классе доцента И. Виноградова. Несмотря на молодость, Тимур не новичок в концертных

выступлениях (в том числе с симфоническим оркестром): он лауреат конкурсов различного уровня. В своём концерте в рамках марафона он исполнил сочинения трёх саратовских композиторов, связанных преемственностью «учитель–ученик». Это музыка профессора В. Королевского, его ученика доцента В. Орлова и студента 2 курса Д. Милютина, который является учеником В. Орлова.

В программе концерта прозвучали четыре произведения названных композиторов. Это «Соната № 3» В. Королевского, «Пять интерлюдий» В. Орлова, «Соната для фортепиано» Д. Милютина и в качестве завершения концерта вновь сочинение В. Королевского «Токката». Все сочинения содержательно объединены лирико-философским началом, сменяющимся драматическими эпизодами.

Первое прозвучавшее сочинение можно назвать, в определённом смысле, уникальным. По мнению исполнителя, уникальность «Сонаты № 3» В. Королевского возникает вследствие необычного (даже в контексте ультрасовременных новаций) решения фактуры, формы и драматургии. Кроме того, не может не привлечь внимание и содержание данной музыки, сублимирующей образы злого рока.

Вторым произведением, исполненным в концерте, стала «Соната для фортепиано» Д. Милютина. Сочинение посвящено Тимуре Луговому, представшему в концерте в двух ипостасях: и исполнителя музыки Д. Милютина, и его друга. «Соната» представляет трёхчастный цикл с медленной средней частью и быстрыми крайними. Мотив вступления первой части становится своего рода кодой финала, создаёт тематическую «арку», которая цементирует форму произведения. Драматизм крайних частей дополнен медитацией медленной второй части как философского центра всего сочинения.

Третьим номером прозвучали «Пять интерлюдий» В. Орлова. Данное сочинение написано композитором в 2011 году и прошло проверку на качество во многих концертах разных исполнителей Саратова и Ростова-на-Дону.

В финале была исполнена «Токката» В. Королевского, ставшая стилевой репризой концерта. По мнению и восприятию исполнителя, в этой музыке заключён образ «машины, которая всё сметает на своём пути». Стремительная и энергичная музыка «Токкаты» стала выигранным завершением выступления Тимура Лугового. Как сказал пианист, ему было приятно выступать на сцене, и этому состоянию способствовали ощущения лёгкости и воодушевления. Слушатели по достоинству оценили мастерство пианиста щедрыми аплодисментами.

Т. Луговой

Горбунов А.,
студент 4 курса
кафедры истории музыки

НА КОНЦЕРТЕ «ТЕАТРА НОВОЙ МУЗЫКИ»

Т. Левашова (рояль), Д. Толочков (контрабас)

В восьмичасовом концертном марафоне IV Международного фестиваля современного искусства «Арт-модерн» одним из самых насыщенных музыкой разных композиторов и стилей стало выступление «Театра новой музыки» (худ. рук. В. Орлов). Данный коллектив уже давно завоевал популярность в среде и подготовленных, и неподготовленных слушателей Саратова. Своим успехам «Театр» обязан как таланту его молодых участников, так и творческим установкам его художественного руководителя Владимира Орлова.

Прежде всего, это установка на всеобъемлющее понимание музыки в контексте иных искусств: искусства слова, искусства пластики и жеста, искусства театра и кино. Театральный элемент стал «визитной карточкой» коллектива и ярко проявился уже в самых первых выступлениях коллектива. В его театральной истории особенное место заняли музыкальные постановки в виде концертов-спектаклей, персонажи которых (профессор Влориди и маэстро Вигансо) спорят о музыке и, по сути, представляют мнение двух слоёв музыкальной общественности, разделившейся на консерваторов (носителем их мнения выступает профессор Влориди) и новаторов (их мнение пропагандирует маэстро Вигансо). Ментально-творческий диалог-спор двух основных героев на фоне выступления иных участников

концерта-спектакля ассоциируется с «Карнавалом» Р. Шумана, программные персонажи которого (Эвзебий и Флорестан) также «отстаивают» разные точки зрения на традиции и новаторство в искусстве.

Жанр концерта-спектакля нашёл продолжение в иных проектах «Театра». Музыке XX и XXI веков посвящены проекты «Станция XX век» и «Станция XIX век». Музыке в тональностях «до» посвящён проект «Станция In "C"», в названии которого отражено одно из знаковых сочинений современного американского композитора Т. Райли. Театральное начало заложено и во многих последующих концертах, проходящих в рамках проектов «Музыка театра и кино», «Девять размышлений о жизни», «Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лёд и пламень». Необычная сценография указанных проектов связана с тем, что звучащая музыка получает отклик в картинах художников (создающих свои полотна на сцене во время выступления музыкантов), в инсталляциях «Элементы пространства», в пластике танцев и в словесных спорах участников концертов.

Мировой уровень приобрёл проект «Call For Scores-2016». Его сущность заключалась в контакте с композиторами самых разных стран, которые присылали свои партитуры для отбора и исполнения музыкантами «Театра новой музыки». Было получено

более тысячи экземпляров партитур от 371 композитора разных стран. По итогам отбора прозвучали сочинения Джордано Маселли (Италия), Адама Торкелсона (США), Александра Тимофеева (США), Брахм Бдиль (Израиль), Моритца Ласманна (Германия), Аарона Альтера (США) и ряда других композиторов. Практически во всех концертах «Театра» исполняется музыка композиторов саратовской школы, и здесь самым ярким, посвящённым, стоящим у истоков этой школы композиторам стал проект «Ранний музыкальный Саратов», в рамках которого прозвучали сочинения саратовских композиторов рубежа XIX–XX вв. И. Ларионова, Г. Коныуса, М. Рудольфа, Ю. Кочурова.

Серия частных концертов «Театра новой музыки» связана с саратовской творческой группой «16 стульев», совместные концерты с которой прошли в саратовских «Йога-доме» и кафе-студии «1210». На этих «ночных» концертах царила полная свобода, камерно-интимная обстановка (полумрак, отсутствие сцены, разделяющей музыкантов и слушателей) и звучание музыки в режиме non-stop (без аплодисментов между номерами, без объявления музыкальных произведений). По окончании концерта слушатели получали программки с названиями произведений. И наконец, нельзя не упомянуть о ещё одном мультимедийном социальном проекте «Человек в наушниках», обращённом к современной молодёжи и к средствам современной коммуникации (телефоны, планшеты, гаджеты), которые выхолащивают всякий интерес к живой музыке и живому слову о ней, формируют мировоззрение-пропаганду равнодушия ко всему, что звучит за пределами наушников. Концерты-постановки в рамках перечисленных проектов «Театра новой музыки» проходят под руководством профессионального режиссёра С. Литовченко, что не могло не сказаться на уровне этих спектаклей, один из которых («Станция XX век») был отмечен специальным призом

радиостанции «Орфей» в номинации «Классика жанра» Международного творческого конкурса «Телеком-Хит» (Москва, 2012).

Важной творческой установкой «Театра» является популяризация музыки самых разных стран, школ и стилей композиторов XX и XXI веков. Не стал исключением и концерт, прошедший в рамках марафона, программа которого включила произведения саратовских композиторов, принадлежащих разным временным поколениям саратовской композиторской школы.

Концерт был открыт сочинением «Прелюдии ор. 27 для фортепиано» Бориса Сосновцева (1921–2007), одного из корифеев саратовской композиторской школы. Из 24-х прелюдий цикла было исполнено десять контрастных по динамике, темпу и настроению фортепианных миниатюр (прелюдии №№ 13–16 и 19–24). В них сжато и концентрированно отражены характерные черты стиля композитора — общеромантические и русские истоки творчества, наличие интонационного или жанрового «зерна», объединяющего все части цикла. В данном случае такой объединяющей идеей стал жанр песни: обретающий признаки русской песни и колокольного звучания (№№ 13, 19, 21, 22), романтической песни и хорала (№№ 15, 20, 24) и растворяющейся в моторике быстро-токатных пьес (№№ 14, 16, 23). Цикл прелюдий прозвучал в исполнении Василия Игонина — тонкого и техничного пианиста, блестящего толкователя смыслов исполняемой музыки (в том числе и данного сочинения), активного участника «Театра новой музыки» с самого его основания.

Концерт продолжила композиция Алексея Павлючука (род. 1970) «Новелла» для контрабаса и фортепиано. Его стиль отличается ярко выраженным авангардистским, неординарным (нетрадиционным) языком, что проявляется в обращении к необычным тембровым ансамблям, в установке не на мелодическую красоту

Т. Левашова (рояль), Э. Саркисова (сопрано)

Звучит вокальные сочинения О. Ильиной

музыки, а на её ритмически-сонорно-звуковой нерв, в контрастных перепадах или наложении разных эмоциональных состояний. Все эти черты продемонстрировала композиция «Новелла» с симптоматичным названием (в контексте отмеченных признаков стиля). Интригу данного сочинения образует взаимодействие по-разному трактуемых инструментов: контрабаса как «ворчуна», возмутителя и фортепиано как романтически настроенного «примирителя». Их диалог (диалог-борьба и диалог-согласие) передаётся разными штрихами и приёмами исполнения, дающими разную музыку, которую мастерски прочувствовали и озвучили Дмитрий Толочков (контрабас) и Татьяна Левашова (фортепиано) — также бессменные участники «Театра новой музыки».

В этом же составе, сопровождающем соло Эрики Саркисовой (сопрано), прозвучали вокальные композиции «Ночь» и «Луна» Ольги Ильиной (род. 1983) — ассистента-стажёра кафедры теории музыки и композиции (класс профессора С. Полозова). Несмотря на статус ассистента-стажёра, фигура композитора и её творчество стали уже вполне узнаваемыми своей индивидуальной интонацией, драматургией, мастерством формы и фактурного решения сочинений. Музыка, представленная в концерте в исполнении постоянных участников «Театра», продолжает указанные черты инструментального стиля на базе новых вокальных сочинений композитора на стихи Санкт-Петербургского поэта Натальи Филимоновой.

