

Камертон

Выпуск № 11 (май - июнь 2008 год)

Дорогие выпускники!

Поздравляем вас с окончанием Саратовской консерватории!

Вот и пролетели годы студенческой жизни, которые навсегда останутся вашем сердце светлой странничкой. Желаем вам успешной профессиональной реализации и новых свершений в творчестве и в жизни!

В этом номере:

«О сущности музыки»

19 - 20 мая в Саратовской консерватории прошли

Мастер-классы профессора Московской консерватории В.В. Медушевского
(стр. 2)

О конкурсе переводов на кафедре иностранных языков

(стр. 4)

Выстоять до конца!

или

...несколько полезных советов для поддержания
работоспособности во время сессии

(стр. 4)

Театральная странничка:

«Выглядки» – жестокая реальность... А может - призыв полюбить?...

(стр. 5)

А тем временем: Мы держим удар!

...из истории «ударного движения» в Саратове

(стр. 6)

«Шаги...»

О концерте молодых композиторов

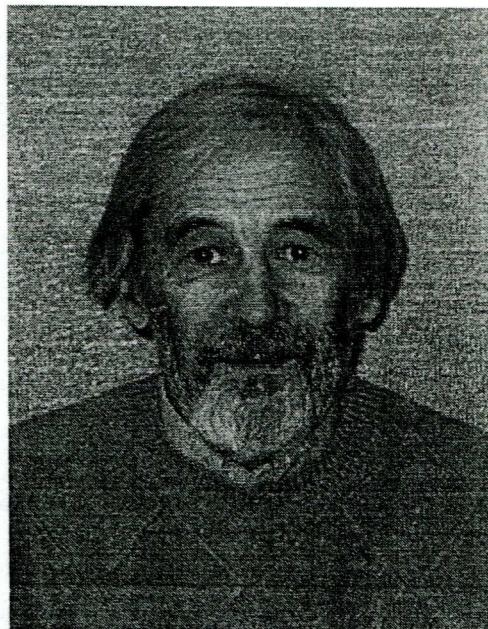
(стр. 7)

Лирическая странничка

(стр. 8)

«О сущности музыки»

...так были названы мастер-классы профессора
Московской государственной консерватории
им. П.И. Чайковского, доктора искусствоведения,
Заслуженного деятеля искусств России
Медушевского Вячеслава Вячеславовича,
автора концепции
«Христианской антропологии музыки»,
которые состоялись в Саратовской консерватории
19 и 20 мая

Встреча с выдающимся музыковедом оставила самые лучшие и теплые впечатления у студентов, преподавателей и гостей нашего вуза:

Профессор Кивалова Л.А.:

Словами Старца Нектария - «Во всем ищите великого смысла» - можно обобщить выступления Вячеслава Вячеславовича Медушевского, известного музыковеда иченого. Его слово о христианской сущности музыки - поразительно, отрывает от приземленных проблем нашей профессии, очищает вековые наследия лжепонимания божественных замыслов в музыке. То, что сейчас делает Вячеслав Вячеславович для музыкального искусства и науки музыке - подвижничество, апостольская миссия, за которые от Рождества Христова полагалась анафема - в худшем случае или замалчивание - в лучшем. Но слово пастыря не нуждается в пропаганде: оно, как зерно, все равно прорастет. Главное - заметить и не упустить побеги живого слова в своей душе.

Профессор Фомина З.В.:

Духовно-нравственный анализ - подход, который, безусловно, надо приветствовать. Раздаются мнения о том, что данный подход не соответствует научному. Но мы и не должны рассматривать музыку исключительно как науку. Такой подход, представленный В.В. Медушевским, помогает нам лучше чувствовать, понимать музыку, при этом раскрывает нам секреты воздействия музыки на человека, помогает осознать, зачем нужна музыка.

Устои православной веры как основа новой методологической парадигмы в современном музыкоznании

Для музыкоznания, как одной из областей искусствоведения, самым непосредственным образом актуальна общефилософская проблема методологии гуманитарного познания, так как за всеми «техническими» методами анализа гармонии, формы, интонации стоит проблема поиска смыслового содержания каждого конкретного музыкального произведения.

Тайна и загадка музыки, заключается в том, что, являясь неверbalным языком, она способна выражать и доносить до слушателя глубинные онтологические смыслы. Это обстоятельство ставит исследователей в тупик при выборе аналитической методологии. Для того чтобы понять не только содержание, но и сами механизмы смыслопорождения в музыке, современное музыкоznание привлекает огромное множество методов не только гуманитарных наук (лингвистики, психологии, когнитологии, семиотики), но естественных (физики, математики, теории систем и т.д.).

