

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ СГК ИМЕНИ Л.В. СОБИНОВА

МИМЕТРОНОМ

NEW F O R M A T
апрель
2019

Журнал издается с 2015 года

ТЕАТР

КОНЦЕРТ

КИНО

НАША ЖИЗНЬ

www.sarcons.com

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Хармс, откройте дверь своей души со звуком «Бам»!

1

«Иоланта» П. Чайковского на сцене
Саратовского академического театра оперы

5

Что срывает фасад?

8

«Надежда не угасла» Авторский концерт В. Калашникова

11

Гордость нашего вуза

13

«Музыка, объединяющая души»

16

King of Queen

18

We just do bla-bla-bla... But in English!»

20

Волнение на сцене и как с ним бороться

22

Комната отдыха

24

Хармс, откройте дверь своей души со звуком «Бам»!

Ангелина Куц

4 марта состоялась премьера оперы саратовского композитора Михаила Хейфеца «Елизавета Бам» (2013), написанная по пьесе одного из ярких представителей русского литературного авангарда начала XX века — Даниила Хармса.

Кто же она такая — «Елизавета Бам»? — Классика театра абсурда, пьеса, которая получила оценку «откровенный до цинизма сумбур». Да, при первом знакомлении складывается именно такое впечатление, но стоит обратить внимание на один важный момент. Речь идёт о произведении, принадлежащем перу Даниила Хармса, который от природы был наделён чувством аристократизма и интеллигентностью. Даниил с раннего детства увлекался книгами, отличался особым усердием и сосредоточенностью в изучении наук. Он даже просил свою мать дарить ему только книги. «Интеллигентность его была подлинная и воспитанность — подлинная», — так утверждала Сусанна Георгиевская, детская писательница, которая была знакома с Хармсом. В качестве метафорического примера можно также привести один фрагмент из воспоминаний Шварца, который писал, что Хармс был единственным из своего окружения, кто умел правильно обращаться с вилкой и ножом.

Внутренняя интеллигентность сочеталась с харизмой и некоторой неординарностью, что выделяло его среди своих коллег. Но одновременно он был эксцентричной и даже эпатажной личностью. Об этом говорит и создаваемый им внешний

образ. Многие современники писателя в своих воспоминаниях и дневниках больше уделяют внимание не тому, какой личностью был сам Хармс, а тому как он внешне выглядел: «Он всегда одевался странно: пиджак, сшитый специально для

“*Ранняя весна. Тёплый вечер.
Большой зал одной из старейших
консерваторий страны.
Высокие потолки. Белые стены.
Приглушённый свет...
И вдруг!*

*В это упорядоченное пространство
врывается нечто необычайное ...
Большой зал Саратовской
консерватории наполняется
ирреальными звуковыми образами...
Начинается феерия абсурда...*

него каким-то портным, у шеи неизменно чистый воротничок, гольфы, гетры. Никто такую одежду не носил, а он всегда ходил в этом виде» (М. Малич, вторая жена Хармса).

За свою непродолжительную жизнь Хармс был в составе таких объединений как «Чинари» (содружество поэтов и философов), экспериментальный театр «Радикс» и ОБЭРИУ (Объединение реального искусства). Представители последнего декламировали отказ от традиционных форм искусства, ради поиска новых способов отображения окружающего мира. Они были яркими представителями русского авангарда. Во всех этих коллективах Хармс не был лидером (в некоторых объединениях главенствовал принцип равноправия), но его личность была настолько яркой и неординарной, что, в большин-

стве случаев, писателя можно было назвать идейным вдохновителем и тем самым «локомотивом», который двигал группу вперёд, предлагая новые идеи и концепции. Он был личностью многогранной, как будто собранной из разных частей: «Перед нами предстаёт очень раннимый, мнительный, суеверный и одновременно глубоко верующий человек, который подбирает себе маски и позы, которым старается соответствовать в жизни», — писал о Хармсе А. Кобринский, Российский литературовед, доктор филологических наук.

Он был, как комета, вихрь, ураган — ломал сложившиеся устои, как в реальной жизни, так и в своих произведениях. Он всё время придумывал разные «забавы» — например, посреди ночи ловить по дому крыс, которых там уже много лет не было. Таких людей окружающие чаще всего не могут понять. А как можно объяснить действия и слова человека, если они меняются с невероятной скоростью, да ещё и представляли собой чистый сюр или абсурд? Но вместе с этим человек всё же хочет найти кого-то, кто мог бы его понять, разделить мысли и чувства. И если это сложно сделать в реальной жизни, то художники пытаются выразить своё «я» в произведениях. На примере пьесы «Елизавета Бам» можно попробовать найти взаимосвязь между героем и писателем.

Кто может быть обособлен ото всех в пьесе так же, как и Хармс в жизни? Кто пытается понять, что происходит, но не может найти ответ? Проще говоря, кто выделяется

сильнее всех из перечня персонажей пьесы? Таким персонажем может быть только главная героиня произведения — Елизавета Бам. В чём это проявляется?

По мере развития истории она остаётся в том же положении, в котором была в начале действия — состояние неопределённости и неизвестности. Неожиданное обвинение в убийстве застаёт героиню врасплох, и пусть зрители и узнают позже, что она невиновна, состояние неизвестности не только не изменяется, но и удваивается в конце. Ни зрители, ни Бам не узнают, чем закончится история.

Также Бам чуть ли не единственная, у кого в репликах отсутствуют фактические и логические ошибки (не с позиции грамматики языка, а с позиции развития истории). Возьмём, как пример, Мамашу и Петра Николаевича. Первая «удивляет» зрителя наличием знания о детях Иван Ивановича (она называет их имена), при этом с точки зрения действия — это их первая встреча, и они до этого не пересекались. Пётр Николаевич же перед своей смертью прощается с Елизаветой так, как не должен прощаться человек, который пришёл задерживать преступницу. Были произнесены такие слова: «Ты слышишь, колокол звенит на крыше бим и бам. Прости меня и извини, Елизавета Бам». Ранее совершённые Петром Николаевичем действия не подводят плавно

к произнесённой фразе, и она звучит совсем неожиданно для данного персонажа, ведь он больше всех хотел арестовать героиню. Судя по этой фразе, Пётр Николаевич прощается с Бам так, как это мог сделать близкий друг или возлюбленный. Но это уже совсем не подходит к данному случаю. Тогда другим мотивом этого действия может быть то, что Пётр Николаевич уже заранее знал о своей смерти и что она принесёт Елизавете лишь одни проблемы. Как говорится, «из песни слов не выкинешь», реплики были произнесены, и читатель на данные факты может сказать только одно: «Откуда они могли об этом знать?»

Именно здесь и нужно прояснить один момент. Пьеса имеет нетипичную для литературного сюжета структуру. Она закольцована. Начальная и конечная сцены дублируют друг друга (Елизавета Бам пытается избежать ареста). Из этого можно сделать вывод, что внутри данного произведения все персонажи, кроме главной героини, переживали подобную цепь событий и могут владеть информацией «как бы из будущего», и только Бам остаётся в позиции несведущего. Она, как и зритель, реагирует на действия всех персонажей как в первый раз, без изменения мнения или реакции. Это выделяет её среди действующих лиц — её не понимают. Данный вывод сближает писателя и его персонажа. Они оба находятся в постоянном непонимании среди своих близких, друзей и врагов.

После освещения первоисточника и личности его автора создается впечатление, что данное произведение очень сложное во многих аспектах, и поэтому можно только представить, какую трудную работу проделал Михаил Хейфец, создавая оперу на фундаменте пьесы.

Первое, что могло стать камнем преткновения — структура пьесы. Она не имеет последовательного сквозного действия (логически обоснованного), а состоит из частей-фрагментов, которые сменяют друг друга, согласно логике абсурда. Из вступительного слова композитора можно узнать, что их 19. Это также подтверждает пар-

титур, где присутствуют все части, и каждая имеет определённый жанр. Но как бы не разделялось всё музыкальное полотно, в нём есть общие моменты. Если пьеса Хармса больше играет с гротеском и абсурдом, то у Хейфеца больше превалирует ирония и буффонность. В партитуре на это указывает большое количество стаккато у всех групп оркестра, но больше всего — у медных духовых, а также почти постоянное *p* и *tr*. Оба момента больше присущи камерности, оттенённой ироническим характером. Это как бы насмешка над всем происходящим. Также на комедийность указывает большое количество разговорных вставок — это больше отсылка к жанру зингшиля, который является комической оперой.

Больше всего буффонность раскрывается в вокальных партиях. Истинно буффонным персонажем хочется назвать Ивана Ивановича (в исполнении Ивана Юрова), партия которого насыщена маркато и стаккато; сам тематизм скачкообразный и изобилует технически сложными моментами, где высокие ноты расходятся с кульминациями во фразах. При этом оркестр не поддерживает солиста, что создаёт ещё большие трудности в данных моментах. Исполнение этой партии было осуществлено на высоком уровне: звук шёл в зал, прорываясь через активную группу медных духовых, присутствовали плавные

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ имени Л.В. Собинова

**БОЛЬШОЙ
БАМ**
КОНСЕРВАТОРИИ

ПОНЕДЕЛЬНИК
МАРТА 4
2019 г.

ПЕРВАЯ ПРЕМЬЕРА ОПЕРЫ
КОНЦЕРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

М. Хейфеца
ЕЛИЗАВЕТА БАМ
ПО ПЬЕСЕ Даниила Хармса

НАЧАЛО В
18⁰⁰

Во вторник приобретения билетов
обращайтесь в кассу консерватории.
Телефон кассы: 23-17-18.
Только билеты можно приобрести
на сайте www.kassir.ru

NASSIR.RU СирИнформ

переходы в высокой тесситуре. «Перформансы» Ивана Ивановича выполняли свою истинную задачу и смешали слушателей (ярким номером был «Ик!»).

В противовес Иван Ивановичу идёт Пётр Николаевич (в исполнении Тимура Абдурахманова), чьё требование «открыть дверь» сопровождалось фанфарным ходом у меди. Громогласный аккомпанемент в партии Петра Николаевича приводит даже к тому, что солисту приходится соревноваться с сопровождающей группой. Возможно, было бы интереснее, если бы аккомпанемент звучал более иронично, с постоянным *p* или *mf*. Это создавало бы впечатление у зрителей, что как бы ни старался данный персонаж, у него ничего не получится в итоге.

У Петра Николаевича фразы более резкие и чёткие, его мотивы ясны и понятны, в отличие от «скачущих фраз» Ивана Ивановича, который быстро забыл о первоначальной задаче и начал больше общаться с семьёй Бам. По сути он единственный, кто пытается исполнить поставленную в начале задачу, но и сама история, и персо-

нажи как будто насмеваются над ним и невозможностью осуществления задуманного. Даже во время смерти Петра Николаевича звучит мажор в оркестре, хотя именно его смерть — корень всех проблем Елизаветы Бам. Тимур Абдурахманов замечательно справился со своей партией, отчеканивая каждую ноту и слова в репликах требования. Он хорошо показывал своё актёрское мастерство в разговорных вставках. Стоит предположить, что если бы не концертный вариант исполнения, то можно было ещё лучше раскрыть данного персонажа.

Партия главной героини (исполненная Ольгой Алакиной) поддерживает идею об обособленности персонажа внутри её окружения: аккомпанемент Бам находится у струнной группы, мелодия чаще всего нагнетающая, в отличие от «комичных» ходов у остальных героев. Хоть партия и обладает сложной тесситурой на протяжении всей оперы, но в отличие от явно буффонных партий остальных, у Бам присутствуют и ламентозные отрывки, которые прорываются через завесу абсурда, гротеска и иронии редким порывом души.