Завершился концерт «Театра новой музыки» произведениями Владимира Орлова (род. 1986) и его наставника по композиции в Саратовском музыкальном

училище Юрия Массина (род. 1941). В исполнении Э. Саркисовой прозвучала мелодичная монокомпозиция В. Орлова «Не утешай» из вокального цикла «Чужая душа» на стихи саратовского поэта Натальи Кравченко. Сочинения маститого, известного композитора Ю. Массина стали своеобразной репризой в «путешествии» по страницам разных лет в истории музыки саратовских композиторов. Это исполненная Э. Саркисовой и Т. Левашовой композиция «Древо яда» из цикла «Три откровения» на стихи английского поэта Уильяма Блейка, а также шутилая пьеса «Прощай, Шуберт» в исполнении Григория Зотова (скрипка), Романа Котрича (альт) и Татьяны Соболевой (фортепиано).

Концерт в рамках IV Международного фестиваля современного искусства «Арт-модерн» стал ещё одним проектом «Театра новой музыки», музыканты и художественный руководитель которого неустанно радуют слушателей новыми программами, новым прочтением известных сочинений. И в этом — залог успеха этого замечательного коллектива.

**Вишневская Л.А.,
заведующая кафедрой
теории музыки и композиции,
доктор искусствоведения,
профессор**

CRASH-BAND: «БАРАБАНЫ В НОЧИ», ИЛИ КОНЦЕРТ, КОТОРОГО «НЕ БЫЛО»

Безусловно, в соответствии с афишей, концерт состоялся и стал звуковой кульминацией ансамблевой части программы IV Международного фестиваля современного искусства «Арт-модерн». И всё, что здесь будет сказано — это часть личного, уже немного социального (если читатель просматривает этот материал) и весьма условного эксперимента, идею которого выражает знаменитый абсурдистский афоризм С.Е. Леца: «В действительности — всё не так, как на самом деле».

В действительности...

Занавес. Полумрак. Вибрафон. Павел Алёшин в чёрном. В центре.

Минор. Красивый, медленный, диатоничный. Не-минимализм.

Думаю, отчего это музыканты в чёрном. «Непричёсанные мысли».

Пьеса без названия. Концерт без ведущего (как кажется).

Музыка знакомая, образ уже кем-то и когда-то выдуманный.

Но неизвестная.

Дурман фактуры. Летающие молоточки. Из воздуха — в звук.

Несколько секунд и уже предслышишь их траекторию. Интуиция или всё же немного вторично?

[Если читать этот текст в темпе *andante*, можно войти в резонанс с движением пьесы]

А всё-таки, отчего музыкантам лучше в чёрном? О чёрном лучше спросить у театралов — их будни всегда

в чёрном. Облегающем, скрывающем, обнажающем. Чёрный — минимализм?

«В сорок лет я обнаружил, что король всех цветов — чёрный», — сказал Огюст Ренуар.

Визуальная деперсонализация.

У Андрея Белого буква «У» — чёрная.

Звучание чёрного (У Саши Чёрного? Банальный ход...)

[Пока вы это читаете, композиция ещё длится]

Вновь мысли о геометрии воздуха. Полёт палочек.

Попытка отключить слух и проверить зрение. Угадать звук по движениям.

Красиво. Получилось.

А если по-другому?

Инверсия. «Слепой музыкант».

Звук без картинки.

Опять чёрное. «Опять Шопен...»

[Композиция всё ещё длится. Вы всё ещё читаете. Можно было бы и дальше играть в эту игру, но время читаемого и слушаемого — два разных времени. Будем беречь первое].

И вот что-то подсказывает — дело к концу пьесы. Диапазон шире, громкость выше. Кажется, кульминация...

Пианиссимо. Последние вибрации в воздух. «Слышу... умолкло...».

После аплодисментов на сцену вышла Елена Толочкова, руководитель и участник коллектива перкуссионистов «Crash-band», который в следующем году отметит своё 25-летие. Даже потеплело от мысли, что сейчас мы, наконец, услышим имя автора только что отзвучавшего и название этого нежного *intro*, и страх неведения будет

Руководитель коллектива перкуссионистов «Crash-band» - Е. Толочкова

в очередной раз побеждён. Но «опыт — сын ошибок трудных». Ведущая предупредила, что прозвучавшая музыка сербского композитора и перкуссиониста Нейбоша Живковича под названием «Suomineito» — первая и последняя мелодичная вещь на этом вечере. Забавно сказано. Дескать, акт коммуникации состоялся, мы друг друга узнали, но концерт о другом (подумалось мне). И эта мысль подтвердилась фразой ведущей о том, что музыка для ударных — есть самый настоящий «авангардный авангард». В качестве официального приветствия участники коллектива исполнили нечто, напоминающее торжественный марш. Марш не объявленный, но узнаваемый был спровоцирован и регулярно-акцентной ритмикой, и тембром — присутствием двух малых барабанов «в кадре» (помимо том-тома и ковбелла). И в какой-то момент периодичность их звучания создавала иллюзию архаичной мелодии, всего из двух звуков на расстоянии большой секунды. И как не согласиться с тем, что «вначале был ритм».

Далее на сцене вновь появилась Елена Толочкова и предложила слушателям краткий экскурс в историю, рассказав про 20-е годы XX века, про первые отечественные опыты в сфере музыки для ударных. Ведущая вспомнила творчество Александра Черепнина, который в своей Первой симфонии 1927 года (ор. 42) целую часть отдал ударным (малый и большой барабаны, тарелки, литавры, треугольник, кастаньеты), привела классические и симптоматичные примеры вроде оперы «Нос» Шостаковича и сюиты «Египетские ночи» Прокофьева.

Третьим номером программы перкуссионисты «Crash-band» исполнили пьесу Гюнтара Кизанта «Разговоры барабанов». Ведущая сообщила, что ей не без труда удалось найти информацию об этом авторе, и озвучила несколько фактов из его творчества. Например, о том, что вышедшая в Германии в 1986 году «Школа игры на ударных» Г. Кизанта каким-то немыслимым образом оказалась переведённой на русский язык и стала востребованной в Украине 90-х годов. О том, что именно по этой «Школе» (как отметила Толочкова, по непроверенным данным) учился один из участников группы «Rammstein» (видимо, Кристоф Шнайдер). «Разговоры барабанов» вышли бурными, и на этот раз (пьеса исполняется разными составами) оказались аранжированы не только для барабанов, которых на сцене было множество в виде двух установок в классическом комплекте, но и с участием том-тома, бонгов, треугольника и ковбелла. «Разговоры» оказались такими многоголосными, что когда они смолкли, не все слушатели сразу это поняли. И, честно сказать, в исполнении этой музыки не хватало ощущения именно разговора, диалога, который был «задавлен» tutti ударных.

На концертах перкуссионистов всегда можно познакомиться с новыми тембрами и послушать музыку композиторов, имена которых вам не говорят ничего или говорят совсем немного и нечасто. Скажем, музыку Мурада Кажлаева услышишь редко. Кажлаев — ныне здравствующий дагестанский композитор, отметивший в этом году своё 90-летие, Народный артист СССР, человек с кинематографической биографией музыканта-мигранта — из лирики в физику и обратно. В исполнении участников ансамбля прозвучала репертуарная пьеса «Касумкентские барабанщики», которая является эпизодом из первого дагестанского балета «Горянка» (1967).

«Барабанщики» — захватывающая полиритмическая композиция, где каждый исполнитель находится в своём остинато, по вертикали же все ритмические планы сливаются в единое ритуальное движение, рельефом звучания которого становится малый барабан, — его партию исполнила Е. Толочкова, подключившаяся в этом номере к ансамблю. Невероятная сильная от природной энергетики дагестанская ритмика делает пьесу очень цельной и характерной, и, видимо, ритмика — это особенное свойство музыки Мурада Кажлаева. Неслучайно на Международном конкурсе молодых композиторов, приуроченном к предстоящему VII Всемирному фестивалю молодёжи и студентов в Вене (1959 год, когда фестиваль впервые прошёл в капиталистической стране), дагестанскому композитору были присуждены Золотая медаль и Диплом I степени за «Концертную лезгинку» (в номинации «Танцевальная музыка»). Аплодисменты «Барабанщикам» Кажлаева были щедрыми, и в этом большая заслуга исполнителей, студентов Саратовского областного колледжа искусств Алины Камышевой, Дарьи Повойко и Владислава Керимова, студентов СГК Ивана Венгерова (факультет СПО) и Павла Алёшина.

Следующий номер концертной программы стал своего рода шумовым антрактом. Это не заявленная с самого начала «Самба» Д. Марьева для малого барабана, том-тома, ударной установки, тамбурина, бонгов и маракас. Изначальная анонимность прозвучавшей музыки показалась уместной: иногда даже кажется, что именно так и должна существовать музыка — без лишних отсылок и коннотаций. Вопрос только — может ли?

Далее в программе появился новый участник — новый инструмент, которому немецкий писатель Патрик Зюскинд, впоследствии прославившись, посвятил свою одноактную драму-монолог «Контрабас». В исполнении Дмитрия Толочкова (контрабас) и музыкантов коллектива «Drum 'n' Bass» (Елена Толочкова — джембе, Илья Афанасьев — дарбук и шумовая перкуссия, Арсений Буриков — ударная установка) прозвучало «Импровизационное путешествие» в направлении Стива Райха. Оно было задано паттерном эмблематичной композиции Райха «Clapping music», а путешествие зашло в глубокий ритмический *jam session*, эпизодически напоминающий бит культовой композиции Дэйва Брубeka «Take five», настолько глубокий, что обратно к Стиву Райху слушатели возвращались уже не через ритм, а через мелодию контрабаса — печальную и немного напоминающую армянский дудук. Композиция получилась «джемовой» и отрешённой одновременно — не столько в стиле импровизационного соперничества исполнителей, сколько в духе коллективной медитации. Хотя некоторые участники исполнения могли бы опровергнуть мои выводы о медитации, настолько взаимодействие музыкантов было непредсказуемым. Как и предыдущие, данное сочинение было встречено искренними аплодисментами публики.

На самом деле...

На самом деле будут правы те, кто прочитал фразу о «двух малых барабанах “в кадре”» буквально. На самом деле правы те, кто увидел в заголовке «не было» без кавычек. Потому что, на самом деле, автора этих строк не было на концерте. Была лишь видеозапись, которая

Звучит «Импровизационное путешествие» С. Райха

позволяла (как и любая запись) нажать на паузу, съесть яблоко, посмотреть в окно, подумать, провести случайный или неслучайный фактчекинг, уйти, вернуться... Это сказано к тому, что текст статьи мог быть совсем другим, если бы автор статьи слушал концерт оффлайн.