И вот в начале нового тысячелетия появляется новая аналитическая концепция, которая пока что не находит своих сторонников, потому что никаким образом не «вписывается» в представления современного музыкоznания о научности и о научных методах исследования. Это концепция профессора Московской консерватории, доктора искусствознания Вячеслава Вячеславовича Медушевского, которая называется «Духовно-нравственный анализ музыки».

Для ее автора - воцерковленного и глубоко верующего человека - именно православный взгляд на музыку оказывается адекватным инструментом познания и раскрытия ее красоты: «Невозможно понять интонацию без богословия, которое есть любовь создания к Богу. Без этого высшего уровня осмысливания музыковедение обречено пресмыкаться во тьме эмпирических суждений, которые неизбежно потянут (и уже тянут) во тьму и художественную практику, а с ней и саму жизнь»¹.

Медушевский отмечает огромную диспропорцию, существующую в современном музыкоznании: «мириады теорий несущественного, а о главном — молчок! В чем суть серьезного, высокого искусства, ради которого существуют училища, консерватории, система массового музыкального воспитания?»².

Духовно-нравственный анализ не чуждется ни исторической, ни биографической, ни генетической, ни собственно аналитической тропинок к смыслу. Но он меняет характер вопросов: бескрылым мертвым вопросам дает огненный, совестливый, духовно-нравственный поворот, способный пробудить высшие стороны души самого музыковеда-исследователя.

¹ В.В. Медушевский «Духовно-нравственный анализ музыки»/Электронная рукопись. - Глава 1.С.7.

² Там же с. 14.

Не “что выражает музыка”, а — “что в выражаемом окрыляет душу, что способно восторгнуть ее к неумирающей радости”? Не содержание музыки, но ее духовный смысл — как озарение души. Не “как содержание детерминировано исторически”, а: “каким особым образом эта возвышенная музыка встроена в великую Традицию как передачу богохновенной жизни?” Каким новым способом открывает она вечно-прекрасное?

Так, по словам автора, духовно-заинтересованно поставленные вопросы побуждают искать недоведомо-прекрасное уже не мертвым невидящим взглядом, а пламенеющим сердцем.

Но чтобы более глубоко понять значимость данного подхода, нам необходимо сказать несколько слов о самом авторе. Поражает стремительность эволюции его научных взглядов. В конце 60-х он защищает кандидатскую диссертацию, посвященную закономерностям и средствам художественного воздействия музыки, где обосновывает революционный для того времени семиотический подход к музыкальному искусству. Затем, осознав некоторую схематичность и жесткость такого подхода, он начинает искать тот живой корень, который стоит в основе звукового мира музыки. В итоге он приходит к пониманию того, что за каждой звучащей интонацией стоит живой человек во всей его полноте как синергийном союзе энергий тела, души и духа. В итоге ученый объявляет музыку искусством антропомерного смысла, а музыкознание называет «философской антропологией музыки».

Развитие данной концепции продолжается в направлении осмыслиения высшего бытия музыки, поисков ответа на вопрос — ради чего существует явленный через человеческое творчество прекрасный мир звуков. Он начинает рассматривать искусство сквозь призму онтологической триады: сущее — его бытие в человеке — звуковая плоть музыки.

А что же есть Сущее, выражаемое музыкой? Оно, по словам автора — в бесконечном совершенстве. Автор говорит о том, что полнота совершенства есть Бог. И в нас, как в образ Свой, Он заложил жажду бесконечного божественного совершенства. Образ Божий заложен в человека как жажда и стремление, однако достичь святой реальности богоизобождения в любви к Богу он должен решимостью и усилием своей свободной воли. Этот смысл и дух христианства во всей полноте, определяемой автором как качество божественной плеромности, являет нам церковное пение.

Возникает вопрос — какое же оправдание в таком случае имеет светская музыка нововременной культуры? И оправдание ее в том, что и в ней действует Благодать Божья, обращенная не к тленному в человеке, а к его бессмертной Душе. Но действует она иначе: «Есть благодать призывающая, которая обращается ко всем людям без исключения. Но возвышенной красотой светской музыки бессмертная душа лишь призывается к бесконечной красоте Божией. Оттого ее вдохновенная радость соединяется с щемящим чувством недостижимости»³. По изъяснению Св. Иоанна Златоуста, призывающая благодать, коснувшись души, отходит, дабы не нарушить божественной свободы воли, но лишь пробудить в ней желание следовать за Богом. А для тех, кто изъявил готовность потрудиться и понести крест жизни ради Бога, — благодать действует, как исцеляющая, преображающая, усыновляющая, обоживающая. Она действует в Церкви и проявляется в богослужебном пении.

В итоге музыкознание из философской антропологии музыки перевоплощается в «Христианскую антропологию музыки». Уделяя огромное внимание вопросам педагогики, автор совершенно справедливо утверждает, что невозможно воспитать человека одной лишь светской половинкой культуры.