Мелодическая линия, в отличие от скачкообразных и стакатирующих мелодий Петра Николаевича и Ивана Ивановича, имеет больше канителенных моментов, особенно в репликах, где Бам воет как волчица. В этих случаях у неё исчезают стаккатные ноты, и мелодическая линия переходит из сложной тесситур, в которой она была большую часть оперы, в средний регистр, как бы уходя от характерных особенностей всей партии. Это похоже на смену амплуа персонажа на короткий момент, что, собственно, и происходит по сюжету, когда Бам становится волчицей. Такая смена в самом персонаже похожа на перемены Хармса в жизни, в особенности в виде разнообразного общения с окружающими его людьми, его даже называли «оборотнем» (Ю. Владимиров, русский поэт, прозаик) и «хамелеоном» (А. Венденский, русский поэт, драматург, член ОБЭРИУ).

Елизавета Бам полностью оправдывает наличие своего имени в названии пьесы. Самое яркое исполнение! Была использована разнообразная палитра образов и чувств, показаны переживания

персонажа. Солистка обогащала пение тембральными красками и различными интонациями. Звук летал над оркестром, не позволяя себя перекрыть, плавно переходя от ноты к ноте в мелодической линии.

Персонажи Папаши (Виктор Куценко) и Мамаши (Марина Макарова) самые загадочные. Они и подставляют свою дочь (Папаша — убийца Петра Николаевича), и в конце не пытаются спасти её от ложных обвинений (Мамаша утверждает, что Бам убила Петра Николаевича), вместо того, чтобы внести ясность в повествование — часто такая задача лежит на великовозрастных героях, но они приносят только еще больше сумятицы. В плане исполнения оба солиста показали себя на должном уровне. В «сражении двух богатырей» В. Куценко в вокале изобразил ту мощь и силу, которая соответствует заявленному образу богатыря. М. Макарова в своей партии смогла воплотить нестабильность образа Мамаши, которая развивается позже в безумие героини.

Также присутствует ещё один персонаж — Нищий (Михаил Соловьёв), в партии которого можно увидеть явную отсылку к Юродивому из оперы «Борис Годунов» М.П. Мусоргского (хотя знаменитые «стоны» Юродивого были и в партии

хора, состоявшего из студентов кафедры академического пения). Он — единственный из героев, кто находится «вне основного места событий» — за пределами дома Елизаветы Бам. Его реплики звучат с улицы, и так и останутся неуслышанными в доме семейства Бам.

Все перипетии сюжета и действия персонажей поддерживались ярким, туттийным аккомпанементом симфонического оркестра Саратовской консерватории, при участии Брандт Брасс ансамбля и Поволжского камерного оркестра под руководством дирижёра Михаила Мясникова. На протяжении всей оперы оркестр не только сопровождал исполнителей, но и выдавал свою оценку действиям героев. В основном, это была насмешка и ирония. Своим постоянным стакато оркестр «веселился», взирая на происходящее, при этом всегда в разных формах. 19 частей пьесы были выдержаны в своих жанровых особенностях; можно было услышать, как один фрагмент мягко сменяет другой. Присутствует также Интродукция (Увертюра II), которая звучит в середине оперы, как бы разделяя её на два акта. Аналогично раздробленности самого литературного первоисточника, и музыкальное полотно могло развалиться, смонтированное из разнохарактерных эпизодов.

Но цитирование уже знакомых мелодических и ритмических рисунков (чаще всего это лейтмотивы, которые звучат перед началом реплик героя) в разножанровых частях, а также мягкие переходы от фрагмента к фрагменту, позволили плотно сшить музыкальную ткань.

Творчество Даниила Хармса поистине многогранно, но одновременно во многом непонятно и загадочно, собственно, как и сам автор. Решиться написать оперу на пьесу «Елизавета Бам», которая является классикой театра абсурда, можно назвать рискованным шагом, ибо даже саму пьесу, в её оригинальном варианте очень сложно поставить. Режиссёры-постановщики и актёры не всегда могут вынести на суд зрителям именно театр абсурда, что чаще всего скатывается в фарс. А здесь ещё трудность возникает и в том, чтобы положить сложный сюжет на музыку. Учитывая всё вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что данный эксперимент оказался очень удачным, потому что через музыкальное воплощение нам удалось лучше понять, что происходит в пьесе и каким образом раскрывается её содержание. Поэтому хочется искренне поблагодарить автора и исполнителей.

Феерия абсурда удалась!

«Иоланта»

ТАТЬЯНА ЕЖОВА

П. Чайковского

на сцене Саратовского академического театра оперы и балета

Более двухсот лет существует Саратовский академический театр оперы и балета, один из старинных театров Поволжья и России. Первый публичный театр в Саратове был открыт в 1803 году на Дворянской улице помещиком Г. В. Гладковым. Позже этот театр переехал в Пензу, а в Саратове в 1810 году появился новый театр губернатора А. Д. Панчулидзева, расположившийся на Театральной площади, где современный театр стоит и в наши дни. Долгие годы пополнялась театральная оперная и балетная труппа и, конечно же,

репертуар. В наши дни саратовский театр имеет богатую, постоянно обновляемую оперную и балетную программу. В неё входят оперы великих русских и зарубежных композиторов: «Хованщина» М. Мусоргского, «Князь Игорь» А. Бородина, «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Иоланта» П. Чайковского, «Русалка» А. Даргомыжского, «Орестея» С. Танеева, «Риенци» Р. Вагнера, «Севильский цирюльник» Дж. Россини, «Бал-маскарад», «Риголетто», «Травиата», «Трубадур», «Аида» Дж. Верди, «Волшебная флейта», «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан» В. Моцарта, «Тоска» и «Мадам Баттерфляй»

Дж. Пуччини, а также балеты «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица» П. Чайковского, «Жизель» А. Адана, «Дон Кихот» Л. Минкуса и др.

Первые постановки опер П. И. Чайковского («Опричник» (1878), «Евгений Онегин» (1890, 1894, 1897/98, 1900), «Мазепа» (1891, 1894, 1900), «Пиковая дама» (1892, 1894, 1897/98, 1900) и др.) появились ещё в последней четверти XIX — начале XX века. Постепенно репертуар Саратовского театра стал пополняться новыми операми композитора. В 1906 году к перечисленным выше постановкам прибавилась последняя одноактная лирическая опера П. И. Чайковского «Иоланта», написанная на либретто М. И. Чайковского по драме Г. Герца «Дочь короля Рене». Эта опера ежегодно фигурирует в театральной программе Саратовского театра и в наше время, является очень востребованной саратовской публикой.

Лучшей сценической версией оперы стала постановка 1981 года, которая остаётся неизменной и сегодня. Дирижерами-постановщиками оперы являются заслуженные артисты России И. Семенов и М. Тургумбаев, режиссером-постановщиком — В. Шкаровский, хореографами — М. Петипа и Л. Иванова, сценографом — В. Анисенков, хормейстером — заслуженная артистка России Л. Тадтаева, в чис-

ло исполнителей главных партий вошли замечательные артисты театра. В партии Иоланты выступали народные артистки России В. Баранова и С. Костина, в партии Роберта — народный артист СССР Л. Сметанников и заслуженный артист России В. Демидов, в партии Короля Рене — народные артисты России В. Григорьев и В. Верин, роль Водемона исполнял народный артист Туркменистана Г. Назаров и др. Спектакль безупречно режиссирован, отличается впечатляющими декорациями, красочными и богато исполненными сценическими костюмами, в соответствии с временем и местом действия (XV век, Южная Франция).

31 января 2019 года этот спектакль прошел на сцене Саратовского театра оперы и балета в рамках проекта «Звезды российской оперы на Саратовской сцене», который реализуется уже второй год. В 2018 году в рамках проекта были представлены оперы Дж. Верди («Риголетто», «Травиата», «Бал-маскарад») и Дж. Пуччини («Тоска»). В этом году организаторы повторили «Бал-маскарад» и «Травиату», а также

показали «Иоланту» П. И. Чайковского с приглашенными артистами. Данный проект дает возможность саратовской публике насладиться выступлением талантливых певцов, не выезжая за пределы города.

Проект начался со сказочной оперы П. И. Чайковского «Иоланта» 31 января 2019 года. В спектакле, кроме саратовских артистов, в этот вечер были задействованы молодые оперные певцы, солисты Московского театра «Новая опера» им. Е. Колобова. В партии Иоланты дебютировала Елизавета Соина, выпускница Московской консерватории (класс проф. Г. Писаренко), лауреат Всероссийского конкурса «Серебряный голос». В репертуаре певицы довольно много сложных партий: Татьяна («Евгений Онегин» П. И. Чайковского), Маргарита («Фауст» Ш. Гуно), Мими («Богема» Дж. Пуччини) и др.

Я впервые слушала Е. Соину в непростой, очень интересной роли Иоланты. Меня поразило многое: яркий, объемный, тембрально наполненный голос певицы (лирическое сопрано), длинное дыхание во фразах, тонкое взаимодействие

с оркестром и потрясающе сыгранная роль. Ариозо Иоланты «Отчего это прежде не знала», прозвучавшее в начале оперы, было исполнено безупречно, не считая маленькой помарки, когда слово «протекали» было заменено певицей словом «пробежали». Отмечу ровность звука при переходе из нижнего в верхний регистр. Верхние ноты у певицы звучат так же насыщенно и красиво, как в среднем и в нижнем регистрах. Кроме того, обращает на себя внимание артистизм певицы и ее вхождение в образ слепой девушки, что у Е. Соиной получилось великолепно. Артистка опиралась на классическое воплощение образа Иоланты, полностью соответствующее концепции П. И. Чайковского.

Е. Соина — прекрасная партнерша на сцене, что следует сказать и об исполнителе партии Водемона Нурлане Бекмухамбетове. Певец хорошо известен саратовской публике, так как в первые годы своей исполнительской деятельности, с 1996 по 2000 год, был солистом Саратовского театра оперы и балета и Саратовской государственной филармонии имени А. Г. Шнитке. По-

этому саратовцам было очень приятно вновь встретиться со своим любимцем, выпускником Саратовской и Московской консерваторий, солистом «Новой оперы», заслуженным артистом Республики Татарстан, заслуженным деятелем Казахстана.

Н. Бекмухамбетов — лирический тенор, обладающий приятным, прекрасно поставленным голосом. Его мягкий тембр буквально обволакивает. Как только певец появился на сцене, у меня возникло ощущение, что от исполнителя исходит светлая, добрая энергетика. Романс Водемона «Нет! Чары ласкрасы мятежной» в его исполнении прозвучал нежно, с огромной любовью и теплотой, а голос, обладающий большой полетностью, наполнял зал и точно следовал за оркестром.

Артисты Саратовского театра также были на высоте. Особенно меня поразили своим исполнением и актерской игрой народный артист России Виктор Григорьев в роли Короля Рене и народный артист СССР Леонид Сметанников, исполнивший партию Роберта. В интерпретации образа Короля Рене В. Григорьеву удалось передать властный харак-

тер своего героя. Ариозо «Господь мой, если грешен я» было блестяще вокально исполнено, певец передал все страдания души своего персонажа, переживающего за несчастную дочь. Л. Сметанников, который в 2018 году отметил свой 75-летний юбилей, несмотря на солидный возраст, безупречно сыграл роль Роберта, а в арии «Кто может сравниться с Матильдой моей» показал настоящее вокальное мастерство.

Артисты, исполнившие главные роли, прекрасно справились с вокальными и актерскими задачами, но в спектакле были и свои недостатки. В торжественном финале оперы оркестр местами затмевал исполнителей своим forte, из-за чего не все реплики артистов были услышаны в зрительном зале. Также смущали не совсем музыкально отточенные и слаженные хоровые эпизоды. Однако, в целом спектакль произвел приятное впечатление. Спасибо всем артистам за этот прекрасный вечер, проведенный вместе с трогательной, сказочной, наполненной любовью и добротой оперой «Иоланта» П. И. Чайковского.