Прозвучавшие композиции стали приятными, «комфортабельными» для слуха, ума и сердца. Они понимаемы и узнаваемы. И не только потому, что современный зритель музыкально искушён, но и потому, что со стороны музыкантов постоянно чувствуется потребность коммуникации, притяжения, резонирования со слушателем. И даже последний номер программы, который требует не только слухового, но и зрительно-визуального восприятия — идёт навстречу слушателю, вовлекает его в процесс сотворчества.

Всё не так, как... (вместо послесловия)

И потому, если вернуться к началу (раз уж мы имеем возможность поставить видео-аудио «на паузу»), к пьесе «Suomineito» — единственной «нежной» композиции в программе «Crash-band» — на деле окажется, что она не так одинока. Образу этой композиции соответствует название пьесы, которое переводится, как богиня воздуха Ильматар из мифов Калевалы, финская дева неба, скорби и одиночества. Её «нежность» — это мелодический компромисс со слушателем, равно как все остальные прозвучавшие пьесы — компромисс

ритмический. В этом — взаимность, «дружелюбие» всех номеров программы.

И единственное, что всегда ново — это момент восприятия здесь и сейчас, без возможности уйти на перерыв, без возможности выключить звук и погасить экран.

Be in the moment. И с радостью за тех, кто присутствовал на концерте.

**Бондаренко Н. Б.,
кандидат искусствоведения,
старший преподаватель
кафедры теории музыки и композиции**

ЗВУЧИТ

«ПОВОЛЖСКИЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР»

Концертный марафон IV Международного фестиваля современного искусства «Арт-модерн» завершился концертом «Поволжского камерного оркестра» (худ. рук. и главный дирижёр — М. Мясников). В исполнении оркестра прозвучали: «Триптих памяти А.Г. Шнитке» для струнного оркестра композитора Вячеслава Ноздрачёва (Ростов-на-Дону), «Саратовская героическая поэма» студента второго курса Даниила Милютинина (класс В. Орлова) и «Базельский концерт в 3 частях» Игоря Стравинского.

Открыла концерт «Саратовская героическая поэма», написанная Д. Милютининым в 2021 году специально для «Поволжского камерного оркестра». Сочинение посвящено защитникам саратовского неба в период Великой Отечественной войны. Поэма представляет цикл из 12 частей (сцен): «Пролог», «Саратов — мирное время», «Объявление войны», «Прощание с матерью», «Героическая кантилена», «Соловьиная песнь перед боем», «Воздушная тревога», «Бомбёжка», «Саратов в огне»,

Художественный руководитель -
М. Мясников

«Искания художника», Музыка для флейты, скрипки, виолончели, вибратона и фортепиано, Симфоническая поэма «Меланхолия» и др. Прозвучавший в марафоне «Триптих памяти А.Г. Шнитке» для струнного оркестра был написан им ещё в студенческие годы под большим впечатлением от музыки Шнитке. По словам самого автора, для него это было «как преклонение перед великим мастером. Хотелось показать эстетику Шнитке, но своим языком, насколько это было возможно на тот момент».

В завершение концерта был исполнен «Базельский концерт для струнного оркестра (in D) в трёх частях», одно из драматических сочинений Игоря Стравинского, которое было написано композитором в 1946 году, вслед событиям Второй мировой войны. Это произведение, наполненное аффектными состояниями (доходящим до драматизма и трагизма напряжением), поставило и точку, и многоточие в цикле концертов IV Международного фестиваля современного искусства «Арт-модерн». И это ощущение многоточия связано с предвкушением новых событий, новой музыки предстоящего в 2023 году фестиваля современного искусства в Саратове!

Болдырева Л.,
студентка 4 курса
кафедры истории музыки

К. Волков (альт)

«Марш», «Решающее сражение» и «Ода победе». В цикле раскрыты самые разнообразные сюжетные линии сочинения: любовь к своей «малой» родине и семье, патриотическое воодушевление, разрушительная сила врага и трагическое переживание потерь, и, конечно, триумф победы, достигнутой героическими усилиями, верой народа в свою победу.

В продолжение концерта впервые в Саратове прозвучала музыка композитора из Ростова-на-Дону Вячеслава Ноздрачёва — члена Союза композиторов РФ, лауреата Всероссийского конкурса студентов и аспирантов им. Д. Шостаковича (Санкт-Петербург), стипендиата президента России, министерства культуры РФ и губернатора Ростовской области, директора фестиваля «Одна восьмая», проводимого Ростовской государственной консерваторией им. С. В. Рахманинова. Вячеслав Анатольевич — автор музыки самых разнообразных жанров: к примеру, Концерт-симфония для альта с оркестром «In Memo», «Легенда» для дуэта гитар, три струнных квартета, Монолог для виолончели с оркестром

Т. Эйрих (скрипка)

ВОСПОМИНАНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ПОГАСНУТ!

С 22 октября по 2 ноября 2021 года Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова проводила XXI фестиваль «Международная неделя консерваторий». В его работе приняли участие ректор Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, профессор А.Г. Занорин, заведующая кафедрой дирижирования, заслуженный работник высшей школы РФ, профессор Н.Н. Владимирцева, Академический хор СГК имени Л.В. Собинова (художественный руководитель и главный дирижёр — доцент Н.А. Кошелева).

Фестиваль «Международная неделя консерваторий» в двадцать первый раз радушно принял учащихся и выпускников консерваторий всего мира. В этом году он собрал музыкантов из России, Германии, Австрии, Швейцарии, Польши, Венгрии, Италии, США. Показать свои творческие достижения в области музыкального искусства были приглашены исполнительские коллективы: хор Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, Концертный хор Санкт-Петербургского государственного института культуры, Камерный хор Академии хорового искусства имени В.С. Попова, Академический хор студентов Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, Академический хор студентов Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова, солисты Высшей школы музыки имени Р. Шумана

(Дюссельдорф, Германия), Высшей школы музыки имени Ф. Листа (Веймар, Германия), Академии музыки имени Ф. Листа (Будапешт, Венгрия), Академии музыки и театра «Академия дель Ридотто» (Италия), Академии музыки имени К. Шимановского (Польша), Университета музыки и искусств Вены (Австрия), Техасского университета А&М — Корпус-Кристи (США), Джульярдской школы музыки, танца и драмы (США).

В сложных условиях, когда передвижения внутри и между странами сильно ограничены, собрание лучших творческих сил в северной столице стало «глотком воздуха», истинным подарком, как для музыкантов, так и для публики, которая услышала множество премьер. В этом году концерты международного проекта были посвящены нескольким юбилейным датам: 265-летию В.А. Моцарта, 210-летию Ф. Листа, 140-летию

Слева направо: профессор СГК Н.Н. Владимирцева, композитор С.В. Екимов, проректор СГК А.В. Кошелев, ректор А.Г. Занорин

Сводный хор фестиваля под управлением С. Екимова

Б. Бартока, 130-летию С.С. Прокофьева. Ряд мероприятий был приурочен Году Германии в России.

Старт XXI фестиваля «Международная неделя консерваторий» был связан с хоровым звучанием. В преддверии фестиваля, 22 октября, состоялся концерт «Хоровая прелюдия», в котором приняли участие мощные хоровые силы — коллективы вузов Санкт-Петербурга (Хор Санкт-Петербургской консерватории и Концертный хор Санкт-Петербургского института культуры — художественный руководитель и дирижер профессор С.В. Екимов), Москвы (Камерный хор Академии хорового искусства имени В.С. Попова — художественный руководитель и дирижёр кандидат искусствоведения, доцент А.К. Петров), Саратова (Академический хор Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова — художественный руководитель и главный дирижёр доцент Н.А. Кошелева), Петрозаводска (Академический хор студентов Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова — художественный руководитель и дирижёр заслуженный деятель искусств РФ, профессор Е.В. Гурьев).

В репертуаре всех коллективов преобладала отечественная и зарубежная современная музыка. Особое внимание было уделено музыке санкт-петербургских композиторов — звучала музыка В. Салманова, С. Слонимского, Ю. Фалика, А. Королёва, Д. Смирнова, С. Екимова. Хор Санкт-Петербургской консерватории и Концертный хор Санкт-Петербургского института культуры исполнили трехчастный хоровой концерт «Из Акафиста святому благоверному князю Александру Невскому (к 800-летию)» С. Екимова под управлением

автора. Данное сочинение было создано в 2016 году, отдельные его части неоднократно звучали в концертных залах России, а целиком оно прозвучало впервые.

Кульминационной точкой концерта стало исполнение фрагмента вокального цикла «Отчалившая Русь» Г. Свиридова на ст. С. Есенина — «О, Родина, счастливый и неисходный час» (редакция для смешанного хора С. Екимова) сводным хором студентов пяти (!) высших школ музыки России. За дирижёрским пультом — С. Екимов, партия фортепиано — К. Зелигер. Концерт прошёл в стенах легендарной Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга и вызвал широкий общественный резонанс.

23 октября в прославленном Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича состоялся концерт-открытие фестиваля «Международная неделя консерваторий». В первоклассном по акустике зале, в котором выступали многие великие музыканты XIX–XXI веков, состоялся концерт, соединивший две ветви музыки: академическую хоровую (она получила название «Хоровые академии») и джазовую, которую представил народный артист России, мультиинструменталист, композитор Давид Голощёкин (в тот день ему торжественно был вручён диплом и мантия Почётного профессора Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова).

В рамках «Хоровых академий» на сцене знаменитого зала выступили коллективы всех пяти высших музыкальных школ. Академический хор Саратовской консерватории под управлением Н. Кошелевой

*Выступление А.Г. Занорина с хором
Санкт-Петербургской консерватории*

исполнил «Пало прениже волн» из цикла «Три стихотворения Марины Цветаевой» С.В. Екимова и «Мирончарня» Я. Неске.

С хором Санкт-Петербургской консерватории выступили руководители проводившегося в рамках фестиваля образовательного семинара «Особенности работы над хоровой партитурой»: ректор Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, профессор А.Г. Занорин, и о. ректора Академии хорового искусства имени В.С. Попова, профессор А.В. Соловьёв, ректор Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова, доцент А.А. Кубышкин. Они представили публике подготовленные в ходе занятий сочинения: русская народная песня «Вдоль по Питерской» в обр. А.Г. Занорина, Р. Щедрин «Притча», Ю. Фалик «Народная» из концерта «Поэзы Игоря Северянина». В финале была исполнена мировая премьера дифирамба для виолончели и смешанного хора на стихи Архиепископа Питирима (Павла Волочкова) С.В. Екимова «И снова жить начну». Солистом выступил ректор Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, заслуженный артист РФ А.Н. Васильев, дирижёр — С.В. Екимов. Так, по вдохновенному творческому порыву в этот вечер на одну сцену выходило четыре (!) ректора прославленных музыкальных вузов страны.