Таким образом, научная эволюция ученого важна для нас с точки зрения духовного опыта как определенного духовного пути.

Почему его метод оказался не воспринят и не понят? Во-первых, потому что это сложно. Так как этот метод требует от исследователя глубокой веры, усилий и духовного труда. Во-вторых, как уже говорилось, музыкознание не считает подобного рода подходы научными. И это в то время как ученым предложен совершенно

новый метод научного познания, и именно за этим методом стоит будущее!

Итак, в чем же он заключается?

Медушевский не отрицает

традиционных методов музыкознания, но указывает на их ограниченность. Большинство традиционных методов основано на многочисленных представлениях человеческого ума, в них отсутствует знание той духовной вертикали, которая организует собой целое и заставляет человека обратить свой взгляд наверх — к Душе, к Богу. И здесь уместны слова Св. Иоанна Златоуста: «Ни что не производит столько мрака, сколько ум человеческий, рассуждающий обо всем по-земному и не принимающий озарения свыше»⁴.

В.В. Медушевский называет традиционные методы «предпониманием», то есть уровнем, предшествующим истинному пониманию. Наибольшую полноту раскрытия уровень предпонимания получил в теоретической концепции другого профессора Московской консерватории Е.В. Назайкинского, который видимую, материально-проявленную звуковую реальность выстраивает в троичную иерархическую систему, в которой выделяются:

- Предметно-физический или сенсорно-характеристический уровень;
- Образно-эмоциональный уровень;
- Интеллектуально-логический.

Но это еще не есть та Божественная полнота и «pleroma», о которой говорит Медушевский. Это троичная полнота осязаемой земной формы.

За этапом предпонимания следует этап понимания. А в основе понимания, по словам Медушевского, лежит узнавание сродного. И вот здесь начинается главная трудность. Чтобы узнать сродное, нужно знать и иметь его в себе. То есть иметь внутри себя те критерии и архетипы, с которыми мы будем соотносить исследуемый объект. Иметь в себе веру, знать по опыту молитвенное состояние, сопровождаемое тишиной ума, открытостью сердца Богу, состояние глубокого сосредоточения духовных сил. И вот здесь, на этом этапе достигается истинная полнота — над троичностью материально-звуковой формы встает духовная вертикаль, которая собой устанавливает на верху точку Духа. И плоскостной треугольник формы, одухотворяясь этим высшим аспектом, превращается в объемный тетраэдр, символизируя полноту и плерому, доступную человеческому восприятию и открывающую ему сияние истины. Таким образом, здесь вступает в силу святоотеческое понимание анализа, «как восторжение ума к сути, к первообразной божественной красоте путем снятия внешних звуковых и структурных облачений»⁵.

Таков метод «духовно-нравственного анализа». А слово «метод», по меткому замечанию В.В. Медушевского, этимологически означает «путь во след» — то есть «путь во след истины».

Возникает вопрос: неужели для восприятия высокой сути музыки не достаточно веры и направляемой верой интуиции? Отвечая на этот вопрос, вспомним Блаженного Августина, который говорил о содружестве познания и веры, о том, что понимание — от веры, а вере нужно разумнее ее предмета.

Преподаватель кафедры теории музыки и композиции Пашинин О.В.

⁴ Св. Иоанн Златоуст. Творения. Т.8. — СПб, 1902, с. 160. (цитата по рукописи В.В. Медушевского).

⁵ В.В. Медушевский «Духовно-нравственный анализ музыки»/Электронная рукопись. - Глава 1 – С. 4.

³ Там же. Глава 2. – С.3.

Конкурс переводов на кафедре иностранных языков

В середине апреля 2008 года на кафедре иностранных языков проводился конкурс на лучший перевод среди студентов всех курсов и специальностей.

Конкурс включал два вида заданий:

1. перевод, прозы: профессиональный, общенациональный, художественный (тексты).
2. перевод стихотворения / песни.

В качестве текстов к переводу предлагались личные размышления на тему увлечения музыкой, народный немецкий эпос и истории, рассказанные носителями языка. Особенно интересными были поэтические переводы. - стихотворения немецких поэтов : Г. Гейне, Р.М. Рильке, Б. Бехтса; популярная английская песня "If you go away..."

Критериями оценки конкурса являлись:

1. грамматические структуры языка.
2. лексические особенности языка (устойчивые обороты и словосочетания, многозначность слов)
3. стилистические особенности языка (передача настроения и эмоций, характерных для поэтических текстов)

Переводы, сделанные студентами, приятно удивили преподавателей своей оригинальностью, творческим подходом к теме. Литературный перевод – это наиболее творческий вид деятельности, связанный с иностранным языком, наверное, именно поэтому он так понравился нашим студентам. Такой вид деятельности имеет не только практическую и образовательную цель, но и воспитательное значение.