МЭРИ ДАНИЕЛЯН

Тема противостояния добра и зла, а также их сосуществования волнует умы человечества на протяжении всех времен. Добро и зло являются фундаментальными морально-этическими категориями философии, начиная с древних времен. Также и в искусстве, тема добра и зла всегда была актуальной и привлекательной для ее воплощения в живописи, литературе и музыке.

Романтико-философские размышления на тему борьбы добра со злом легли в основу романа Р.Л. Стивенсона «Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда», по которой был создан мюзикл американского композитора Френка Уайлдхорна. Музыка и либретто произведения были написаны в 1980 году, но по финансовым причинам мюзикл был поставлен лишь в 1990 в **Alley Theatre Хьюстона**, где демонстрировался на протяжении пяти лет, после

“

В каждом из нас есть два начала. Если эта примитивная двойственность – добро и зло – могла бы быть разделена на две составляющие, жить бы стало гораздо проще. Проклятие человечества в том, что эти противоположности непрерывно борются внутри каждого человека».

Роберт Льюис Стивенсон

чего ставился в **«The 5th Avenue Musical Theatre»** Сиэтла, и после гастрольного тура в Соединенных штатах Америки, 28 апреля 1997 года, состоялась премьера на Нью-Йоркском Бродвее. Мюзикл был сыгран 1543 раза, и, закрывшись 7 января 2001 года, стал самой продолжительной по количеству сезонов постановкой в истории.

Русскоязычную версию мюзикла можно увидеть в Санкт-

Петербургомском Театре Музыкальной Комедии, хотя это не первая его постановка в России: в 2005 году он был поставлен в московском Театре им. Моссовета. Мюзикл «Джекилл и Хайд» в репертуаре Петербургского театра находится с 2015 года, и каждый спектакль отличается собственным настроением и атмосферой. Об этом можно судить по любви публики к этому мюзиклу, каждый блок спектаклей проходит с неизменным аншлагом.

Город Санкт-Петербург очень подходит для подобного спектакля, прежде всего, благодаря своим погодным условиям, ведь действие мюзикла происходит в туманном Альбионе, в Лондоне Викторианской эпохи, застроенном однотипными домами, что скрывают множества тайн за своими громоздкими фасадами. Страшно и мрачно! Ужаса добавляет и пристанище для душевнобольных, для тех, кому нет места среди «нормальных» людей. Именно так начинается мюзикл «Джекилл и Хайд».

Талантливый Доктор Генри Джекилл ради блага общества, а также ради спасения собственного душевнобольного отца, решается на проведение опаснейшего эксперимента по разделению хороших качеств человека от плохих. У доктора Джекилла уже разработана особая формула, которую должен будет выпить подопытный. Все готово для будущего исследования, кроме одного — одобрения Совета. Однако Генри не находит поддержки, и на его просьбу богатенькие, напыщенные лицемеры реагируют криками «Богохульство и ересь!» Поэтому Генри ничего не остается, как тайно провести эксперимент на самом себе, что кончается крахом. После выпитой «формулы» сознание Генри раз-

дваивается, и вместо талантливого, доброго доктора Джекилла на свет появляется безжалостный убийца, называющий себя Эдвардом Хайдом.

Перед актером, исполняющим роль Джекилла — Хайда, стоит сложная задача передачи двух абсолютно противоположных образов. Естественно, их музыкальное воплощение разнопланово, и каждый номер этого мюзикла — хит, причём как в партии доброго персонажа, так и злого (и даже более того — сольные номера Хайда обладают еще большей притягательностью, потому что именно таким и должно быть зло, искушающее душу человека). Стоит отметить и раздвоение вокала главного исполнителя: Доктор Джекилл — спокойный, мягкий тенор,

что отлично подходит его доброму характеру, Эдвард Хайд — мощная, грубая, злая сила, поэтому его тенор наполняется хриплыми звуками, а вокал близок к рок-оперному.

Конечно, без изменений не остается и пластика, потому что движения мистера Хайда, в отличии от Джекилла, мало напоминают движения обыкновенного человека — скорее монстра. Вообще стоит отдельно выделить хореографию этого мюзикла. Можно сказать, что массовые вокально-танцевальные номера играют одну из важнейших ролей в спектакле, передавая атмосферу места действия. Если это психбольница с пациентами, то сразу появляется чувство безысходности и сострадания, так как номер построен на бесконечном мельтешении по сцене, с резкими, всё время прерывающимися движениями беспокойных, потерянных «душ». Если же это «Красный паб», то здесь царит атмосфера страсти и типичный стиль кабаре с его яркостью, театральностью, бурлеском.

Хочу отметить еще одну интересную особенность раздвоения образов, которую может заметить внимательный зритель. Во время проведения эксперимента, доктор Джекилл делает записи в своем дневнике, держа карандаш в правой руке. Когда же к дневнику прикасается Эдвард Хайд, персонаж из зазеркалья, то, оставляя свою саркастическую заметку: *«Полночь,*

*Вдруг замкнётся кольцо.
Твою сущность
Прикрывает фасад».*

Этот музыкальный номер проходит несколько раз — в самом начале его исполняют богачи и бедняки, в сцене в больнице — душевнобольные, и последний раз он звучит в финале, уже после развязки действия, что позволяет считать его смысловым рефреном спектакля, реалистически расширяющим тему зла в контексте фантастического сюжета спектакля, представляя зло как болезнь, поразившую буржуазное общество, и не только викторианской эпохи.

«Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда» красноречиво свидетельствует: за каждым респектабельным «фасадом» таится нечто темное и опасное, разлагающее и убивающее. Вот и праведный Генри Джекилл оказывается не так прост, каким кажется с первого взгляда, ведь он не смог победить злого Хайда в самом себе. Поэтому ему пришлось пойти на такие радикальные меры, как самоубийство. К сожалению, его наивные мечты об изменении мира в лучшую сторону потерпели крах.

Можно смело говорить об открытом финале мюзикла, так как у зрителей остается много вопросов после его просмотра. И все они разноплановы: от анализа образов Джекилла — Хайда и расшифровки мотивов их поступков до масштабных философских размышлений на тему добра и зла.

Возможно, в попытке ответить на эти вопросы человечество в будущем придумает ещё не одну формулу изменения мира. Но, без всяких сомнений, успех будет зависеть от того, насколько хорошо мы представляем, что скрывает фасад.

Фотографии взяты с сайтов
<https://vk.com/kirillgordeev>

https://vk.com/musical_jekyllhyde_montecristo

неожиганная эволюция», — он берет карандаш в левую руку. Таким образом, концепция раздвоения личности продумана до мелочей, что находит своё подтверждение в тексте:

*Джекилл: Ты лишь мираж, ты
моё отраженье,
Знай, хватит сил тебя усмирить.*

*Хайд: Нет, я чуть больше, чем
просто виденье,
Рядом с тобой буду вечно жить.*

Столкновение двух противоположных сил происходит в номере под символическим названием «Конфронтация» («Confrontation») — эта блестящая сцена является кульминацией всего мюзикла. Эпизод, построенный в форме диалога между Джекиллом и Хайдом, партии которых по-прежнему исполняет один актер, поражает своей динамичностью. Реплики добра и зла следуют одна за другой, и им подыгрывает смена освещения: Джекилла сопровождает мягкий темно-голубой свет, Хайд — агрессивный ярко-красный.

Следующее подобное столкновение произойдёт в финале, в сцене свадьбы Генри и Эммы, где во время речи священнослужителя из Джекилла вырывается Хайд, чтобы совершить свои последние злодеяния.

Эмма — возлюбленная доктора Джекилла. Однако в мюзикле есть еще одна героиня, роль которой

не менее важна: Люси Харрис — девушка из «Красного паба», которая влюбляется в Генри Джекилла, за что становится объектом преследования злобного Эдварда Хайда. Девушки тоже наделены противоположными характерами. Люси — страстная натура, в отличие от невинной, чистой Эммы. Но их объединяет общая любовь к одному человеку.

Лирический центр мюзикла — дуэт Эммы и Люси «В его глазах» («In His Eyes»), где героини поют о своей любви, передавая из уст в уста одну мелодию, которая бесконечно ширится и на вершине удваивается в совместном вокале. И хотя по сюжету девушки не знакомы, их души знают друг друга, как будто это — одна душа, на что по ходу дуэта согласия, кроме слияния голосов, намекает обмен предметами туалета.

Развитие основной сюжетной линии происходит на фоне картин современного общества, где царит лицемерие, насилие и ложь. Все эти качества настолько въелась в сознание общества, что превратились в норму жизни, о чем повествуют «богачи» и «бедняки» в сцене «Фасад» («Facade»). Они рассказывают о том, как прячут собственные лица за масками и лукавят, обманывают ради собственных целей, изменяют своим убеждениям ради выгоды:

*«Лишь закончится день,
Люди прячут лицо,
Тайных страхов и снов*

«Надежда не угасла»

Авторский концерт В. Калашникова

Приветствую тебя, дорогой читатель! Сегодня хочу рассказать тебе об удивительной встрече с молодым дарованием — Владиславом Калашниковым, студентом 5-го курса Саратовской консерватории.

Холодным февральским вечером 27 числа 2019 года давался концерт с участием героя моего повествования.

Фойе, раздевалка, три звонка, возвещающие начало музыкального события. В воздухе витает привычное состояние тепла и торжественности, сердце замирает от предвкушения. Здесь царит музыка, и, с минуты на минуту, она зазвучит.

На сцене появляется обворожительная Елена Владимировна Пономарева, доцент, кандидат искусствоведения. Она будет вести концерт.

Большой зал, к сожалению, заполнен редкими слушателями, что не может не удручать. Увы, тенденция равнодушия к высокой музыке возрастает, упрощаются потребности общества, где для сердца и души пища уже не требуется. Видимо, наступает некий переломный момент, где искусство превращается в «контент», который должен обязательно только развлекать и никак иначе. Информационное море, где любое творчество может стать популярным, и не столь важно, какую идею оно несёт в себе, благую или разрушительную для человека. Стираются границы между высоким и низким искусством, где на вершине может оказаться что-то до абсурда безвкусное. Соответственно, разрушительное влияние превагирует. Думается, не всё так однозначно и просто в этом беспорядочном вихре повседневной реальности, где всего много, но главного не достаёт. Возможно, благодаря этому усилится сопротивление, и современные талантливые художники найдут новые и лучшие пути добраться до сознания людей, достучаться до сердец, проникнуть в души.

Вынужден констатировать: данная проблема достойна отдельного рассуждения и глубокого анализа, а нам пора вернуться к концерту.

Афиша, согласованная с речью ведущей, нам говорит о двух отделениях, условно разделенных на зарубежную музыку (Бах, Бетховен, Лист, Дебюсси) и завершающий отечественный блок, где герой статьи играет второй концерт Прокофьева для фортепиано с оркестром.

Нужно заметить, что партию оркестра за вторым роялем, играл сам учитель студента — Альберт Михайлович Тараканов! Одной

из причин организации данного концерта с говорящим названием «Учитель и ученик» стал юбилей народного артиста России!

Итак, исполнитель вышел на сцену, зазвенела тишина, в которой человек соединяется с инструментом, перед началом торжественного, трудного сотрудничества на музыкальной ниве. Зал замер. В. Калашников тихо прикоснулся к клавишам. С первого мгновения уже можно было уловить некий внутренний драйв! Видно, что современная музыкальная культура, окружающая молодого человека, способствовала формированию этой энергии. Подобранный концертный материал хорошо созвучен с темпераментом артиста, что благоприятно отражается на общем восприятии концерта. Сила и мощь музыки в сочетании с крепкой игрой приковывает внимание до самого конца, оставляя приятные впечатления. Скука этому музыканту неизвестна!