Смысловую арку, объединившую два хоровых концерта фестиваля, образовало выступление сводного хора пяти высших школ музыки с «О, Святый...» из хорового концерта «Из Акафиста святому благоверному князю Александру Невскому» С. Екимова

*Академический хор Саратовской консерватории
(художественный руководитель - доцент Н.А. Кошелева)*

под управлением автора. Это исполненное сердечным воодушевлением звучание мощнейшего хора стало гимном искусству, торжественным славлением великих хоровых традиций России.

Своими воспоминаниями о работе XXI фестиваля «Международная неделя консерваторий» поделилась заведующая кафедрой дирижирования, заслуженный работник высшей школы РФ, профессор Н.Н. Владимирцева:

«Концертные программы всех коллективов были составлены таким образом, чтобы показать различные жанры: духовная музыка, современная музыка, обработки народных песен. Коллективы в качестве подарка радужной публике, горячо принимавшей каждого участника концерта, включили в свою программу музыку Санкт-Петербургских композиторов. Концерты завершались выступлением сводного хора пяти высших школ музыки (как обозначили это организаторы) под управлением С. Екимова. В один из вечеров силами хоров — участников фестиваля — был исполнен фрагмент концерта С. Екимова «Из Акафиста святому благоверному князю Александру Невскому». Это сочинение имеет особое значение в год 800-летия со дня рождения святого Александра Невского, великого русского правителя, полководца и мыслителя. Замечу, что поднятая на фестивале тема истории России, памяти о великих людях и великих победах оказалась созвучной проекту «Отчизны верные сыны» (к 800-летию А. Невского, 650-летию Куликовской битвы, 350-летию Петра I), который проводила в октябре-ноябре 2021 года кафедра дирижирования Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова.

Тему истории государства Российского поднял на своём мастер-классе Народный артист СССР, дирижёр, хормейстер, музыкально-общественный деятель, профессор В.А. Чернушенко. Нам всем посчастливилось

Н.Н. Владимирцева
и Г. Петросян

присутствовать на встрече с выдающимся Музыкантом. В Государственной академической капелле Санкт-Петербурга, которой он руководит вот уже почти 50 лет, свято чтятся традиции русского хорового исполнительства. Отрадно отметить, что первый концерт «Международной недели консерваторий» состоялся именно в историческом здании Хоровой Капеллы, где свою работу вёл первый профессиональный хоровой коллектив России.

В.А. Чернушенко любезно согласился встретиться с участниками фестиваля, который по времени проведения совпал с открытием Всероссийского фестиваля

Концертное выступление хора на открытии фестиваля

Слева направо: А.Г. Занорин, Е.Д. Кривицкая, А.Н. Васильев, С.В. Екимов, О.В. Шмакова, А.А. Кубышкин, А.В. Соловьёв, А.В. Кошелев, Н.Н. Владимирцева

«Невские хоровые ассамблеи». В 2021 году он получил название «Александр Невский и ратная история Руси» (художественный руководитель — народный артист СССР В.А. Чернушенко). Он обратил внимание на важность исторической памяти, рассказал о том, что в основе фестиваля лежала идея представления ряда монументальных картин нашего прошлого, рассказывающих о важнейших периодах становления России.

В ходе творческой встречи маэстро предложил студентам послушать один из концертов ассамблей в черновом репетиционном варианте. Хор работал вместе с оркестром и двумя чтецами. Дирижёр обращал внимание на моменты, связанные не только с вокально-хоровой техникой, но и с пониманием важности содержания и смысла литературного текста исполняемых сочинений. Было обращение к слову, к его выразительной подаче, к рельефности музыкальной драматургии. Чрезвычайно важная и полезная встреча!

Фестиваль — это не только демонстрация профессиональных качеств, это обмен педагогическим и творческим опытом, возможность встречаться и общаться студентам и руководителям. С этой точки зрения интересной была образовательная часть программы, а именно семинар для хоровых дирижёров «Особенности работы над хоровой партитурой». В ходе мастер-классов, которые блестяще провели дирижёры А. Занорин, А. Соловьёв, А. Кубышкин, С. Екимов, студентам открылись принципы воплощения музыки различных стилистических и жанровых ориентиров, возможность включения в хоровое исполнение дополнительных сценических элементов, направленных на выявление замысла композитора. Так, руководитель Камерного хора Московской консерватории А. Соловьёв для исполне-

ния сочинения Р. Шедрина «Притча» предложил хору несколько элементов театрализации, что добавило выразительности прочтению непростого поэтического текста и сюжетной канвы этого сочинения. А работа А. Занориной над исполнением авторской оригинальной обработки народной песни «Вдоль по Питерской», вызвало у хора неподдельный интерес и восторг, она прозвучала задорно, по-театральному выпукло и ярко.

Что касается общего впечатления от выступлений хоровых коллективов консерваторий, то могу сказать, что они продемонстрировали высокий профессиональный уровень: каждый хор обладает собственным творческим почерком, звуковой палитрой, отношением к слову, репертуарными предпочтениями. Академический хор Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова выступил весьма достойно. Звучание хора отличалось выразительностью и осмысленностью слова, тонкостью нюансировки и фразировки. Я сердечно благодарю всех студентов и художественного руководителя хора Н.А. Кошелеву за те яркие эмоции, то блестящее мастерство, которые они проявили, за колоссальную выдержку и огромное желание сделать всё по максимуму! Молодцы!

О выступлениях Академического хора Саратовской консерватории имени Л.В. Собинова положительно отзывалась профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Т.И. Хитрова. А.В. Соловьёв и С.В. Екимов отметили высокий исполнительский уровень нашего коллектива.

Нужно сказать отдельные слова благодарности руководству консерватории — ректору А.Г. Занорину и проректору по воспитательной и творческой работе доценту А.В. Кошелеву за прекрасную организацию

Открытая репетиция А.Г. Занорина с хором Санкт-Петербургской консерватории

поездки. Также хочу отметить кипучую деятельность декана факультета композиции и дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова С.В. Екимова, поблагодарить его за постоянные творческо-педагогические контакты и приглашение нашего хора на этот крупный музыкальный форум.

Помимо фестивальных выступлений и репетиций нашим студентам удалось побывать в Мариинском театре-2 на постановке оперы «Псковитянка» с прологом «Боярыня Вера Шелюга» Н.А. Римского-Корсакова. Дирижировал maestro В.А. Гергиев. Студенты получили массу впечатлений, в том числе профессиональных, так как «Псковитянка» — опера с обилием хороших сцен. Они могли не только слышать, но и видеть моменты управления, которые предлагал дирижёр.

Приятно было встретиться с нашими выпускниками прошлых лет: Гургеном Петросяном — выпускником профессора Н.Н. Владимирцевой (он является дирижёром Мариинского театра), Ольгой Карачковой, Екатериной Гончаровой — выпускницами профессора А.Г. Занорина.

Считаю, что выезды коллектива на творческие форумы — это колоссальная польза в осмыслении своего профессионального уровня и себя в исполнительском процессе.

Своими воспоминаниями о XXI фестивале «Международная неделя консерваторий» поделилась и художественный руководитель и главный дирижёр Академического хора Саратовской государственной

консерватории имени Л.В. Собинова, доцент Н.А. Кошелева:

Процесс подготовки был достаточно сложным, так как баланс голосов в начале каждого учебного года в коллективе количественно меняется. Ушло 8 выпускников, пришло 14 совсем молодых певцов. С такой ситуацией сталкивается каждый руководитель учебного коллектива. За полтора месяца репетиций удалось достигнуть определённой формы. Что-то было неидеально, но мы приложили максимум усилий по превращению из невозможного в возможное.

Первокурсники прошли настоящее «боевое крещение». Конечно, было нелегко, когда мы первый раз вышли на сцену лучшего концертного зала нашей страны. Перед нами вдруг открылось огромное пространство и красота интерьеров. Ответственность нахлынула, стало понятно, что через полчаса нам надо выходить и петь. Это был один из самых волнительных моментов, но мы все вовремя собрались и все постарались максимально показать свои таланты.

Для части студентов это была первая поездка в составе Академического хора консерватории. Они были в восторге от посещения исторических мест Санкт-Петербурга. У нас была хорошая гостиница в самом центре, все достопримечательности были в шаговой доступности. И большинство воспользовалось этой возможностью на 200%: кто-то побывал на концерте детских хоровых коллективов (это, безусловно, расширило их опыт как будущих преподавателей), кто-то пошёл на спектакль в Мариинский театр, где в спектакле были использованы современные 3D декорации, вокальное и хоровое мастерство было на высочайшем уровне. Они посетили католические и православные храмы, Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру. Эта невероятная доза вдохновения, полученная нашими студентами, надеюсь, поможет им в их стремлении к новым высотам в профессии.

Приглашение участвовать в XXI фестивале «Международная неделя консерваторий» ректора Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, профессора А.Г. Занорина, заведующей кафедрой дирижирования, заслуженного работника высшей школы РФ, профессора Н.Н. Владимирцевой, Академического хора и его художественного руководителя и главного дирижёра доцента Н.А. Кошелевой — это признание высокого статуса Саратовской консерватории, уважение к её истории и высокой миссии быть Третьей в России, первой в провинции.

В преддверии празднования 110-летия Саратовской консерватории подобного рода презентации достижений вуза важны — это даёт возможность продемонстрировать профессиональному сообществу наш стабильно высокий уровень образования и творческих побед.

**Владимирцева Н.Н.,
заведующая кафедрой дирижирования,
профессор**

**Рыбкова И.В.,
кандидат искусствоведения,
доцент кафедры дирижирования**

АРТстАРТ – ПЛОЩАДКА ДЛЯ НОВЫХ ПОБЕД!

5 декабря 2021 года состоялся очередной Межрегиональный конкурс социокультурных и арт-проектов АРТстАРТ. Он прошёл в 13-й раз в нашем вузе и второй раз – в формате онлайн. Для студентов Саратовской консерватории это была итоговая работа по дисциплинам, связанным с менеджментом в сфере искусства и просветительской деятельностью. Но одновременно АРТстАРТ – это своего рода «разминка», испытание на прочность собственных идей, которые в дальнейшем могли бы стать основой для участия во Всероссийском конкурсе молодежных проектов.