Первое место в переводе прозаического текста заняли:

1 курс

Павлова А., Трясина А., Федоров И., Белькова В., Гальцева А., Костюк В., Павлик П., Фомина О.

2 курс

Новокрещенов А., Донник О., Гюрджян Л., Зиброва Л., Попова Я.

Второе место в переводе прозаического текста заняли:

1 курс

Крылатова К., Ичетовкина Е.

2 курс

Кузуб О.

Первое место в переводе поэтического произведения заняли:

1 курс

Андреев А., Зиборова М.

2 курс

Рудик Е., Попова Я.

Второе место в жанре поэзии заняли:

1 курс

Артоухов Д., Ичетовкина Е.

Мы приводим лучшие работы победителей поэтического конкурса:

Андреев Андрей

Если ты уйдешь в этот летний день,
то солнце заберешь с собой; повсюду будет тень
и птиц всех заберешь, летящих в летнем небе высоко
и первую любовь, и сердца пыл. Да... будет нелегко.
Исчезнет все – и прошлый ранний день и ночь волшебная,
и миг, когда луна застыла над гладью вод
прислушивалась к пению птиц... И вот...
Исчезнет все... когда уйдешь...
В тот миг, когда уйдешь.

Рудик Е.

Если ты меня покинешь в этот летний день,
Словно солнце ты отнимешь, как за тенью тень
И всех птиц, парящих в небе летнем высоко,
И то счастье, что пытало в сердце так тепло,
И луну, что светила тихо, пенье птиц ночных,
Это потеряешь, милый, если ты уйдешь, если ты уйдешь...

Попова Я.

Осенний день

(...) У кого теперь нет дома, уже не построится
Кто сейчас одинок, уже надолго таким останется
Будет не спать, читать, долгие письма писать,
беспокойно бродить туда и сюда
по аллее, когда опадает листва (...)

Выстоять до конца!

или

несколько полезных
советов для участников
марафона под названием
«СЕССИЯ»

Для поддержания работоспособности во время сессии следует:

- Увеличить сон на 1 час. Если вы не выспались, то на изучение того же материала вы тратите значительно больше времени.

Желательно заставить себя просыпаться пораньше.

- Лучше всего сопротивляющийся мозг воспринимает информацию с 7.00 до 12.00 и с 14.00 до 17-18.00 часов.

- В середине дня 30-40 минут проводить на свежем воздухе для обогащения кислородом клеток мозга.

- Делать перерывы каждые 60-90 минут. Перерывы не должны быть длительными (10-15 мин) и желательно наполнить их физической нагрузкой.

Доказано, что питание и правильно подобранный рацион играют важную роль в эффективности подготовки к экзаменам.

Одни продукты стимулируют работоспособность, другие – быстроту мышления, третьи – концентрацию.

- Лучшему запоминанию способствует морковь.

- От перенапряжения и психической усталости лучшее средство – лук.

- Орехи – для выносливости.

- Клубника и бананы помогут снять стресс.

- Для питания клеток мозга просто незаменима морская рыба.

- Улучшает кровоснабжение мозга черника.

- Ничто не освежит ваши знания так, как лимон.

- А непосредственно перед экзаменом не забудьте съесть шоколадку

На время подготовки забудьте:

- Бутерброды, хот-доги, пирожки. Никакой сухомятки и еды на бегу: в такой еде одни «пустые» калории, очень мало полезных веществ. Организму нужна полноценная горячая пища.

- Газированные напитки (это всего лишь смесь воды, сахара или сахарозаменителя, ароматизатора и пищевого красителя). Никакой пользы для ума, сплошной вред для желудка и печени.

- Чрезмерное количество кофе. 1-2 чашки организму подстегнут и тонизируют, а 3-4 настроят на необходимость постоянного допинга и превратятся как минимум в 5-6.

- Сигареты. Они «съедают» огромное количество витамина С, который и так расходуется в больших количествах во время стресса.

По материалам сайта: gotostudy.com.ua

Театральная страничка:

«Выглядки» – жестокая реальность... А может призыв полюбить?...

30 января 2007 года в театре Драмы состоялась премьера спектакля "Выглядки". Это двойной дебют: режиссерский - актера драмы, заслуженного артиста РФ Игоря Баголея и актерский - студентов 3-го курса театрального факультета консерватории. Достаточно яркое и качественное зрелище. А главное заставило напрячь свой мозг и задуматься, пересмотреть свое отношение к жизни, что редкость для современных театральных постановок.