Несмотря на разнообразие стилевых направлений в программе, прослеживается общая манера энергичной природы пианиста. Возможно, кто-то отнесет это к минусам и скажет, что виден одинаковый подход к любому материалу. Думается, это будет ошибочным предположением. Общие яркие впечатления — как раз то, чего требует современный слушатель. Увлечь своей игрой на сцене и одновременно показать всю красоту произведения классиков, может далеко не каждый исполнитель! От себя могу добавить, что такая трактовка вносит свежие ощущения в восприятие классических произведений. Молодой человек сумел показать новые возможности

в интерпретации. Хочется видеть больше характера самого исполнителя, ведь все, что выделяет, заинтересовывает, и есть музыкальная харизма, привлекающая слушателя.

Возникает интересное предположение, пришедшее во время пребывания на концерте: на примере Владислава Калашникова разрушается стереотип, где юный возраст исполнителя не дает раскрыться произведению, будто молодому человеку может не хватить жизненного и исполнительского опыта, чтобы полностью реализовать задумку композитора.

Его игра не может быть неправильной, она просто иная, не похожая на подход остальных исполнителей, возможно даже более известных и успешных. И ещё неизвестно, кто может оказаться более правдивым. Видно крепкое плечо учителя, который так хорошо воспитал и поддерживал пианиста все годы учебы.

После концерта мне удалось немного пообщаться с Владиславом.

— Расскажите, пожалуйста, как вы с детства приобщались к музыке, что или кто помог войти в этот творческий мир?

— С самого детства я любил подпевать старые советские песни и засыпать под них. Мама изначально решила меня отдать в музыкальную школу на вокал, но когда я туда пришел, увидел синтезатор, к которому и побежал. Так сказать, сделал мгновенный выбор. Таким образом, было решено отдать меня на фортепиано. Уже 18 лет я занимаюсь за этим инструментом. Три года я учился в Ставропольском колледже искусств на эстрадном отделении и фортепиано, но потом решил приехать в Саратов, поднять уровень игры. Ехал сюда специально, чтобы учиться у А. М. Тараканова. К нему всегда была большая очередь. Я не знал, смогу ли я к нему попасть. Он прослушивает избирательно. Так получилось, что сумел.

— Была ли у вас поддержка близких?

— Могу сказать маме огромное спасибо. Ей было тяжело меня отправлять в другой город. Она героически с этим справилась. Меня всё это время поддерживала и до сих пор поддерживает. С братом она была на моем сольном концерте. По поводу моего выбора мама, конечно, может как-то что-то корректировать, но она знает, что я упорный человек, и сдвинуть меня с места сложно.

— У вас были трудности при поступлении в Саратовскую консерваторию?

— Не было особых сложностей. Я уже год учился у А. М. Тараканова, окончив четвертый курс в Саратовском колледже. При поступлении в консерваторию мне было уже легче. Меня здесь знали, и я знал, чего мне ожидать и что делать.

— Что же для вас есть музыка?

— Жизнь.

— Какие музыканты или композиторы вас больше всего вдохновляют?

— Это очень сложный вопрос. На данный момент моим героем остается А. М. Тараканов. Это мой наставник. Говорят, чтоб добиться успеха, надо иметь высокого наставника. Вот он и есть тот человек, который направляет меня. Я вижу, что я иду по правильному пути.

— В плане выбора программы у вас бывали разногласия?

— Мы всегда находили компромисс. На первом курсе консерватории я хотел играть Шестую рапсодию Листа, учитель сначала не очень охотно на это шел, потому что она технически очень сложна, но все равно мы рискнули. Если говорить о наставнике, то это мой человек. Мне с ним всегда было комфортно. Все, что он мне давал из программы, было действительно по мне. Мне это действительно очень нравилось.

— У вас чувствуется мощная энергетика в игре, с чем это может быть связано?

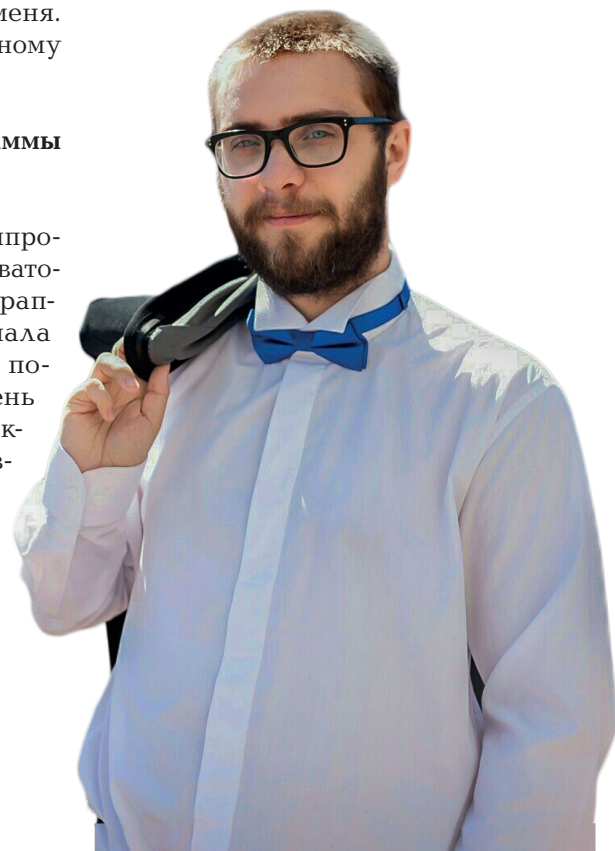
— Мне кажется, больше всего преобладает мой характер, но при этом я всегда пытаюсь оставаться в стиле произведения, а остальная часть — это то, что дает А. М. Тараканов. Он не любит, когда просто так играют. Учитель вкладывает часть себя, подводит тебя к тому, что ты должен собрать всю энергию, всё, что есть. И когда ты находишься на сцене, ты должен отдавать её слушателю. Иначе, по-другому тебя слушать не будут.

Самобытность молодого музыканта вызывает восхищение. Этот человек дарит слушателям настоящий музыкальный праздник, что в наше время большая редкость. Его творчество, безусловно, заслуживает внимания слушателя.

Доброе семя прорастает на благодатной почве, и это радует и обнадеживает. Настоящая музыка будет жить.

Призываю вас! Ходите на концерты, ищите для себя тех исполнителей, на которых вы будете в дальнейшем ходить с чувством радостной встречи, встречи со старым добрым другом!

«Не хлебом единым жив человек», ведь без духовной пищи гибнут даже великие государства.

ГОРДОСТЬ

НАШЕГО ВУЗА

ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ-КОМПОЗИТОРОВ

ВИКТОРИЯ АНТИПОВА

У студентов-композиторов, по сравнению с исполнителями, есть не так много возможностей и способов проявить себя, оказаться в центре внимания. Тем не менее, глубоко погружённые в свою специальность, они дни и ночи посвящают музыкальному искусству, отдают все силы изучению своей специальности, стремятся к творческому росту и активно участвуют в жизни консерватории.

В рамках данной заметки хотелось бы отметить самые важные их достижения и поздравить с профессиональным успехом!

6 апреля состоялся **авторский концерт** студента-композитора **Алексея Васильева** (класс доцен-

та Владимира Станиславовича Мишле). Прозвучали сочинения, продемонстрировавшие умение Алексея работать в разных жанрах и писать музыку для различных инструментальных ансамблей. Творческий багаж молодого композитора уже включает в себя многочисленные произведения в различных жанрах. Это фортепианная музыка — прелюдии, этюды, музыкальные моменты, сонаты. Это и вокально-инструментальные сочинения — мадригалы, квиды, хоры и романсы. И масштабные оркестровые работы: симфония «Артур» и симфоническая фантазия «Сны».

Не все его сочинения оказываются понятными для слушателей. Однако история музыки демонстрирует, что зачастую с течением времени музыкальные произведения кардинально переоценивают-

ся. Поэтому хотелось бы пожелать Алексею Васильеву продолжать отстаивать свои творческие позиции и развивать собственный композиторский стиль.

Невозможно не поздравить с многочисленными победами на композиторском поприще и ассистента-стажёра кафедры теории музыки и композиции **Ахмата Малкандуева** (класс доцента В. С. Мишле)!

31 марта в Карачаево-Черкесской республике он был награждён **Медалью Ислам-бия Крымшамхалова** в номинации «Искусство». Ислам-бий Крымшамхалов (1864—1910) — это первый просветитель карачаевского народа, известный общественный деятель, поэт, художник и философ. Наградой, учреждённой в его честь, отмечают важнейших деятелей искусства и науки Республики, лучших представителей Карачаево-Черкессии. Стать лауреатом данной премии — большая честь для любого уроженца Карачаево-Черкесской земли.

Кроме того, в марте вышел **короткометражный фильм** Магомед Кумыкова с музыкой **симфонии «Минги Тау»** Ахмата Малкандуева. В картине представлена одна из старинных легенд Кавказа, само действие разворачивается на фоне величественных гор. Музыка же придаёт кинематографической работе особую одухотворённость — глубоко национальная в своей основе, она захватывает и удерживает внимание зрителя до самого финала.

Творческие интересы **Анны Вишняковой** связаны, в первую очередь, с созданием вокальных произведений на стихи современных поэтов. Композитор предпринимает смелую попытку вновь возвысить жанр песни, обесцененный в контексте современной массовой культуры. Тематика избираемых ею поэтических текстов крайне актуальна, образы понятны каждому. Динамичное и зачастую драматичное музыкальное сопровождение демонстрирует великолепное академическое композиторское письмо, и каждое сочинение становится завораживающим и красочным музыкальным полотном.

Однако ни в коем случае Анну Вишнякову нельзя назвать композитором «одного жанра», что подтверждают её камерно-инструментальные сочинения и одна из недавних побед — **лауреатство на XXVI международном конкурсе молодых музыкантов имени Д. Б. Кабалевского** (23–28 ноября, 2018, Самара)

Анне Вишняковой следует как можно чаще представлять свои работы на различных музыкальных мероприятиях не только Саратова, но также России и мира, привлекая внимание публики к своему творчеству.

Хотелось бы отметить, что симфония «Минги Тау» — не первое резонансное произведение Ахмата Малкандуева. Широчайшее внимание в различных регионах нашей страны приобрело и сочинение **«Горы молчат, но помнят»**, посвящённое жертвам репрессий Чечено-Ингушского народов.

Музыка Ахмата Малкандуева наполнена свободно льющимися, пронзительными, запоминающимися мелодиями, надолго остающимися в памяти слушателей. Несомненно, композитора ожидает ещё немало наград на его творческом пути, и хочется пожелать ему продолжать работу в избранном им направлении, оставаться достойнейшим сыном Кавказа.

28 марта в рамках концерта студентов класса Владимира Валерьевича Орлова прозвучали сочинения **Анны Вишняковой** и **Григория Галимова**.

Григорий Галимов попал в центр общественного внимания в октябре 2018 года во время проведения XII Всероссийского конкурса молодых композиторов имени А. Г. Шнитке. Он не просто стал дипломантом конкурса, но его конкурсное сочинение «Вальс-фантазия» оказалось одним из наиболее обсуждаемых опусов, по поводу которого со стороны и публики, и жюри была высказана целая палитра мнений. Для студента II курса заслужить такое внимание к своему творче-

ству — несомненно, добрый знак! Ведь что может быть ужаснее для композитора, чем отсутствие эмоционального отклика на его сочинения? Стоит пожелать Григорию и в дальнейшем бесстрашно выносить свои сочинения на суд публики, «хвалу и клевету приемля равнодушно».

На XII Всероссийском конкурсе молодых композиторов имени А. Г. Шнитке состоялся яркий дебют и другого начинающего композитора, Артёма Назарова (класс доцента Ивана Александровича Субботина). Но ещё более значительным достижением стал его авторский концерт, состоявшийся 7 февраля. И всё это — на I курсе! Творческий потенциал Артёма Назарова огромен, и впоследствии музыкант с успехом сможет реализовать себя на композиторском поприще.