В соответствии с Положением о конкурсе, утверждённом на Учёном совете Саратовской государственной консерватории, участие в Конкурсе АРТстАРТ является бесплатным. Участники Конкурса – студенты и аспиранты вузов и профессиональных учебных заведений Приволжского федерального округа и других регионов РФ в возрасте от 14 до 30 лет.

Проекты были представлены в электронном виде в соответствии с требованиями Конкурса. Каждый проект представлял от одного до пяти участников. Всего на конкурс были заявлены 44 студенческих проекта социальной и творческой направленности, в которых было задействовано 127 участников проектных команд. От Саратовской консерватории приняли участие 75 студентов 3, 4 и 5 курсов, представившие в общей сложности 22 проекта. Впервые в нашем конкурсе принимали активное участие представители Республики Саха (Якутия).

В этом году конкурс АРТстАРТ проходил в два этапа (два тура), где первый – заочный – по материалам

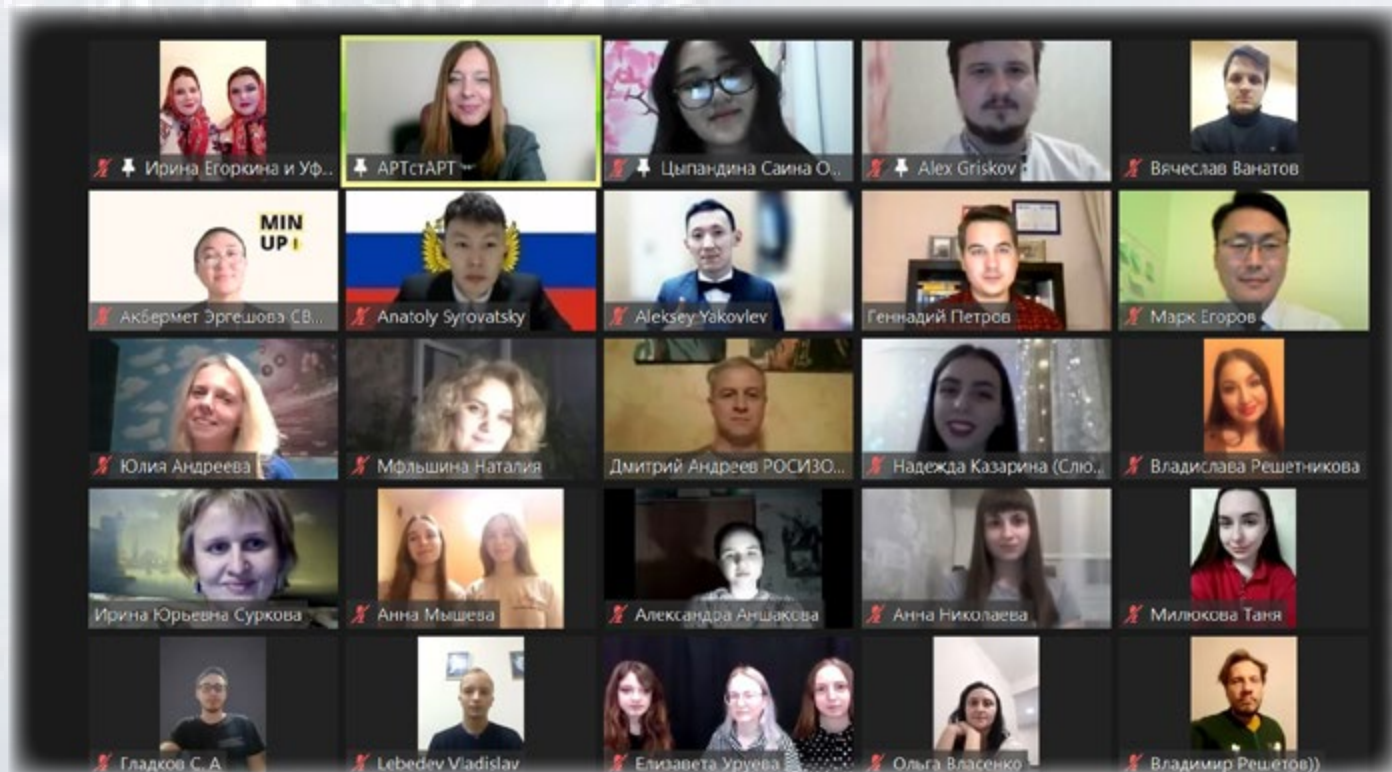
присланных проектов в электронном виде, а второй – очный, когда каждая команда имела возможность выступить с презентацией и защитить свой проект перед жюри и аудиторией.

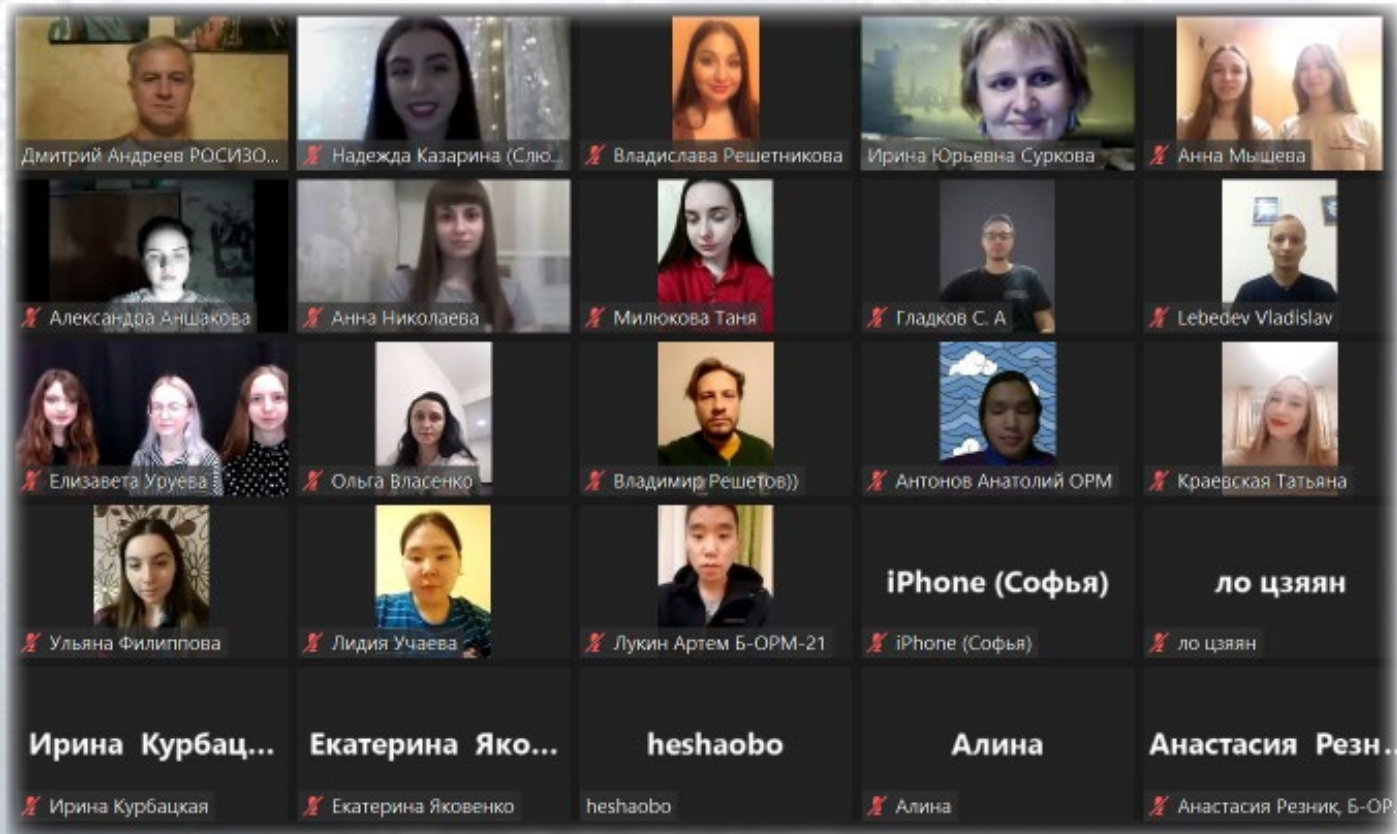
Первый этап был завершён 29 ноября 2021 года. Члены жюри ознакомились с содержанием конкурсных работ, осуществили экспертную оценку, провели жеребьёвку. По итогам заседания жюри после Первого тура финалистами АРТстАРТ стали 12 проектных команд. Их перечень был опубликован 1 декабря 2021 года на официальных площадках конкурса АРТстАРТ.

Второй этап, защита конкурсных проектов, состоялся 5 декабря 2021 года в формате онлайн. В день мероприятия была организована площадка на платформе zoom, к которой могли присоединиться не только участники конкурса, но и все желающие. Этот неизбежный для нашей реальности онлайн-формат имеет, безусловно, ряд положительных моментов: в конкурсе могли принять участие даже те, кто находится на самоизоляции или по состоянию здоровья не мог бы присутствовать лично; кроме того, круг наших зрителей был географически расширен: среди зрителей и экспертов были представители из разных регионов РФ.

С приветственным словом от СГК имени Л.В. Собинова выступил проректор по творческой и воспитательной работе Алексей Владимирович Кошелев. Члены жюри конкурса социокультурных и арт-проектов АРТстАРТ- 2021:

- Мальшина Наталия Анатольевна – кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин

Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, магистр экономики ФГБОУ ВО РЭУ имени Плеханова (Москва);

- Петров Геннадий Николаевич – эксперт этнокультурного проектирования при Ресурсном центре в сфере национальных отношений (Москва), заместитель главного редактора международного научного журнала «Развитие образования», доцент Чувашского республиканского института образования, доцент Марийского государственного университета, кандидат педагогических наук, доцент, психолог;

- Егоров Марк Николаевич – доцент кафедры культурологии Института языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, кандидат педагогических наук, руководитель образовательной программы «Организация работы с молодёжью», эксперт Всероссийского конкурса молодёжных проектов Росмолодёжи;

- Измайлов Руслан Равилович – заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин СГК имени Л.В. Собинова, доцент, кандидат филологических наук, член Союза российских писателей;

- Андреева Юлия Юрьевна – кандидат социологических наук, доцент Института искусств СГУ имени Н.Г. Чернышевского, член Российской общественной академии голоса;

- Решетов Владимир Алексеевич – актёр, продюсер, исполнительный директор международного фестиваля молодёжных театров «32 мая», координатор проекта «Театральный троллейбус», руководитель проекта «Театральная карта города. Театр вне стен»;

- Суркова Ирина Юрьевна – доктор социологических наук, профессор кафедры управления персоналом Поволжского института управления имени

П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС при Президенте РФ;

- Андреев Дмитрий Алексеевич – директор Саратовского филиала РОСИЗО, председатель комиссии по культуре, туризму и сохранению историко-культурного наследия Общественной палаты Саратовской области;

- Каменская Ирина Владимировна – кандидат социологических наук, доцент кафедры истории музыки Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, основатель Конкурса социокультурных и арт-проектов АРТстАРТ.