Вспоминаю свое детство: новогодние праздники, когда много сладостей и ждешь чуда, и приходит Дед Мороз и приносит подарки, и ты получаешь то, что у него просил, продолжая верить в чудеса и сказку, ты счастлив. Или как летом ходили на карусели кататься в городской парк, а потом сидели в кафе и ели мороженое... и рядом были и мама и пapa, такие счастливые и такие внимательные ко мне... А сколько радости приносила такая традиция как сказка на ночь: мама читала сказки братьев Гримм... как же это было замечательно!!! И только теперь я узнаю, как сложно и трудно было создать маме эту сказку для меня, как приходилось ей работать на двух работах, как приходилось ей сдавать в ломбард обручальные кольца, чтобы купить елку на новый год и подарки... Но никогда я не видел и не чувствовал, что мама устала, что не рада меня видеть; в доме всегда было уютно, добро и сытно...

Сейчас, работая в школе учителем, я вижу, как дети тянутся к взрослым, к учителям, часто им не хватает внимания: доброго слова, похвалы, понимания. Сегодня родителям не всегда удается уделить детям времени (часто в этом нет их вины – время заставляет), они не интересуются их жизнью, хорошо, если есть другой взрослый, например учитель, который услышит, поймет и посоветует, а если и другого взрослого нет?..

Мы окончательно теряем свою суть: взаимодействие и помочь друг другу, увлекаясь прелестями красивой жизни, мы уходим от тех, кто нуждается в нашей помощи – люди, которые сошли с пути истинного, они потеряли смысл, жизнь для них – это поиски новой бутылки или больших заработков или еще чего-то, что на самом

деле не так важно. Но самое страшное, что мы забываем и не хотим часто видеть тех трагедий, которые переживают дети вокруг нас. Самые обычные дети: живые, красивые, играющие, нуждающиеся в нашем внимании, часто в совете и помощи.

В спектакле «Выглядки» поднимается достаточно актуальная

для реальной действительности проблема – проблема социальной незащищенности детей. А это есть причина многих негативных последствий: подростковый суицид, смерть от голода или побоев родителей, это и асоциальное поведение.

Среди действующих лиц практически отсутствуют взрослые, появляясь только эпизодически, сами же дети часто о них вспоминают. Тем самым подчеркивается отстраненность взрослого, родителей, от мира детей. Так во второй части... девочки,

озлобленные на весь мир решают покончить жизнь самоубийством, но прежде они оставляют видео, в котором по очереди рассказывают об отдельных эпизодах своей жизни. И мы понимаем, что эта озлобленность на весь мир не так уж беспочвенна. Одну чуть не изнасиловал материнский сожитель, другая комплексует из-за своей внешности и чересчур фанатеет по «героической» славе Курта Кобейна. Третья просто слишком внушаема и не хочет отставать от подруг.

И девочки выходят в окно, это для них единственный выход из этого мира взрослых, которые забыли о своей ответственности и оставили детей один на один с их проблемами. Это ужасно! Но ведь это действительно сплошь и рядом. И часто мы видим, что во вполне благополучных семьях есть неблагополучные дети, но спрашивается, а сколько времени родители уделяют своим детям в день? Минуту, две, ни одной?..

Другая история повествует нам о мальчиках, двух братьях, мать которых спивается, не кормит их, забывает про них, пропадая в поисках очередной бутылки, приводит домой странных мужчин-собутыльников, которые считают, что вправе позволить себе поиграть в отца. А ведь им так мало надо: просто немного внимания, просто поесть, совсем немного: картошки и черного хлеба – для них это уже праздник и радость... Это ужасно, когда дети страдают от рук собственных родителей, вообще от взрослых, которые сами-то нуждаются в помощи!

Сам спектакль построен так, что ты не сразу понимаешь, что речь идет о столь глобальной проблеме, как проблема маленького человека (ребенка) в современном обществе. Дети играют, катаются на качелях, общаются в песочнице – все беззаботно и непосредственно, впрочем, как и должно быть в детстве.

Но затем нам показывают вполне реальные истории, когда детство омрачается и не кем-то, а именно нами, взрослыми, и так или иначе дети погибают. И предотвратить эти смерти в наших же силах, но мы не понимаем этого, слишком увлеченные своими, как нам кажется, наиважнейшими делами!

Первое мнение, которое возникло после спектакля – очень депрессивно и слишком реалистично! Но потом пришло понимание того, что это не просто спектакль о несчастных детях и констатация проблемы нерадивых, безответственных родителей, это призыв к тому, чтобы полюбить, полюбить детей и вообще полюбить окружающих нас людей! Мы все знаем простую истину: каждому человеку, независимо от возраста, необходимо, чтобы его любили, понимали, признавали, уважали, чтобы он чувствовал себя нужным. Но мы забываем о любви в ее возвышенном, библейском понимании, мы зациклены на достижении все новых вершин потребительского мира рекламы и маркетинга. И мы разучились чувствовать друг друга и приходить на помощь, видя, что человек не может сам справиться с навалившимися на него проблемами: неразделенная любовь, потеря близкого, потеря работы...