Уже второй год ярко проявляет себя и Вадим Генин (класс профессора Сергея Павловича Полозова). В конце марта Вадим Генин стал лауреатом III степени Первого международного конкурса пианистов и композиторов Don Grand Piano (Таганрог), а 4 апреля его сочинение «Теорема Пифагора» прозвучало в рамках проекта «Преломление цвета».

Однако наибольшее внимание к композитору привлекает музыкально-интерактивные лекции «На частотах произвола: что было музыкой последние сто лет», организованный совместно с Алесеем Наривончик. В рамках проекта уже состоялись три открытые лекции: «Музыкальный урбанизм, или как машины победили любовь», «Музыкальный минимализм, или как звуки стали лишними», «Музыкальный хоррор, или как страх вошёл в моду». Так что Вадим Генин успешно проявляет себя не только как композитор, но и как просветитель, проделывающий работу гигантского масштаба, а мы с нетерпением ждём его следующей лекции.

Специальность «Композиция» в консерватории никогда не была массовой, однако даже всего несколько студентов-композиторов своим неутомимым трудом и неиссякаемой творческой энергией обращают на себя внимание студентов и педагогов вуза, проявляют себя в различных областях творчества. Если уже в студенческие годы они добиваются значительных успехов, можно надеяться, что и в будущем новое поколение композиторов составит славу саратовской композиторской школы..

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ А. Г. ШНИТКЕ

7 февраля 2019 18:00
Малый зал

**Авторский концерт
Артёма Назарова**
(класс композиции доцента Субботина И. А.)

Программа концерта:

Романс для голоса и фортепиано «Пастель Ассоль» на стихи Е. Рубина
Романс для голоса и фортепиано «Пусть сияют несли» на стихи А. Блока
Сказка на музыку «Баба Яга» для голоса и фортепиано на стихи Дмитрия
Цыганки
Сюита «Sound of Youth» для фидели, скрипки и фортепиано
Романс для голоса и фортепиано «Белый цвет»
Две части из сюиты «Настоящие танго» музыкально-альт для скрипки, контрабаса и двух фортепиано
Викторина: Лепестки для голоса и фортепиано

Исполнители:

Студенты СПО: Е. Кораблева (класс доцента Н. П. Туренковой),
Н. Пичугина (класс преподавателя Д. Е. Злотникова),
Н. Куликова (класс доцента И. А. Хрульковой).
Студенты ВПО: В. Лассель, П. Спицына.
Преподаватель О. А. Алехина (концертмейстер Д. Станкович),
Ассистенты-стажёры и выпускники СКК имени Л. В. Собинава:
Г. Шарова, Д. Ахматов, Т. Пенкина, Н. Кремарево.
Ансамбль «Театр новой музыки»
(художественный руководитель - В. Орлов) в составе:
А. Орлова (скрипка), Д. Толочков (контрабас),
В. Ионов (фортепиано)

По вопросам приобретения билетов обращаться в кассу консерватории. Телефон кассы: 23-57-58. HASIR® RU

«Музыка,

объединяющая души»

МЭРИ ДАНИЕЛЯН

Согласно японским традициям и приметам, если ребенка отдать на какое-либо занятие в первый летний месяц после исполнения пяти лет, то оно станет главным делом его жизни. Так случилось с маленькой Кэйко Дои. Ей не исполнилось и шести лет, а она уже брала уроки фортепиано, на которые ее привела мама. Маленькая Кэйко наслаждалась джазовой музыкой Chick Corea, композициями Стиви Уандера, а также произведениями Яна Сибелиуса и Сергея Рахманинова. И спустя некоторое время у маленькой Кэйко появилась мечта — создать свой собственный неповторимый музыкальный стиль, и маленькая Кэйко все свои силы бросила на достижение своей мечты!

25 марта 2019 в Саратовской Областной филармонии им. А. Г. Шнитке состоялся концерт уже известной всему миру Кэйко Мацуи, японской пианистки и композитора, где она представила свой новый альбом «Echo» («Эхо»), а также исполнила некоторые более ранние произведения. Но саратовской публике и те, и другие были в новинку, потому что это был первый концерт Кэйко в Саратове.

Сама Кэйко Мацуи призналась, что этот концерт стал для нее особенным, так как обычно она гастролирует со своими музыкантами, но в этот вечер на сцене, по словам пианистки, были только она и рояль. Конечно, на филармонической сцене у исполнительницы в стиле нью-эйдж и джаза возникли сложности, так как некоторые композиции пришлось играть под записанную музыкантами фонограмму. А это явно мешало и ограничивало в выборе темпа и импровизации, характерной для

джазовой музыки. К тому же полностью подстроиться под настроение новой публики — не простая задача. Еще одна проблема — непредсказуемость техники, которая в любой момент может дать сбой. Так и произошло с первой же композицией, где качество звучания из-за неполадок аппаратуры было не на самом высоком уровне.

Но несмотря ни на что, Кэйко смогла покорить сердца саратовской публики. Хочу отметить, что произведения, исполненные только на фортепиано, без дополнительных инструментов и фонограммы, звучали намного убедительнее и вызвали восторженные крики «Браво!».

Кэйко соединила в своих сочинениях Запад и Восток. Один из ярчайших примеров — это «Waterlilia» («Кувшинка»). Кувшинка — райский цветок для японцев. Кстати, эта композиция тоже сопровождалась фонограммой, которая была легким украшением и воспроизводила лишь звуки плеска воды. И сама релаксирующая мелодия фортепиано подражала водной стихии характерными переливами в стиле нью-эйдж, принадлежащем уже не восточной культуре, а западноевропейской традиции.

Вот и сочинение «Moon over Gotham» («Луна над Готэмом», а Готэм — это «прозвище» Нью-Йорка, введённое американским писателем Вашингтоном Ирвингом) было выдержано в яркой джазовой стилистике, с характерными для «мягкого» джаза конструкциями, ритмами и пассажами.

Интересно, что Кэйко в своих произведениях часто обращается к теме природы и дает им названия, связанные со стихиями, растениями, животными или космическими объектами, такими, как, к примеру, Луна.

На протяжении всего концерта Кэйко общалась со зрителями и рассказывала про создание того или иного произведения и связанные с ними истории. Например, на чемпионате мира по фигурному катанию (любимый вид спорта у японцев) в Токио Ирина Слуцкая использовала произведение «Whisper from the mirror» Кэйко Мацуи в своей программе и завоевала золотую медаль. Кэйко присутствовала на этих соревнованиях и была поистине счастлива и искренне рада победе Ирины.

Еще одна история связана с дочерью пианистки, которая в свой день рождения сказала маме, что будет любить ее «всегда-всегда». Кэйко так захотелось запечатлеть этот момент, что она написала произведение с названием «Forever Forever». Что же, теперь не только Кэйко запала в душу это прелестная история!

Мне очень понравилось отношение Кэйко к музыке. Она очень много говорила со сцены о том, что музыка объединяет людей, что это некий универсальный язык, у которого нет границ. Она верит, что все души людей — это часть одной большой ми-

ровой души, что все люди приходят на землю, в эту жизнь, по отдельности, но затем их души соединяются вновь в бесконечность. И музыка помогает в этом.

Один из комментариев к своей композиции «Deep Blue» («Темно-синий»), Кэйко произнесла на русском языке: «Я представляла, как океаны соединяют все континенты мира, я надеюсь, что моя музыка также соединяет сердца людей на этой земле».

Такое общение Кэйко Мацуи с публикой повлияло на общую атмосферу концерта. И если первые произведения композитора воспринимались залом с настороженностью, то чем дальше, тем больше зал проникался доверием и искренней симпатией к японской пианистке.

Также Кэйко подарили много цветов, которые японка принимала с легкой смущенной улыбкой, потому что в Японии не принято дарить цветы на сцене — их обычно приносят за кулисы уже после концерта.

После концерта состоялась автограф-сессия с исполнительницей, где она пообщалась со зрителями, сфотографировалась со всеми желающими, а также раздала автографы. Мне тоже удалось немного побеседовать с Кэйко. Но к сожалению, не получилось задать все запланированные вопросы, так как российские организаторы концерта японской пианистки стали препятствовать нашей беседе по каким-то своим соображениям, которые мне до сих пор непонятны. Ведь они сами организовали встречу, и никто втайне

не собирался пробираться за кулисы ради интервью.

Сама же Кэйко была очень приветливой и с радостью отвечала на мои вопросы.

М.Д.: Добрый вечер, Кэйко. Спасибо за Ваш концерт. Можно задать вам несколько вопросов?

К.М.: Да, конечно.

М.Д.: Как много российских городов Вы уже успели посетить?

К.М.: Это уже шестой город, который я посетила. Я еще не очень много путешествовала по России.

М.Д.: Это Ваш первый визит в Саратов?

К.М.: Да, первый.

М.Д.: Было ли у Вас время посетить какие-нибудь достопримечательности в Саратове?

К.М.: К сожалению, нет. Мы приехали только этим утром, на поезде.

М.Д.: А где был Ваш предыдущий концерт?

К.М.: В Самаре, а до этого в Москве.

М.Д.: Понравилось ли Вам выступать перед российской публикой?

К.М.: Да, очень! Я вижу много доброжелательных лиц и новых поклонников. И я очень рада видеть их улыбающимися!

Философия Кэйко соответствует ее музыке. Да, может быть, ее произведения не так сложны, как у других композиторов. Они отличаются красивой мелодией, приятной на слух, с легким сопровождением. Кэйко и сама отмечает, что жанр ее музыки — это песня. Отсюда и идет выразительность ее мелодий, которые в дальнейшем многократно преобразуются и видоизменяются. Людям это нравится, и Кэйко чувствует своего слушателя, пишет музыку именно для него, пытаясь заглянуть в самую душу человека, раскрыть ее и подарить много новых чувств и эмоций.

Ей это отлично удается, всемирная известность Кэйко Мацуи пришла еще в 1990-х годах, но до сих пор она сотрудничает со многими исполнителями и путешествует по всему миру, объединяя души людей своей музыкой.

King of Queen

Freddie Mercury

Фредди Меркьюри — всемирно известный рок-исполнитель, автор песен, солист легендарной британской рок-группы Queen, которая обрела популярность в 70-е годы прошлого столетия. Артист, проживший сравнительно недолгую жизнь, остался в сердцах людей как талантливейший исполнитель, обладающий невероятной харизмой и энергетикой, которая заражала многотысячные залы. Он признан одним из 100 величайших исполнителей всех времен. Визитной карточкой Фредди стал микрофон с прикрепленной к нему полуразобранной стойкой. Этот отличительный знак, ставший визитной карточкой певца, сформировался у него в годы первых выступлений в Англии в составе группы Wreckage. На концерте, который состоялся на Рождество 1969 года в школе для девочек «Уэйд Дикон» в Уиднесе, Фредди, как обычно, прыгал и вертелся по сцене. Ему надоела тяжёлая микрофонная стойка — он отвинтил у неё основание и после этого прыгал по сцене в своей, всем

знакомой манере, сжимая в руке прикрепленный к микрофону трёхфутовый стержень. Популярность окружила певца многочисленными скандалами, которые не утихают и сегодня.

В конце 2018 года на киноэкраны вышел американо-британский фильм «Богемская рапсодия» о британской рок-группе Queen — плод совместного творчества двух режиссеров — Брайана Сингера и Декстера Флетчера, по сценарию Энтони Маккартену и Питеру Моргану. Сюжет фильма сосредоточен в основном на жизни одной из легенд рок музыки, вокалиста, Фредди Меркьюри, роль которого блестяще, на мой взгляд, сыграл Рами Малек.

Посмотрев этот фильм, я была впечатлена, и откровенно признаюсь, что если до просмотра фильма я была знакома с творчеством этой группы достаточно поверхностно, то теперь с уверенностью могу сказать, что фанатов у неё, несомненно, прибавилось.