Мероприятие прошло в форме активной живой дискуссии. Студенты демонстрировали свои мультимедийные проекты, успешно комбинируя видеовыступление и подготовленные заранее материалы. Вопросы конкурсантам задавали не только члены жюри, но и зрители как посредством видеосвязи, так и через рабочий чат. Некоторые проекты вызвали особенно продолжительные споры и обсуждения.

Настало время подводить итоги. По мнению жюри Межрегионального конкурса социокультурных и арт-проектов АРТстАРТ результаты распределились следующим образом:

Третье место заняли три команды, которые представили проекты:

«Коррупция или жизнь». Автор Баталина Ирина Сергеевна, студентка 2 курса Поволжского института управления имени П.А. Столыпина, филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

«СУДЬBUILD». Автор Сыроватский Анатолий Дмитриевич, студент 3 курса Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.

«Саратов музыкальный». Авторы Фомина Юлия Андреевна, Косорова Валерия Олеговна, Тимофеева

Елизавета Сергеевна, Тужилкин Дмитрий Игоревич.
Студенты 4 курса СГК имени Л.В. Собинова

Второе место поделили между собой команды:

Интерактивный ФОРУМ-ТЕАТР «Сделай правильный выбор». Автор Яковлев Алексей Анатольевич, студент 3 курса Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.

«Гармонистам, привет!» Авторы Грицков Александр Николаевич, Егоркина Ирина Сергеевна, Уфимцева Юлия Евгеньевна. Студенты 3 курса СГК имени Л.В. Собинова.

И, наконец, **первое место** в конкурсе АРТстАРТ-2021 заняли авторы также двух проектов:

Образовательный форум «MINUP». Автор Эргешова Акбермет Жамалидиновна, студентка 3 курса Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.

Концерт классической музыки «Ее Величество Скрипка» для детей в г. Кувандыке Оренбургской области. Авторы Мышева Анна Михайловна и Мышева Диана Михайловна, студентки 3 курса СГК имени Л.В. Собинова.

Кроме того, был присужден ряд номинаций:

За интерактивную презентацию проекта:

Фестиваль «Неделя свободного времени «На Чиле».

Авторы Казарина Надежда Алексеевна, Решетникова Владислава Вячеславовна, Краевская Татьяна Михайловна. Студентки 4 курса СГК имени Л.В. Собинова

За профессионально ориентированный подход:

«Шаг в будущее». Авторы Аншакова Александра Михайловна, Милюкова Татьяна Александровна, Николаева Анна Андреевна, Ушакова Алиса Ивановна.

Студентки 4 курса Поволжского института управления имени П.А. Столыпина, филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

За цифровую трансформацию:

«ВВСЛ» (Воспитай в себе лидера (Новый я)). Автор Цыпандин Саина Афанасьевна, студентка 3 курса Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова.

Всем победителям и номинантам были вручены дипломы Конкурса социокультурных и арт-проектов АРТстАРТ.

Мы поздравляем всех победителей, благодарим за активность и целеустремлённость всех, кто принял участие в нашем конкурсе. Мы также признательны зрительской аудитории, которая была неравнодушна к выступающим. Жюри и публика задавали хорошие вопросы, и конкурсанты достойно на них отвечали!

Желаем всем участникам АРТстАРТ-2021 использовать полученные знания и навыки и уверенно держать курс на победу своих проектов в грантовых конкурсах и форумных кампаниях ВКМП в будущем 2022 году.

*Каменская И.В.,
кандидат социологических наук,
доцент кафедры истории музыки*

Б.Л. ЯВОРСКИЙ И А.Н. СКРЯБИН: ПРИНОШЕНИЕ

С каждым днем приближается знаменательная для музыкальной культуры дата — 150-летие со дня рождения А.Н. Скрябина — композитора, отразившего интенции своего времени и предопределившего пути развития музыкального искусства в XX веке. В числе мероприятий, открывавших празднование этого события, стали Международные научные чтения, посвященные Б.Л. Яворскому «Проблемы художественного творчества. К 150-летию со дня рождения А.Н. Скрябина», состоявшиеся в Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова 24–26 ноября 2021 года.

На протяжении 30 лет Саратовская консерватория ежегодно проводит дни памяти выдающегося учёного-музыковеда Б.Л. Яворского, последний год жизни которого прошёл в Саратове. В 1941 году, вместе с коллективом Московской консерватории, Б.Л. Яворский был эвакуирован в Саратов, где продолжал работу над своими научными трудами и читал курсы лекций для аспирантов Московской и Саратовской консерваторий, объединённых на время эвакуации. Именно здесь им был прочитан в полном объёме Баховский семинар, завершена работа над объёмным трудом «Заметки о творческом мышлении русских композиторов от Глинки до Скрябина». Однако тяжёлые бытовые условия военных лет и быстро ухудшавшееся здоровье музыканта привели к его скоростижной кончине в Саратове 26 ноября 1942 года.

Известно, что Яворский в своём научном творчестве большое внимание уделил творчеству А.Н. Скрябина, связь этих двух выдающихся личностей и стала отправной точкой разработки проблематики конференции. В центре вопросов, обсуждавшихся в рамках Научных чтений, было наследие Б.Л. Яворского в историческом и теоретическом музыкознании; творчество А.Н. Скрябина, его художественные интенции и их влияние на искусство XX столетия; проблемы музыкально-теоретического осмысления и исполнительской интерпретации творчества А.Н. Скрябина.

Отметим, что проблематика Научных чтений имела междисциплинарную направленность и это, безусловно, было инициировано эстетическими установками

Проректор по научной
и международной деятельности
И.В. Полозова

А.Н. Скрябина, его стремлением к всеобъемлющему синтезу искусств (философии, музыки, поэзии, цветового оформления). Поэтому широкий спектр обсуждаемых на конференции вопросов привлёк внимание не только музыковедов, но и филологов, философов, историков, музейщиков, архивных работников, чьи научные интересы оказались объединены изучением наследия А.Н. Скрябина и его последователей. Отметим и широкую географию участников конференции: наряду с традиционно активным участием в Научных чтениях Яворского саратовских музыковедов, в этом году в научном форуме приняли участие музыковеды Москвы, Екатеринбурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Сахалина, а также учёные из университетов Луганска (Украина), Минска (Беларусь), Токио (Япония), Ясс (Румыния).

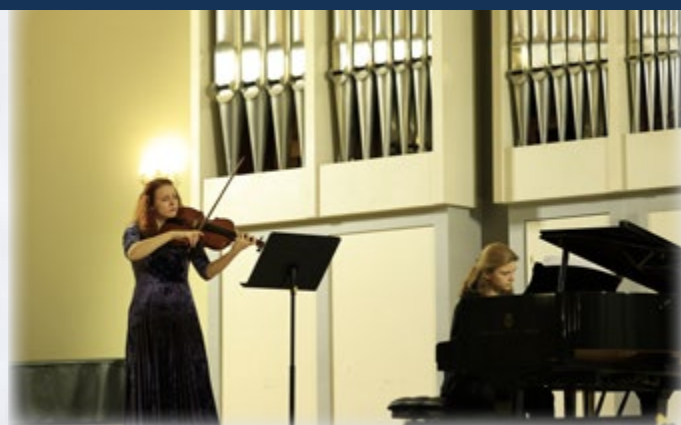
Анализ творчества Б.Л. Яворского была посвящена работа секции «Научное наследие Б.Л. Яворского в историческом и теоретическом музыкознании», в рамках которого с открытыми лекциями выступили К.В. Зенкин (Москва), О.И. Кулапина (Саратов), Л.П. Лабинцева (Луганск). Творческое взаимодействие Б.Л. Яворского и Т. Г. Шабаркиной стало темой содержательного доклада Президента «Фонда А.Н. Скрябина» А.С. Скрябина (Москва), рассмотрению логики музыкально-исторического процесса по трудам Б.Л. Яворского было посвящено выступление А.Г. Хачаянц (Саратов), работа Яворского в качестве председателя экзаменационной комиссии в Саратовской консерватории нашла отражение в сообщении А.Э. Рудяковой (Саратов), тему общности методологических подходов Б. Яворского и А. Швейцера осветила в своём выступлении Нитта

А.С. Скрябин

Участники концерта «А. Скрябин, С. Рахманинов, Н. Метнер: три рыцаря русской фортепианной музыки»

Мэгуми (Токийский университет), анализу поисков в области методики преподавания музыкально-теоретических дисциплин посвятила своё выступление Е. В. Пономарёва и др.

Творчество А.Н. Скрябина в контексте художественно-стилевых тенденций рубежа XIX–XX веков стало в центре внимания исследователей А.И. Демченко, И. В. Каменской, И. В. Полозовой, Н.С. Серовой (Саратов), Г.И. Лыжова (Москва), Т.Н. Левой (Нижний Новгород), сотрудников мемориального музея А.Н. Скрябина В.В. Попкова и А.Г. Мехакина (Москва) и др. исследователей. Тема художественно-стилевых тенденций начала XX века была развита в открытой лекции Е.С. Власовой (Москва). Эстетические воззрения представителей Серебряного века нашли своё отражение в докладах Р.Р. Измайлова, С.В. Кековой, С.П. Шлыковой (Саратов) и А.С. Кирила (Яссы, Румыния).

Естественным продолжением научной конференции стал концерт «А. Скрябин, С. Рахманинов, Н. Метнер: три рыцаря русской фортепианной музыки», состоявшийся 24 ноября в Большом зале Саратовской консерватории, который явился своеобразной верификацией научных гипотез и положений, высказанных на конференции, и дал возможность слушателям насладиться звучанием прекрасных произведений А. Скрябина и его современников.