Эта колыбельная для взрослых, как её определили авторы, больше выглядит как реквием по миру взрослых, который исчерпал себя и которому непременно надо менять свои приоритеты. Вопрос только в том, какие приоритеты истинны?

А ответ, на наш взгляд очевиден, надо обратиться к ребенку внутри нас и начать понимать истинные желания и выражать реальные эмоции и любить, непременно любить!!!

Дмитрий Логинов

Мы держим удар!

21 апреля 2008 г. на сцене Большого зала консерватории состоялся очередной концерт «Музыка для ударных инструментов» студентов и выпускников класса Заслуженного артиста России, доцента Марьенко Анатолия Дмитриевича. В концерте принимали участие: А. Алексеев, Я. Болдырев, А. Гортинский, Ю. Захарченко, Ю. Кабанов, М. Косенко, К. Митрофанов, Д. Половецкий, А. Попова, Д. Сапожников, В. Ханецкий (ударные инструменты). Партию фортепиано исполнили: дипломант международного и всероссийского конкурсов Ж. Грекалова и лауреат международного конкурса Т. Соболева, бас-гитара – Р. Дмитриев. Как и всегда выступление студентов вызывало бурные овации. Заряд энергии и положительных эмоций, вот те главные составляющие концертов, которые проходят в стенах консерватории уже 18 лет и имеют большой успех.

Мне как человеку, который в последнее время ежегодно посещает эти концерты, захотелось узнать как возникла идея проведения таких концертов, какая тогда музыка исполнялась.

С просьбой рассказать об «ударном» движении в Саратове, я обратилась к Анатолию Дмитриевичу и узнала много интересных фактов, с которыми хочу поделиться в этой статье.

Анатолий Дмитриевич, расскажите, пожалуйста, как возникла идея организации такого рода концертов? Были ли какие-нибудь трудности, препятствия связанные с их проведением?

Первый открытый концерт состоялся 2 апреля 1990 года в Большом зале Саратовской государственной консерватории. Еще когда только на кафедре обсуждался вопрос о проведении концерта, у ряда педагогов возникли опасения, что вряд ли он вызовет интерес у публики. Поэтому как выход из сложившейся ситуации предлагалось провести концерт совместно с классом фагота. Но я настояла на проведении первого отдельного концерта класса ударных инструментов, аргументировав это тем, что в программе будет достаточно хорошей музыки и исполнителей. Так было положено начало в проведении ежегодных концертов «Музыка для ударных инструментов».

На сколько мне известно, раньше, солированием на ударных инструментах было просто не мыслимым. В какой же момент это стало возможным?

В современных оркестрах исполнителям на ударных инструментах предоставляется такая же важная роль, как и солистам других групп оркестра. На протяжении всего двадцатого века можно наблюдать как постепенно расширяется сфера обитания и распространения ударных инструментов в мире академического музыкального искусства, как они превращаются из эпизодически украшающих звучание в равноправные, а иногда в основные инструменты оркестра, как из оркестровых инструментов они становятся ансамблевыми и сольными, как

расширяется состав самих ударных инструментов, как они совершенствуются, как появляется и обогащается их собственный репертуар.

Д. Кейдж, Э. Варез, П. Булез, Я. Ксенекис, О. Мессиан, К. Штокхаузен, С. Губайдулина, Э. Денисов, А. Шнитке и многие другие композиторы-авангардисты обогатили свою музыку немыслимыми ранее звучаниями. Отказываясь от звуков точной высоты, от мелодической и ритмической организации, сосредотачивают свое внимание на красочных смешениях, динамике, фактуре. Использование ударных инструментов без определенной высоты в творчестве этих композиторов позволило распространить понятие интонирования на звуки с неопределенной звуковысотностью.

Не могли бы вы рассказать об истории возникновения «ударного движения» в Саратове? Как создавался класс ударных инструментов? Кто стоял у его истоков?

С открытием 21 октября 1912 года Саратовской консерватории по многим специальностям педагогический состав был укомплектован известными на тот период, музыкантами. Класса ударных инструментов в то время еще не существовало, хотя в концертных программах, студенческого симфонического оркестра, проходивших в зале консерватории, указываются симфонические произведения с участием ударных инструментов.

Только за период с 1912 по 1927 г. были исполнены симфонии №№ 2,3,5,9 Л.В. Бетховена, «Итальянское каприччио», Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», «Славянский марш», симфонии № 1,4,5,6, - П.И. Чайковского, Симфония №3 – А.Н. Скрябина, «Ночь на лысой горе» М.