Для «не фаната» творчества Фредди Меркьюри сначала, возможно, покажется непонятным название фильма, но углубившись в данный вопрос, становится ясно,

что «Богемская рапсодия» (ориг. «Bohemian Rhapsody») из альбома «A Night At The Opera» — сингл, написанный самим Фредди Меркьюри, которому группа обязана своей популярностью. Он был выпущен в 1975 году и весьма необычен по своей форме — её можно разбить на шесть разных по стилю частей: вступление, баллада, гитарное соло, опера, хард-рок и кода. Формат (продолжительность 5.55 мин.), резкий переход от одной части к другой, тон и темп были необычны для рок-музыки того времени. Меркьюри и раньше так экспериментировал со стилями, как в песнях «My Fairy King», «Liar», «In The Lap Of The Gods» и «The March of the Black Queen», которые можно смело называть предшественниками «Bohemian Rhapsody». Неформатный революционный трек, продержавшийся многие годы на лидирующих позициях во многих чартах, до сих пор остается одним из популярнейших синглов за всю историю рок музыки и доказывает оригинальность исполнителей.

Являясь по жанру драмой-биографией, фильм с первых минут дает представление о жизни музыканта.

Уже в начале просмотра становится ясно, что фильм не является художественной выдумкой режиссеров, а нацелен на максимально правдивое и достоверное отображение событий из жизни группы Queen и её лидера Фредди Меркьюри.

Картина раскрывает личную драму легендарного певца, который, как и все известные личности, сталкивается со множеством трудностей на своем творческом пути. Как и биографии других знаменитостей, жизнь Фредди нельзя назвать простой. Всемирно известного артиста терзало одиночество, его личная жизнь так и не состоялась. Слишком явный акцент в фильме сделан на волнующий по сей день вопрос о сексуальной ориентации певца. Эта сторона личности, несомненно, не могла не отразиться на творчестве Фредди, однако, творчество и личность артиста заслуживают большего внимания, нежели эта слишком узкая проблема.

Саундтреком к фильму послужили хиты группы и 11 ранее неизданных записей, в том числе пять треков из их 20-минутного живого выступления на межконтинентальном благотворительном фестивале «Live Aid» (с англ. — «Живая помощь») в июле 1985 года (официальный саундтрек Выпущен Hollywood Records на компакт-диске, кассете и в цифровом формате 19 октября 2018 года). Этот концерт был организован британскими музыкантами с целью сбора средств для помощи пострадавшим от страшного голода в Эфиопии и собрал величайших звезд рок-музыки, среди которых оказались: Элтон Джон, Мадонна, Том Петти, Пол Маккартни, Дэвид Боуи, U2, Шаде, Стинг, Брайн Адамс, Status Quo, Dire Straits, Фил Коллинз. Основными площадками, на которых развернулся фестиваль, стали стадион «Уэмбли» в Лондоне (вместивший 82 000 человек) и Стадион имени Джона Фицджеральда Кеннеди в Филадельфии, США (наполняемость около 99 000 зрителей). Для этого события была организована одна из самых значительных спутниковых телетрансляций в истории: порядка 1,9 миллиарда человек

более чем в 150 странах смотрели мероприятие в прямом эфире. Концерт продолжался по меньшей мере 16 часов.

Кульминацией и, пожалуй, самым атмосферным фрагментом всего фильма стало воссоздание выступления группы в этом концерте. Queen завершали концерт и сорвали бурю аплодисментов. Начав своё выступление с «Bohemian Rhapsody», Фредди Меркьюри один за другим спел самые известные хиты — «Radio Ga Ga», «Hammer to Fall», «Crazy Little Thing Called Love», «We Will Rock You» и «We Are the Champions».

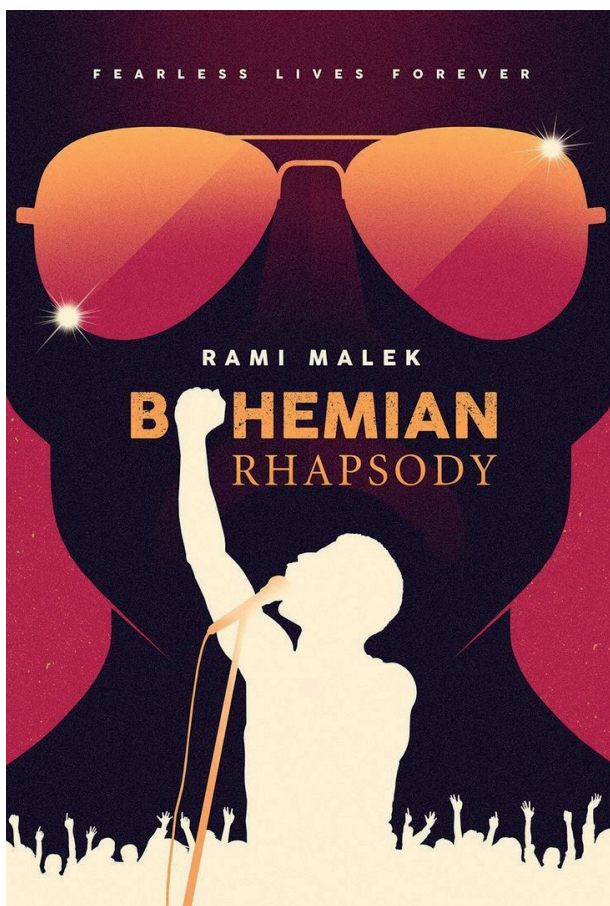

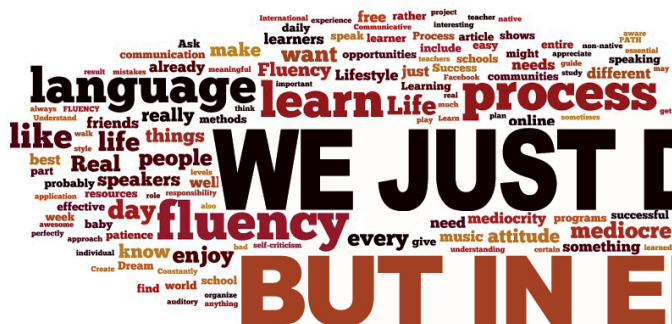
Вскоре после окончания «Live Aid» несколько инициативных групп провели международное голосование, по итогам которого выступление Queen было признано лучшим на фестивале и вообще в истории рок-музыки. Фильм содержит практически полное выступление Queen на стадионе Уэмбли в рамках концерта «Live Aid», для чего была построена точная копия сцены.

Выступление Фредди Меркьюри «в интерьере» стадиона — отдельный сюжет в контексте творческой биографии артиста, обладавшего невероятной энергетикой, которая и на обычной сцене передавалась зрителям и заражала буквально каждого, а в условиях стадиона это воздействие усиливалось в арифметический прогрессии, в соот-

ветствии с масштабом самой спортивной арены. Не удивительно, что именно этот эпизод фильма, в котором раскрылось умение Фредди «заводить» многотысячные стадионы, — впечатляющее зрелище даже на телеэкране.

Фильм, в центре которого оказалась столь известная личность с неоднозначной репутацией, вызвал противоречивую реакцию критики. Фанаты творчества Queen упрекают его создателей в недостаточной достоверности фактов, слабости сюжета, переоценке роли Фредди Меркьюри в жизни группы. Но, на мой взгляд, главная ценность этого фильма, не взирая на все приписываемые ему недостатки, состоит в его музыкальности, в том, что, погружая зрителя в историю группы, он даёт возможность прочувствовать эту живую атмосферу создания и исполнения любимых хитов изнутри, заново пережить прошлое в настоящем и убедиться очередной раз, в том, что истинные артисты не умирают, а продолжают жить в памяти фанатов, и даже более того — расширяя этот круг «после жизни».

WE JUST DO BLA-BLA-BLA... BUT IN ENGLISH!

Каждый месяц на новостных досках разных кафедр появляются распечатанные на цветных листах объявления:

English Discussion Club. Come and talk!

Как же проходит английский дискуссионный клуб?

6 февраля. 18:00. Кабинет 131.

Елизавета Андреевна Иванова начинает готовиться к приходу студентов: достаёт чай, чашки, раскладывает печенье и вафли на тарелочки... Всё должно располагать к тёплой дружеской беседе, ведь цель дискуссионного клуба — не повторить в очередной раз грамматику, перевести несколько предложений, составить

диалог и выучить наизусть какой-нибудь текст. Нет, подобные формы работы просто исключены!

Пока студенты удобно располагаются в аудитории и наливают себе горячий чай, Елизавета Ивановна рассказывает о деятельности клуба. Уже три года ежегодно она собирает ребят, чтобы просто поговорить на английском языке.

Е.А.: *«Идея создания дискуссионного клуба была очень простой, когда я поняла, что у нас учатся студенты очень разного уровня именно в плане английского языка. И среди них есть люди, которым, конечно, на наших рядовых занятиях бывает скучновато, потому что они на английском действительно могут говорить, а у нас на это, к сожалению, не всегда хватает времени. Поскольку большинство из наших студентов изучает язык всего час в неделю, а на старших курсах его нет вообще, и забывать его всё-таки многим не хочется, то нужно дать им какое-то место, где они могли бы это делать.»*

И мне захотелось создать это неформальное место, где студенты могли бы почувствовать себя более свободно, чем на стандартном занятии, и попробовать именно поговорить на языке о тех вещах, которые их действительно волнуют. Ведь именно для этого мы и учим язык — чтобы не просто суметь прочесть этикетку или сдать экзамен, а для того, чтобы научиться выражать собственные мысли, чувства, получить ещё один способ это делать. Всё это мы и пытаемся сделать здесь, на заседаниях английского клуба.»

В это время участники клуба удобно устроились на своих местах: настало время начинать заседание. Елизавета Андреевна не собирается общаться с ребятами с позиции учителя, покидает стол

преподавателя и садится рядом со студентами, подчёркивая, что мы собрались здесь не для скучного урока, а для дружеской беседы.

Очевидно, что новым участникам здесь рады!

Как отметила Елизавета Андреевна: *«Мы всегда рады всем, даже если ты пришёл первый раз, даже если ты пришёл один раз и не собираешься приходить больше, а просто заглянул из любопытства. Пожалуйста! Мы всё равно будем рады, нальём чай, спросим, как у тебя дела».*

Темы для разговора — самые разнообразные! Во время беседы с участниками клуба можно очень много интересного узнать о представителях других специальностей и о тех тонкостях их ремесла, о которых мы обычно не догадываемся или стесняемся спросить. Затем мы начинаем обсуждать, чем мы все занимались в последнее время, какие концерты посещали, в каких мероприятиях принимали участие и т.д.

Немаловажной частью дискуссионного клуба становится и обсуждение фильмов и сериалов. Участники заранее решают, о какой именно картине они хотели бы поговорить во время следующей встречи. Примечательно, что все участники (в том числе и Елизавета Андреевна) действительно не забывают подготовиться и посмотреть необходимый видеоматериал.

Е.А.: *«Это была одна из моих целей — чтобы клуб не был похож на стандартный урок. Мы не делаем каких-то вещей, которые характерны для официальных занятий — в основном просто сидим и разговариваем. Я могу предложить какую-то конкретную тему для обсуждения, какую-нибудь игру, например, настольную, но полностью проходящую на английском языке. Чаще мы просто разговариваем, обсуждаем какие-то события из жизни студентов, концерты, на которых они были, фильмы, которые они посмотрели, проблемы, которые у них возникают. Просто разговариваем на темы, которые их волнуют. И обычно этого вполне хватает на то, чтобы мы просидели здесь два часа, не закрывая рта.*

В результате иногда мы засиживаемся и до девяти часов».

Следует отметить, что ребята говорят на английском достаточно свободно, лишь иногда уточняя некоторые слова у Елизаветы Андреевны. И здесь, конечно, возникает закономерный вопрос: «Каким должен быть уровень владения английским для того, чтобы принимать участие в дискуссионном клубе? Есть ли смысл приходить тем, кто ранее изучал, например, немецкий язык?»