Полозова И.В.,
проректор по научной
и международной деятельности,
доктор искусствоведения,
профессор

Нитта Мэгуми (Токио)

А.П. ЧЕХОВ «ЮБИЛЕЙ»: ПО ТУ СТОРОНУ РАМПЫ

(интервью с С. Литовченко и В. Орловым)

3 декабря 2021 года в Театральном зале Саратовской консерватории состоялся спектакль по А. П. Чехову «Юбилей» (режиссёр — Сергей Литовченко). Это событие привлекло внимание и педагогов, и студентов вуза. Спектакль был необычен тем, что, наряду с профессиональными актёрами, на сцене выступали исполнители, музыковеды (как выпускники, так и студенты консерватории).

Интересный сюжет, завораживающая постановка, отдача актёров — все эти факторы взбудоражили умы и сердца зрителей. Естественно, такая премьера не смогла обойти нас стороной, поэтому мы сразу же отправились за сцену, чтобы задать несколько вопросов режиссёру Сергею Александровичу Литовченко.

— Почему Вы выбрали профессию театрального режиссёра?

С.Л.: Вы знаете, я ещё с детства занимался в театральном коллективе у знаменитой Натальи Иосифовны Сухостав в городском Дворце пионеров. У неё же занимались Олег Табаков, Генрих Ротман, Володя Конкин и много других известных актёров. Наталья Иосифовна с самого детства воспитала в нас любовь к театру, к сцене. Потом я учился в институте механизации сельского хозяйства, экономическом институте, но всё равно театральная стезя перевешивала, и я решил посвятить свою жизнь актёрскому и режиссёрскому мастерству.

— Что для Вас самое сложное в профессии режиссёра?

С.Л.: Самое сложное в профессии режиссёра — правильно уловить то, что создавали великие классики в те времена и воплотить это на современный лад, потому что сейчас несколько сдвинулись многие понятия: в этике, в эстетике, в морали. Сейчас я не вижу таких авторов, таких произведений, которые могли бы сравниться с созданными в золотой, серебряный века, в советское время. И моя цель, как режиссёра, — направить нашего зрителя, особенно молодого зрителя, в такое русло, которое бы воспитало его настоящим человеком, настоящим патриотом своей Родины. Это то, что должны делать театр и искусство, и, по моему мнению, это самое сложное.

— По этой причине было выбрано именно это произведение А. П. Чехова?

С.Л.: Да, я выбрал это произведение вот по какой причине. В чём переключки того времени и современности? Люди не слышат и не видят друг друга; они

слышат только себя, говорят о себе, несут свою мысль, свои идеи, не учитывая мнения других. Это создаёт определённую разобщённость в обществе. И Чехов написал об этом ещё тогда, причём в виде фарса. Однако если такая ситуация случится не в комическом варианте, то это же может привести к трагедии!

— Как Вы считаете, с какими мыслями зритель должен выйти из зала, какие чувства постановка должна побудить в нём?

С.Л.: Во-первых, зритель должен отдохнуть на спектакле от повседневной жизни — всё-таки это комическая вещь. А, во-вторых, зритель поймёт, что были разные времена, разные люди, разные отношения, разные обстоятельства. Для этого мы окунём его в историю, в конец XIX — начало XX веков, когда Чехов писал эти истории.

Интересно, что он даже называет их не комедии, а шутки, которых у него три: «Юбилей», «Предложение» и «Медведь». Комедии у него — это «Вишнёвый сад»,

Хирин - режиссёр С. Литовченко

«Сёстры» — то, что рассчитано на улыбку, на менталитет, на внутреннее состояние человека того времени. Но для современного человека мы покажем эту шутку и постараемся её осовременить — показать, что в наше время тоже могут быть с одной стороны необычные, а с другой — совершенно обыкновенные ситуации.

— Как Вы находите подход к актёрам? Ведь в этой постановке, например, большая часть из них — не профессиональные актёры, а музыканты: музыковеды, исполнители.

С.Л.: Во-первых, это идёт от наличия определённого опыта. Сначала я был на телевидении, где занимался с определёнными педагогами. Конечно, в то время я не мог этого объективно оценить, но опыт постепенно нарабатывался. Потом я занимался у Натальи Иосифовны, затем, когда учился в театральном институте, у Юрия Петровича Киселёва. Потом я работал во многих коллективах: и в детских, и в студенческом театре, и в политехническом, и в училищах, и во дворце пионеров (городском и кировском)... Так что опыт у меня набирался.

Исходя из этого, я вижу человека, его сущность, его внутреннее Я. Опираясь на его индивидуальность, пытаюсь дать ему возможность реализовать тот образ, который написан у автора, но чтобы человек раскрылся, как он есть. Если ему что-то навязывать, то это будет выглядеть фальшиво, неправдоподобно и неинтересно.

Всё же спектакль не имел бы такого успеха, если бы не сопровождался музыкой, написанной руководителем Театра Новой Музыки **Владимиром Валерьевичем**

Мерчуткина - Л. Раенко

Орловым — человеком, который полностью отдаётся своему делу. На протяжении многих лет под его чутким руководством на сценах Саратовской консерватории и Дома работников искусств звучат премьерные исполнения произведений саратовских композиторов.

Мы решили поинтересоваться у Владимира Валерьевича о самом Театре Новой музыки, спектакле, о будущих проектах и его актёрских работах:

— Чем было вызвано решение поставить спектакль? Ведь в большей степени Театр Новой Музыки связан с исполнением произведений современных композиторов, а не с театральной жизнью.

В.О.: В прошлом году исполнилось 160 лет со дня рождения А. П. Чехова, и режиссёр Сергей Александрович Литовченко захотел поставить спектакль по пьесе Чехова «Юбилей». Но сделать это не получилось по известным причинам, поэтому перенесли на этот год. А, кроме того, в этом году исполнилось 130 лет с момента написания Чеховым этой пьесы-шутки.

— А с Сергеем Александровичем Вы знакомы уже давно, правильно? Он ведь ставит Вам концерты-спектакли Театра Новой Музыки?

В.О.: Да, у нас с ним идёт сотрудничество с 2012 года, с того времени все концерты-спектакли с персонажами — профессором Влориди, маэстро Вигансо —

Шипучин - К. Лунев,
Татьяна Алексеевна - Л. Пантелеева

Финальная сцена

проходили при активном участии режиссёра Сергея Литовченко.

— Планируются ли проекты, связанные не только с музыкой, но и с другими видами искусства?

В.О.: Да, у нас уже были такие смежные проекты (и не один раз), которые связаны не только с музыкой, но и с театром, живописью, даже песочную живопись добавляли. Конечно, в дальнейшем будут проекты на стыке разных видов искусства.

— Что для Вас как исполнителя роли профессора Влориди самое сложное в работе актёра?

В.О.: Для меня самое сложное (и самое главное) — не переиграть, не переусердствовать. Необходимо сделать так, чтобы персонаж выглядел естественно, т. е. нужно показать не себя на сцене, а этого персонажа: нужно полностью представить себя профессором Влориди, поверить, что ты — это он, и сыграть его естественно, чтобы зритель видел не меня, а именно персонажа, и верил.

— По вашему мнению, в интерпретации персонажа имеет ли вес мнение актёра, или же взгляд режиссёра должен быть основополагающим и неоспоримым?

В.О.: Здесь ключевую роль играет сценарий. Поскольку его я пишу вместе с Василием Игониным, то изначальный образ каждого персонажа задаём именно мы. При этом режиссёр — главный в постановке, и актёр должен подстраиваться под режиссёра и делать то, что тот от него требует в соответствии со сценарием. Равно как и композитор, когда пишет музыку к спектаклю, должен полностью забыть о своих творческих воззрениях, идеях и подстраивать музыку под ход режиссёрской мысли. Конечно, актёр может выражать своё мнение,

но в конечном итоге он является исполнителем режиссёрской задумки, которая во многом отталкивается от сценария.

— Музыка, звучавшая во время спектакля, — это были фрагменты из уже написанных сочинений или же были созданы специально для постановки?

В.О.: Эта музыка «свеженаписанная», писалась буквально этой осенью специально для спектакля, а потом была преобразована в фортепианную сюиту, которая прозвучит на концерте 13 декабря 2021 года в Саратовском областном Доме работников искусств. Там будут исполнены все части сюиты; музыки будет значительно больше, чем было на спектакле, ведь многое, конечно, осталось за кадром из-за особенностей постановки. Всё, что осталось за кадром, и будет исполнено на концерте.

— Что для Вас самое сложное в работе руководителя Театра Новой Музыки?

В.О.: Самое сложное — собрать всех в одно время на репетицию, организовать костюмы и декорации.

— А самое интересное?

В.О.: Интересно всё, включая самое сложное. И, конечно же, знакомство с новой, интересной музыкой современных композиторов; её показ публике, налаживание творческих связей с разными городами, ощущение своей причастности к тому, что публика открывает новые имена, и после каждого концерта «Театра новой музыки» наш город становится лучше.

*Болдырева Л.,
студентка 4 курса
кафедры истории музыки*

ЛЕГЕНДЫ И ХРАМЫ САРАТОВА:

музыкальные путешествия и культурные походы

31 октября 2021 года состоялась необычная экскурсия: культурно-исторический поход в Лютеранский собор святой Марии. В мероприятии приняли участие студенты Саратовского областного колледжа искусств и Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова; среди специальностей — теоретики, дирижёры, исполнители на ударных инструментах.

Идея сделать такую студенческую «вылазку» в дружественную церковную общину была связана со стремлением восполнить пробел в понимании истоков западноевропейских культовых жанров — прежде всего, мессы и пассионов. Нередко, изучая творчество И.С. Баха, современные студенты не представляют того культурно-исторического контекста, в котором создавалась большая часть произведений, в том числе и светской тематики. Нашей задачей было познакомиться со структурой лютеранского богослужения, понять основы протестантской этики, выявить конфессиональные различия между разными ветвями христианских традиций, равно как и внутри протестантской церкви.

День выдался на удивление солнечным и тёплым. Но его особое «звучание» было связано ещё и с тем, что нам, пришедшим впервые в лютеранский храм, невероятно повезло: мы оказались на праздничной службе, посвящённой Дню Реформации! Оказывается, ровно

504 года назад, 31 октября 1517 года Мартин Лютер обнародовал свои знаменитые тезисы, что стало поводом к возникновению грандиозного переосмысления и реформирования библейских основ христианства и церкви.