Мусоргского, где исполнение партий ударных инструментов и сегодня представляет определенную сложность.

Очень ценным, прогрессивным начинанием была организация "Народной консерватории" в конце 1916 года. За небольшую плату здесь могли обучаться все желающие. Предметы преподавания разделялись на "специальные" и "вспомогательные". К "специальным" относились все инструменты симфонического оркестра в том числе и ударные. В 1917-1918 учебном году в «Народной консерватории» класс ударных инструментов вел профессор класса трубы В.Г. Брандт.

Наиболее крупным профессиональным оркестровым коллективом в Саратове, на тот период, был симфонический оркестр оперного театра (1875). На сцене театра ставились лучшие оперные спектакли русских и зарубежных композиторов. Информации об исполнителях на ударных инструментах в театре почти не сохранилось.

«Шаги...»

С 1906 по 1914 г. литавристами в симфоническом оркестре оперного театра работали И. Желваков и П. Кудряшов; с 1917 по 1930 годы А. Аристотелев; с 1931 по 1935 годы В. Рахматулин, М.М. Ляхов. С 1940 по 1952 г. - Я.С. Новиков; 1952-1957г. - Ю.М. Калинин; с 1957 – Р.К. Ягудин и Р.А. Милешкин

Важный вклад в развитии «ударного движения» в Саратове внес Лев Петрович Виноградов, который работал преподавателем класса ударных инструментов в 30-40-е гг. в Саратовском музыкальном училище. Среди его учеников, также работавших в Саратовском музыкальном училище, был Яков Сергеевич Новиков. Так же среди его воспитанников, проработавших много лет в Саратове можно назвать Юрия Михайловича Калинина, Валентина Александровича Золотухина, Рушана Керимовича Ягудина. В 1948 году Я.С. Новиковым был открыт класс ударных инструментов в Саратовской консерватории. Первым его выпускником в 1953 г. стал Ефим Семенович Писаревский.

Сколько же было исполнено произведений за этот период? Есть ли среди них такие, которые Вам хотелось бы особо отметить?

За этот период было исполнено около 300 сочинений, написанных специально для ударных инструментов. Особо нужно выделить две программы "Камерная музыка для ударных инструментов", где были исполнены специально написанные произведения для ударных в сочетании с духовыми и струнными инструментами. Большой интерес у публики вызывала программа - "Музыка для 2-х фортепиано и ударных".

За последние три года для класса ударных инструментов Консерватории приобрели высококачественные инструменты фирмы «YAMAHA». Маримба, вибрафон, ксилофон, литавры, что коренным образом улучшило наши возможности (уровень подготовки студентов). Повысилась творческая активность исполнителей и позволило впервые в Саратове исполнить концерт для ударных Д. Мийо в сопровождении концертного оркестра духовых инструментов «Волга-Бенд». Солист - А.Д. Марьенко, дирижер - В. Корунов.

Концерт для ударных с оркестром русских народных инструментов Ю. Шишакова. Солисты на ударных: А. Марьенко и Я. Болдырев, дирижер, профессор СГК В. Кукушин.

Концерт для маримбы с оркестром Н. Розауро. Исполнители Анна Зверина (Трифонова) дипломант республиканского конкурса и академический симфонический оркестр Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке, дирижер Линь Тао.

В 2005 году симфонический оркестр СГК на сцене Большого зала впервые исполнил "Кармен-сюиту" Ж. Бизе - Р. Щедрина. Солисты на ударных: А. Марьенко, Я. Болдырев, Ю. Захарченко, Д. Марьев, К. Митрофанов, дирижер М.Б. Тургумбаев.

На сколько мне известно, Вы имеете непосредственное отношение к проведению Областного фестиваля исполнителей на ударных инструментах в Саратове. Не могли бы Вы рассказать об этом поподробнее?

Начиная с 1993 года совместно с областным методическим центром, я организовал и провел тринадцать Областных фестивалей исполнителей на ударных инструментах. В фестивалях принимали участие учащиеся классов ударных инструментов ДМШ Саратова, Вольска, Энгельса, студенты Саратовского училища культуры, Вольского музыкального училища, Саратовского областного училища искусств, студенты Саратовской консерватории.

Участники первых областных фестивалей (исполнители на ударных инструментах) уже работают в различных профессиональных коллективах России: В.М. Жура - в Волгоградском Академическом Симфоническом оркестре, Ю.Ю. Евсеев и Т.В. Санина - в концертном оркестре духовых инструментов г. Сургута Тюменской области, А.Б. Бат-Очир - в оркестре русских народных инструментов г. Тулы, К.В. Митрофанов, К.П. Соколов - в Академическом симфоническом оркестре Саратовской областной филармонии, Ю.А. Кабанов и Д.В. Повоцкий в симфоническом оркестре Саратовского академического театра оперы и балета, Я.В. Болдырев и Д.А. Марьев в концертном оркестре духовых инструментов "Волга-Бенд" Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке.