Е.А.: *«Если студенты не знают английский совсем-совсем никак, то едва ли. Но если они пытаются его сейчас сами для себя начать учить, то, конечно, да. Если человек хочет просто прийти и послушать, даже если он ещё стесняется сам говорить, или ему пока слишком сложно, или он только начал изучать язык, мы всё равно рады его видеть, и пусть посидит-послушает — это тоже всегда полезно».*

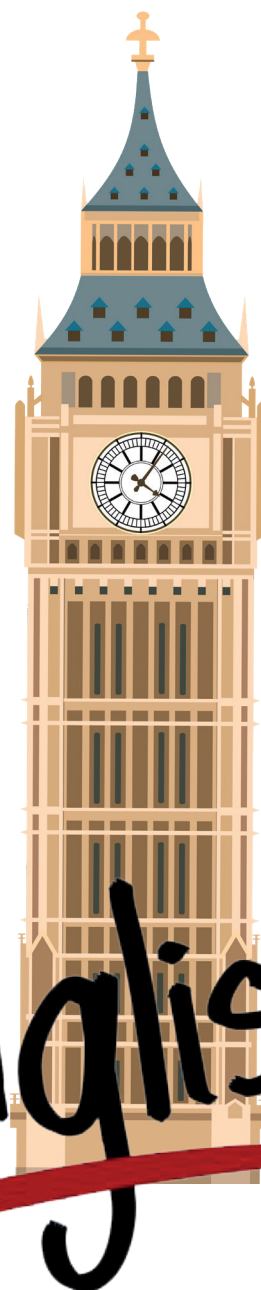
20:00. Два часа пролетели совершенно незаметно, и хотя у Елизаветы Андреевны были заготовлены настольная игра и загадки, до них, к сожалению, участники клуба так и не дошли... Настолько все оказались поглощены разговором!

В наше время владение английским языком способно открывать массу ярких перспектив. Особую роль знание иностранного языка приобретает для музыкантов. Концертные выступления за границей, участие в конференциях, международных конкурсах и мастер-классах музыкантов из других стран, работа за рубежом, — всё это лишь малая часть тех возможностей, которые могут встретиться на жизненном пути современных исполнителей. Тем ценнее становится изучение языков и совершенствование своих разговорных навыков. И английский дискуссионный клуб может выступить в качестве стартовой площадки

на пути к свободному владению языком международной коммуникации. И, что наиболее важно, проводятся занятия бесплатно и не ради получения материальной выгоды. Преподавателем движет стремление помочь своим студентам реализовать себя на международной арене, стать лучше, профессиональнее, конкурентоспособнее и увереннее в себе.

Путь к достижению больших целей начинается с небольших шагов по направлению к мечте. И серьёзное комплексное изучение языка может начаться с посещения внутривузовских разговорных клубов. Поэтому...

Come and Talk!

English

ВОЛНЕНИЕ НА СЦЕНЕ И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ

Сидя на концерте в удобном кресле, наслаждаясь музыкой, мы вряд ли задумаемся, как тяжело даётся в данный момент артисту на сцене исполнение произведения, что он чувствует, какие эмоции испытывает. Но когда мы сами оказываемся на сцене в качестве исполнителя, то часто сталкиваемся с проблемой волнения, которая не всегда может привести к хорошему результату.

Проблема волнения при публичном выступлении является важной и ключевой в области музыкальной педагогики и психологии. Воспитание артистических способностей, в том числе способности владеть собой в момент выступления и умения побеждать эстрадное волнение, является одной из важнейших задач исполнительской деятельности. Многие одарённые музыканты зачастую вынуждены отказаться от публичных выступлений из-за отсутствия

способности управлять своими эмоциями. Историческая практика подтверждает, что нередко яркие, талантливые личности — такие, например, как М. А. Балакирев, К. Н. Игумнов, — чувствовали психологический дискомфорт при публичном выступлении.

Но если вы обладаете данной проблемой, не спешите впадать в крайность и ставить крест на своей исполнительской деятельности, по крайней мере, сразу после неудачного выступления. Существуют различные методы борьбы с этим «недугом». Над проблемой публичного волнения работали исследователи в области музыкальной психологии (такие как Л. Л. Бочкарев, А. Л. Готсдинер, С. Савшинский), а также многие именитые музыканты и педагоги (Л. Маккинон, Г. Г. Нейгауз).

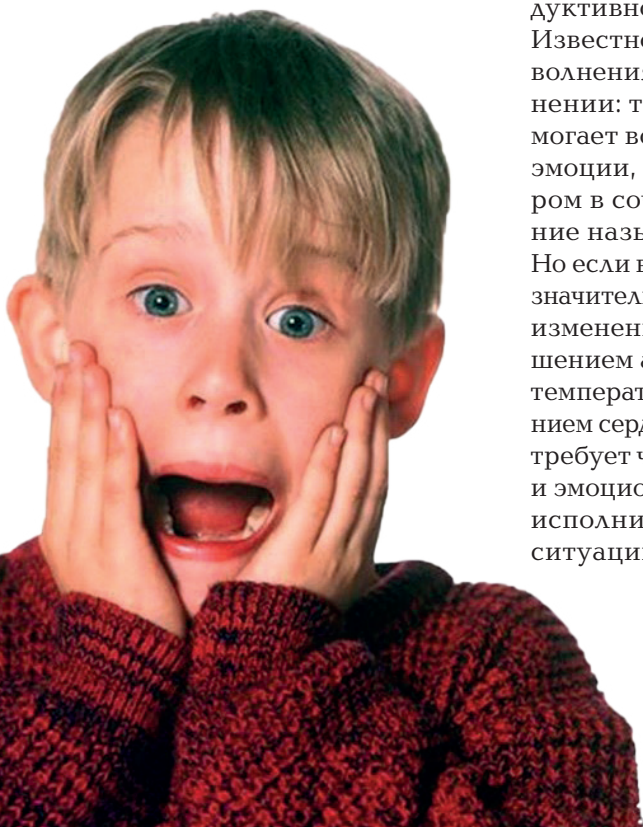
Конечно же, волнение на сцене не всегда означает «провальное» выступление и негативное состояние. Психологи выделяют два вида сценического волнения: «продуктивное» и «непродуктивное». Известно, что некоторая степень волнения необходима при исполнении: то волнение, которое помогает войти в образ и пережить эмоции, заложенные композитором в сочинение — такое волнение называют «продуктивным». Но если волнение сопровождается значительными физиологическими изменениями в организме (повышением артериального давления, температуры, адреналина, учащением сердцебиения и т. п.), если оно требует чрезмерных психических и эмоциональных затрат и вводит исполнителя в «экстремальную ситуацию», то это говорит о «не-

продуктивном» волнении, что может привести к потере в тексте или попросту безэмоциональному, «скучному исполнению».

Из-за чего же возникает чрезмерное волнение? Одной из причин является осознание значимости публичного выступления, так как выход на сцену, как правило, имеет определенную цель. Это может быть поступление в учебное заведение, сдача переходного экзамена, получение лауреатского звания, утверждение профессионального статуса и т. п. При этом может возникнуть состояние, сравнимое с предчувствием катастрофы — боязнь неудачного выступления. К примеру, А. Н. Скрябин говорил о том, что в каждом выступлении ему надо подтверждать то высокое мнение, которое о нем сложилось как об одном из выдающихся пианистов современности, и это лишило его покоя.

Но эстрадную выдержку, как показывает артистическая практика, можно выработать. Для того чтобы удачно выступить в концерте или сыграть на экзамене, музыкант должен находиться в состоянии *оптимальной концертной готовности*, которое музыкант может достичь, используя соответствующие приёмы и способы преодоления сложностей публичного выступления.

Выдающийся педагог Г. Г. Нейгауз говорил о том, что у талантливого человека увлечённость творчеством помогает преодолеть волнение. В то же время довольно долго считалось, что единственным способом адаптации к некомфортной сценической ситуации является регулярный выход на сцену. Наверное, почти каждый музыкант слышал от педагога в музыкальной школе, училище или вузе о том, что

«необходимо больше играть на публике». Но на самом деле такие постоянные «перегрузки» могут оказать не только положительное, но и крайне отрицательное влияние, что может привести к эмоциональному срыву, и музыкант в итоге больше не сможет выйти на сцену. Поэтому необходимо прежде всего осуществить психологическую подготовку к концертному исполнению.

Первоосновой комфортного состояния на сцене является степень выученности произведения. Очень часто причиной излишнего волнения является боязнь играть наизусть. В большинстве случаев, особенно в студенческой среде, это страх так называемой «нечистой совести», когда произведение либо недостаточно прочно выучено, либо музыкант еще не успел в него «выгратся». Пианистка Л. Маккинон в книге «Игра наизусть» говорит о том, что она выносит сочинение на сцену только тогда, когда оно выучено наизусть не позднее, чем за десять дней до выступления!

Конечно же, прежде чем вынести произведение на концерт, необходимо проверить соответствует ли оно «критерию эстрадной готовности». Данное понятие ввел и разработал психолог Л. Л. Бочкарев. Такой критерий включает: «1) умение сознательно управлять игрой, 2) умение интерпретировать произведение в воображаемом звучании и в действии, 3) исчезновение представлений о технических трудностях, 4) появление импровизационной свободы, 5) возможность эмоционального «проживания» своего исполнения, 6) способность регулировать психическое состояние».

Но важно знать, что психологическую подготовку к публичному выступлению необходимо вести уже с первого этапа работы над произведением, а именно с начала его разучивания. Уже на этом этапе необходимо ввести установку на обязательное концертное исполнение, формирование мотивации, увлеченности творческим процессом и уверенности в успешной реализации. Не менее важно определить точно, когда и где состоится

исполнение. На более поздних этапах, включающих в себя репетиции в зале и настройку музыканта непосредственно перед выходом на сцену, может помочь ряд приемов и методов, которые повышают психологическую устойчивость музыканта во время публичного выступления. Вот некоторые из них:

Психологическая адаптация к ситуации публичного выступления. За несколько дней до выступления представьте себе то место, где вы будете выступать — это необходимо, чтобы привыкнуть в своем воображении к условиям предстоящего выступления.

Игра перед воображаемой аудиторией. Когда произведение уже выучено прочно наизусть, проигрывайте его от начала до конца с представлением, что перед вами взыскательная комиссия или аудитория, при этом можно записать своё выступление на диктофон или камеру. Полезно так же вместо слушателей поставить ряд стульев и посадить на них, к примеру, игрушки. При этом надо быть готовым к любым неожиданностям во время исполнения и стараться не останавливать игру, а идти дальше, играя как на концерте.

Медитативное погружение. Прием связанный с осуществлением принципа «здесь и сейчас». Попробуйте глубоко осознать и прочувствовать всё, что связано с извлечением звуков, предельно сконцентрируйте своё внимание на настоящем моменте и зафиксируйте своё внимание на слуховых ощущениях. Для того чтобы осуществить наиболее полное погружение в звуковую материю, можно использовать такие упражнения, как пропевание текста без поддержки инструмента, пропевание мысленно, пропевание вместе с мысленным проигрыванием. Необходимо также зафиксировать ощущения кончиков пальцев, мышц рук, лица, корпуса, удобства исполнения. Такое медитативное проигрывание с погружением в произведение сначала осуществляется в медленном темпе, при котором нужно следить за тем, чтобы ни одна посторонняя мысль в момент игры не отвлекала вас.

Ролевая подготовка. Абстрагируясь от собственных личностных качеств, войдите в образ, хорошо вам известного музыканта, который не боится публичных выступлений. Такой приём называется имаготерапией, то есть терапией при помощи образа.