В Саратове лютеранская церковь существует с конца 1760-х годов, а до этого времени здание лютеранской церкви было подлинным украшением архитектурного ансамбля в центре города. Именно она стала ориентиром для создания архитекторами крыши здания Саратовской консерватории. После разрушения храма в начале 1970-х годов лютеранская церковь не имела собственного религиозного здания, собрания проводились в разных залах и помещениях города. И лишь в начале 2000-х годов началось проектирование и строительство новой церкви-преемницы, которую нам удалось посетить. Она построена уже в новой манере, в стиле модернизм, находится по адресу ул. Большая Садовая, 14 б. С 2008 года там проводятся периодические молебны, а освящение нового церковного здания состоялось 13 мая 2018 года, церемонию провёл Архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви России Дитрих Борисович Брауэр. Строительство временно завершено, основное здание построено, но внешние отделочные работы и возведение колокольни ещё планируется

Начало экскурсии в лютеранском храме

Алтарь католического собора Святых Апостолов Петра и Павла

организовать в будущем, как только будет собрано достаточное количество целевых пожертвований.

Оказавшись в большом просторном зале вместе с прихожанами, мы окунулись в мир современного лютеранского богослужения. Звучали песнопения в разных манерах — от традиционных до современных обработок; многие номера шли в сопровождении органа, тембр которого воспроизводился на цифровом пианино. Строгая сдержанность службы и при этом дружеская открытость всем этносам и конфессиям присутствовали на всех этапах службы.

Поразил удивительный белый цвет, усиливающий свет этого зала, минималистичность обстановки, центром которой является алтарь с крестом и Евангелием. На стенах ничего, кроме нескольких элементов украшений из цветов; высокие стрельчатые окна закрыты завесами из белой ткани, сквозь которые пробивались лучи октябрьского солнца. Стулья для прихожан были расставлены на достаточном для социальной дистанции расстоянии. Атмосфера была строгой, серьезной и одновременно непринуждённой.

Пропст (глава Саратовского церковного округа) Андрей Джамгаров сказал великолепную проповедь. Это было не просто обращение к верующим, но блистательный рассказ об истории Реформации, о её сути, о Мартине Лютере и о том, как началась новая эпоха в истории христианства. Один за другим сменяли друг друга гимны и молитвы. Кульминацией богослужения стало, конечно же, таинство евхаристии. Верующие и гости храма имели возможность присутствовать при совершении таинства причастия. В ходе службы прихожане и гости пели гимны, слова которых транслировались на огромном экране.

История лютеранской общины в Саратове имеет давние корни. Она бережно сохранилась, несмотря на все катаклизмы истории. Сейчас в церкви есть своя трапезная, библиотека, христианский магазин. Есть пространство

для мамочек с грудными младенцами, лаунж-зона для подростков и молодёжи, место для «домашних» встреч с семьями. Есть «каминный» зал для официальных приёмов, с настоящим камином, пожертвованным одним из мастеров (который сделал его своими руками) и даже мини-музей, под стеклом которого находятся книги — экспонаты с более чем вековой историей.

Об этом и многом другом нам рассказал член Совета лютеранской общины, уполномоченный по связям с общественностью, один из авторов книги об истории саратовских лютеран, наш хороший друг Александр Дерюгин. Он сделал сегодня настоящий подарок по завершении службы — великолепную экскурсию по открытым и «тайным» местам лютеранского собора. Мы прошли вслед за Александром по узким лесенкам храма, с неоштукатуренными стенами; как подлинный хранитель «тайн» он нас провёл в самые отдалённые комнаты, открывая специальными ключами всё новые и новые двери. Поднимаясь узкими ступеньками и наклоняя головы в низких проходах, мы вззошли на крышу собора, где открылся захватывающий вид на Волгу и окружающие районы. Самые смелые участники нашей группы отважились перепрыгнуть через высокое ограждение и обойти пешком всю смотровую площадку. Замечательный гид Александр Дерюгин не устал делиться с нами бесконечностью своих знаний о протестантской традиции, о лютеранских обычаях, о будущем облике здания лютеранской церкви. Там, на крыше собора мы собственными глазами увидели место, где будет возведена колокольня. Смогли воочию прикоснуться к истории, которая рождается сегодня, на наших глазах.

История не останавливается, она продолжает жить с нами рядом, и мы можем почувствовать свою причастность к ней. Ощутить что-то близкое себе, равно как и «иное» можно только через общение, через мирный

контакт с другими конфессиями и этносами. Наш культурный поход завершился в трапезной за чаепитием, которым нас порадовали гостеприимные хозяева. На тот момент за столом уже начинались семейные встречи, и мы окунулись в атмосферу непринуждённого общения, найдя немало друзей и единомышленников. По окончании мероприятия нам подарили чудесные сувениры в виде магнитиков с текстами молитв и карманные экземпляры Нового Завета с Псалтирью.

Ребята и участники были вдохновлены культурным походом. У нас у всех после посещения осталось ощущение, что мы попали в какой-то «иной мир», «другое измерение». Находясь в Саратове, в индустриально развитом районе, мы были будто бы вынесены за рамки повседневности. Совершая путешествие в храм, всегда совершаешь путешествие как бы внутрь себя, в глубину своей души, где всегда есть вопросы, но нет очевидных ответов.

Долго не хотелось расставаться и расходиться. Осталось твёрдое намерение вернуться, увидеть ещё раз этот замечательный собор, полный тайн, легенд и историй. Да, это, конечно же, внешне иной собор, не тот, что был на улице Никольской (Радищева) напротив здания консерватории; однако его служители сохранили лучшие традиции лютеранской церкви в саратовском регионе.

Но если всё же нам захочется увидеть, как выглядел храм в Саратове на улице Никольской, то надо совершить путешествие в село Зоркино Марковского района. Именно там мы увидим восстановленную и открытую в 2015 году Евангелическо-лютеранскую церковь Иисуса Христа (1877 год постройки) — точную копию её саратовской «младшей сестры» (освящённой в 1879 году).

Что ж, у нас появился ещё один интересный пункт для дальнейших путешествий! И не только этот. В Саратове много ещё неоткрытых нами мест. В скором времени мы решили продолжить наши культурно-исторические путешествия и посетить католический собор.

В ноябре 2021 года состоялся второй культурный поход по теме «Легенды и храмы Саратова». На этот раз — в католический храм, в собор Святых Апостолов Петра и Павла. Собор является кафедральным и возглавляется епископом Клеменсом Пиккелем.

Вторая наша экскурсия оказалась «двухчастной». Первая её часть прошла 19 ноября. Настоятель храма отец Диогенес провёл нас по костёлу, рассказал о том, как проходит месса, познакомил с нотами и музыкальными традициями. «Нам не только показали храм, но и рассказали об истории собора, о значении изображений на стенах, Святом Клименте и епархии Святого Климента, о таинствах, книгах, даже показали облачение священника в разные дни, на разных службах, позволили подняться на хоры», — написала одна из участниц экскурсии на своей страничке в социальной сети. Действительно, это было очень проникновенное и запоминающееся событие. Здание, построенное на одном из центральных перекрёстков старого Саратова, напоминает огромный корабль, устремлённый во Вселенную. Внутри царит чистота и покой, длинные деревянные скамьи для прихожан создают гармоничный диалог с современной архитектурой и яркими модернистскими фресками, украшающими алтарь. Значение каждого элемента композиции нам было подробно разъяснено, тихая и спокойная речь настоятеля Диогенеса

с приятным аргентинским акцентом погружала нас в атмосферу легендарных времён, наполненных историями о жизни святых и христианской символикой.

Продолжением нашего похода стала вторая часть экскурсии, которая состоялась уже через день, в воскресенье 21 ноября. Это было последнее воскресенье литургического года, и месса была праздничной. День Христа как Царя Вселенной празднуется не так давно, но уже стал одним из любимых событий прихожан в канун адвента. Примечательным моментом мессы была церемония первого причастия, очень трогательного таинства для юной девушки в прекрасном белом платье, которая приехала со своей семьёй из Вольска ради такого важного и значимого события. После мессы в 12 часов в кафедральном соборе состоялся органнй концерт, где выступили студенты Саратовской консерватории Ирина Ракчеева, Юлия Назарова и доцент кафедры специального фортепиано, преподаватель класса органа Ольга Кийовски. Программа концерта была довольно разноплановой: она включала в себя Хоральную прелюдию «Jesus Christus, unser Heiland» И. С. Баха (BWV 665), Сонату № 5 (ор. 65) Ф. Мендельсона-Бартольди.

Открытием для слушателей стало творчество польского композитора первой половины XX века Феликса Нововейского (первая часть Симфонии для органа (g-moll)). Откровением концерта стал как бы заново открытый М. Рeger — его Фантазия и fuga (ор. 135b) в мастерском исполнении О. Кийовски преодолела ограничения звучности электрооргана и вызвала ощущение, близкое акустической «подлинности» инструмента, короля всех инструментов органа. Звучание второй фуги было подобно расширяющейся Вселенной, оно постепенно заполняло всё пространство храма и порождало ощущение того, как архитектура сливается с музыкой. Новая архитектура собора, открывшегося и освящённого в начале третьего тысячелетия, 15 октября 2000 года, на новом витке истории продолжает «звучание» прежнего Собора Святого Климента на Проспекте Кирова (бывшей Немецкой улице). Собора, который был разрушен, разграблен, деформирован и перестроен в здание, которое многие знают как кинотеатр «Пионер» (и тот в настоящее время недействующий)...

Так завершились наши первые походы по историческим местам, связанным с духовной жизнью жителей Саратова. Благодарим всех студентов и горожан, принявших участие в наших увлекательных путешествиях!

И это ещё не всё! В нашем «списке» легендарных мест и храмов Саратова ещё несколько интересных «приземлений», но пока это «секрет», известный только тем, кто был с нами на экскурсии! Пусть это будет небольшой интригой, которую мы, конечно же, раскроем в самое ближайшее время!

*Каменская И.В.,
кандидат социологических наук,
доцент кафедры истории музыки*

Над выпуском работали:

Главный редактор:
кандидат искусствоведения
Е.Е. Маркелова

Ответственные редакторы:
доктор искусствоведения
Т.В. Карташова,
кандидат искусствоведения
С.П. Шлыкова

Дизайн и вёрстка:
Д.А. Соколов

Подписано в печать
23.12.2021 года
Бумага Херох. Печать 50 экз.

*С наступающим
Новым годом
и Рождеством!*