Выявление потенциальных ошибок. Даже если вы очень хорошо выучили произведение, всегда возникает риск «невывявленных ошибок», которые, как правило, начинают проявлять себя при публичном выступлении. В одном из своих трудов Г. Коган пишет: «Когда музыкант при желании не смог ошибиться, только тогда игровое движение можно считать закрепленным». Для обнаружения возможных ошибок можно предложить несколько приемов. Завяжите на глазах повязку и попробуйте проиграть в медленном темпе, при этом следите, чтобы нигде не возникало мышечных зажимов и дыхание оставалось ровным. Так же можно применить игру с помехами и отвлекающими факторами, при которой возникает предельная концентрация внимания. Включить, например, телевизор или радио на среднюю громкость и попытаться сыграть программу — при этом вы будете испытывать большое нервное напряжение, а «нежелательные ошибки», скорее всего проявят себя.

Единого «рецепта» устранения публичного волнения для всех исполнителей, конечно же нет и быть не может, так как психика каждого музыканта и его одаренность, сугубо индивидуальны. И, зная себя, опираясь на научные результаты, каждый исполнитель должен выработать свою систему психологической подготовки к концертному выступлению. Недостаток эстрадной выдержки не должен лишать талантливого музыканта радости публичного творческого выражения.

НУЖНА ЛИ СТУДЕНТАМ КОНСЕРВАТОРИИ КОМНАТА ОТДЫХА?

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ

Предисловие

Парадоксально, но многие студенты Саратовской консерватории не знают о существовании такого СМИ, как «Метроном». Несмотря на публикацию выпусков журнала на официальном сайте вуза, в социальных сетях, несмотря на вывешивание материалов на стендах, достаточно часто выпуски «Метронома» проходят незамеченными. С чем это связано?

В первую очередь с тем, что в условиях активной профессиональной жизни и «насыщенности» музыкальными впечатлениями, многие студенты не могут найти время, чтобы вновь погрузиться в мир музыки, перелистывая страницы журнала.

Закономерным стал вопрос:

«О чём же нужно писать, чтобы консерваторским ребятам было интересно читать?»

Ответ многих моих коллег был следующим:

«Мы читали бы “Метроном”, если бы в нём затрагивались социальные темы, поднимались проблемы жизни студенчества».

Именно поэтому представленное ниже исследование решено было посвятить одному из вопросов, давно волнующих студенческую среду.

В последние годы в стенах консерватории мы можем наблюдать процесс активной трансформации вуза (ремонт аудиторий, создание конференц-зала в 52 кабинете и т.д.). Многие позитивные изменения при этом коснулись именно студентов: открытие нового общежития, появление полноценной столовой, установка торговых автоматов... И этот список можно продолжать!

В то же время в студенческой среде продолжают подниматься вопросы о том, что ещё необходимо обучающимся: от персональных шкафчиков (для хранения сменной обуви и концертных костюмов) до комнаты отдыха.

Чтобы узнать, насколько актуальны обсуждаемые в кулуарах темы, сорока студентам было предложено заполнить анкеты. Проводился данный опрос для того, чтобы выяснить, действительно ли весомый процент учащихся поддерживает идею создания в консерватории комнаты отдыха?

Участниками анкетирования стали студенты кафедр академического пения, истории музыки, оркестровых духовых и ударных инструментов, оркестровых струнных инструментов, специального фортепиано, теории музыки и композиции и художественного руководства академическим хором.

Прежде всего, немного цифр:

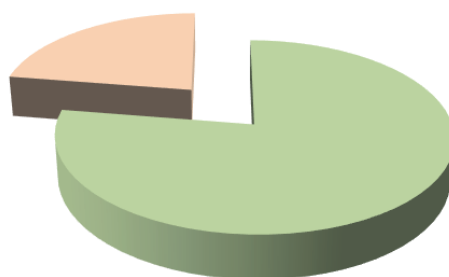
77,5% студентов высказались, что создание комнаты отдыха определённно необходимо.

Не поддерживает данную идею **22,5%** опрошенных.

В то же время **82,5%** отметили, что создание комнаты отдыха — это «давно назревшая необходимость».

При этом **17,5%** считает, что её организация — это «излишняя роскошь».

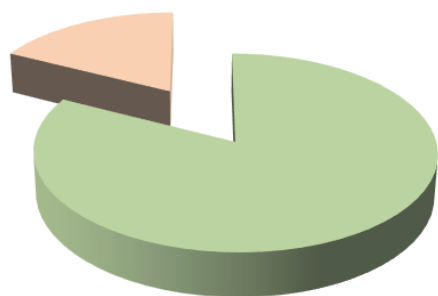
Мнение студентов:

■ Создание комнаты отдыха необходимо

■ Подобная необходимость отсутствует

Создание комнаты отдыха – это

- Давно назревшая необходимость
- Излишняя роскошь

Но действительно ли студенты будут проводить время между парами в комнате отдыха?

65% утверждает, что да. Особенно, если в расписании много «окон».

17,5% полагает, что немногие будут проводить время в комнате отдыха.

12,5% считает, что большая часть студентов будет проводить время в столовой, библиотеке или фонотеке.

И только 5% студентов убеждены, что практически никто не будет проводить время в комнате отдыха.

Если же будет принято решение создать комнату отдыха, то

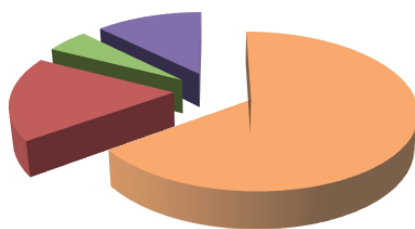
какой её ожидают увидеть студенты?

67,5% хотели бы, чтобы в комнате отдыха можно было воспользоваться бесплатным Wi/Fi.

5% студентов отрицают его необходимость.

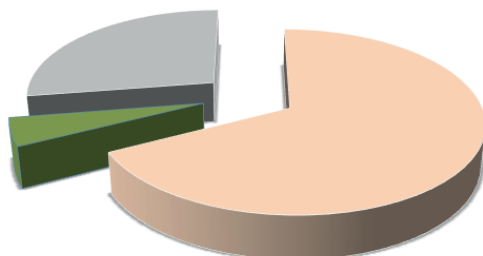
Для 27,5% данный вопрос не имеет значения.

Многие ли студенты будут проводить время в комнате отдыха?

- Большая часть
- Немногие
- Практически никто
- Студенты будут проводить время в столовой или библиотеке

Необходим ли Wi/Fi?

- Wi/Fi необходим
- Подобная необходимость отсутствует
- Не имеет значения

Также студенты высказали и свои предпочтения относительно возможного дизайна:

К примеру, всего 7,5% высказались за яркое освещение в комнате отдыха, в то время как

62,5% предпочли бы приглушённое освещение,

5% – максимально приглушённое освещение.

Не имеет значения степень освещённости для 25% опрошенных.

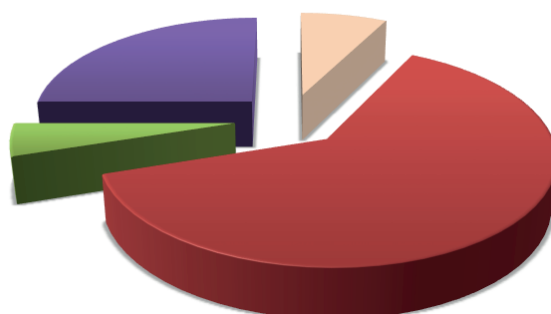
Студенты поделились также и своим мнением относительно оснащения комнаты предметами мебели:

65% считает, что подойдёт любая мягкая мебель.

27,5% посчитали более удобными мягкие кресла-мешки.

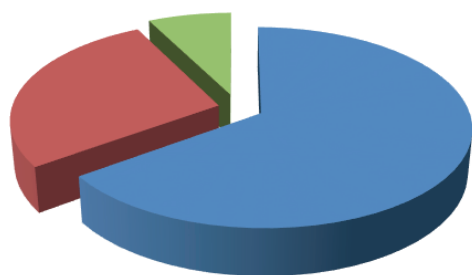
7,5% студентов считает, что данный пункт не имеет значения.

Предпочтительное освещение

- Яркое
- Приглушённое
- Максимально приглушённое
- Не имеет значения

Оснащение комнаты отдыха мебелью

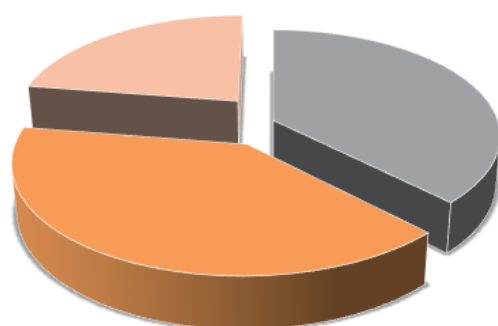

- Любая мягкая мебель
- Мягкие кресла-мешки
- Не имеет значения

Особенно актуален для музыкантов вопрос, **следует ли в комнате отдыха звучать расслабляющей музыке?**

Мнения разделились следующим образом:
37,5% поддерживают данную идею.
40% выразили категорическое «нет».
22,5% выбрали вариант ответа «не имеет значения».

Уместна ли приглушённая музыка?

- Да
- Нет
- Не имеет значения

Некоторые студенты также оставили ряд комментариев.
Среди них:

«Хотелось бы много розеток и чтобы мебель была такой, на которой можно прилечь, чтобы кофе-автомат стоял»;

«Тёплые тона, возможность налить себе чай или кофе (кулеры с водой и стаканчики)».

Для другого участника анкетирования важными стали *«достаточная площадь, количество мест и спокойное цветовое оформление».*

Ещё одно мнение — *«нейтральные цвета, большое пространство, наличие книг и большие окна».*

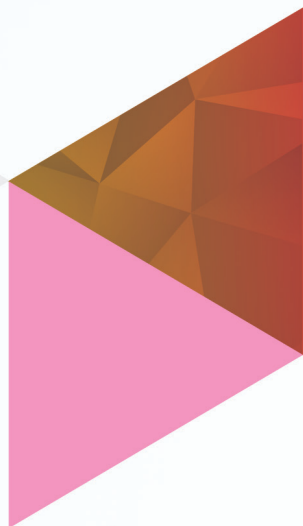
Также была представлена идея использовать *«на потолке маленькие светодиодные лампы в виде звёздного неба».*

Студенты отметили, что необходимы *«розетки, столы на всякий случай и мебель для лежания»*, а сама комната должна быть *«пригодной для невыспавшихся студентов»*, чтобы *«была возможность уснуть».*

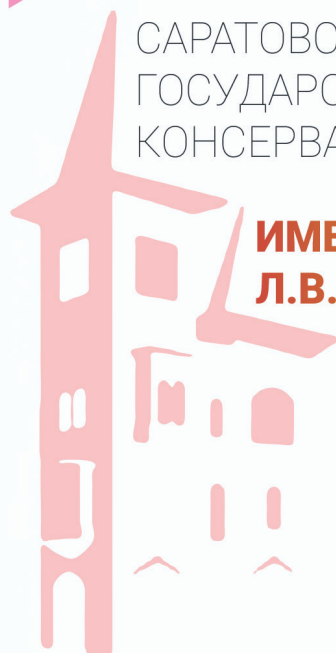
В завершение хотелось бы призвать дорогих студентов принимать более деятельное участие в жизни консерваторской прессы и выступать не только в качестве читателей, но также и в роли авторов.

Творческие и оригинально мыслящие, Вы можете сделать СМИ вуза (и в особенности «Метроном») действительно интересным, актуальным и ожидаемым изданием.

САРАТОВСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ

**ИМЕНИ
Л.В. СОБИНОВА**

МЕТРОНОМ

СТУДЕНЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Ответственные за номер:
Главный редактор - Н. В. Королевская
Дизайн и вёрстка - Д. Соколов

SCAN ME

410012 Саратов,
пр-т. Кирова, 1

sarconsrio@mail.ru
sntosgk@yandex.ru

При перепечатке
материалов ссылки
на «Метроном» обязательны!