Спасибо Вам за развернутый рассказ, который смог пролить свет на историю одной из молодых кафедр СГК. Хочу пожелать Вам успехов в дальнейшей работе и интереснейших открытий в области сольного исполнительства на ударных инструментах.

Анастасия Мурнина

В холле первого этажа Саратовской консерватории я увидела афишу концерта молодых композиторов, которая не могла меня не заинтересовать. Под лаконичным названием «Шаги...» были перечислены следующие имена: Михаил Мясников, Владимир Орлов, Алексей Кремаренко, Иван Субботин. Это были хорошо знакомые мне люди, среди них как и ныне учащиеся, так уже и закончившие свое обучение студенты.

Посещая концерты подобного рода уже второй год, я не могу не заметить некоторую эволюцию в творчестве еще молодых, но уже состоявшихся композиторов. И особенно хочется подчеркнуть, что не только композиторов, но и дирижеров.

Конечно же, самым ярким номером концерта было сочинение «Безысходность» студента Владимира Орлова (класс доцента В. Г. Королевского), которое не только по форме, но и по содержанию поражало своей точностью, проникновенностью и глубиной.

Еще одно произведение, которое было подчеркнуто-изобретательно - «Pulse» Ивана Субботина. С самого первого такта произведения, движения сковало ощущение полного подчинения ритму, даже в какой-то степени загипнотизированности, не отпускавшее меня до последнего такта. Это было удивительно. Незаурядность мышления композитора поражала своим тонким чувством музыки, а главное, точным ощущением времени.

Нельзя не отметить произведение Алексея Кремаренко, которое, в свою очередь, также отличалось своей изобретательностью. «Созвездие Весы» - так звучало название его сочинения.

Произведения, представленные Михаилом Мясниковым на этом концерте, значительно отличались, от написанного им ранее - «Salmi Spezzati» и «Con Moto». Это была уже не ученическая работа, а продуманное, глубоко-эмоциональное сочинение. Как говорит сам Михаил: «Сегодня я пишу уже не так как раньше, тогда я писал очень плохо, и порой это было далеко несовершенство. Теперь многое стало иным, прежде всего, изменилось мое восприятие действительности».

Я думаю, те кто был на концерте молодых композиторов, тоже смогли услышать эти отличия в музыкальном претворении действительности. Особенно хочется подчеркнуть дирижерские способности Михаила, так как авторы сами дирижировали своими произведениями, и в Михаиле, на самом деле, можно отметить талант дирижера. Чуткое восприятие музыки было очевидным не только в дирижировании своих собственных сочинений, но и при донесении до слушателя произведения Ивана Субботина, которое отличалось не малой сложностью исполнения и интерпретации.

Данный концерт был организован благодаря заведующей кафедрой теории музыки и композиции, профессору Елене Ивановне Вартановой; доценту кафедры теории музыки и композиции Королевскому Владимиру Григорьевичу. Хочется выразить особую благодарность педагогам, принимавшим непосредственное участие в творческой жизни студентов. Именно благодаря им, мы можем сегодня слышать сочинения таких талантливых композиторов.

Настасья Филиппова

Пенкина Тамара

Прямо перед собой
смотрю.
Вижу,
но верить не просто,
поверь!
Точка - есть бесконечность,
а ты -
Многоточие в жизни моей...

Ни к чему петь пустые псалмы -
Слишком слабыми будут слова
Для того, чтобы сказать тебе: «МЫ»,
А не «ты» или «он»,
«она» или «я»...

Я так вижу и так я живу,
Пусть избито звучит этот слог.
Лучше сон наяву,
каплей с неба в траву,
Чем кровать,
стена,
потолок...

Очень мало, но так не легко
Мне добиться того, что хочу:
Знай!

Тобой живу:
Каплей с неба в траву
И шептать бесконечно:
«Люблю...»

Моей матери Бондаренко Маргарите, посвящаю

Птиц вереницы,
Лиц вереницы,
Чувства и мысли-
Погрешность границ.
Грешность границ?
Грешных границ?
Бред. Снится.
Бред снится...
Разбилось, сломалось.
Просила тепла: Ну, хоть малость!
Нет - только жалость!
Просить тепла - ха-
Губами, глазами-
Горсть пепла: На!
Горечь обиды...
Горсть земли...
Помни...
Прости...
Спи...

Лирическая странничка

Напиденина Наталья

Но истина была
посередине,
Она была тебе всего
дороже.

И вновь уходишь вдаль
на белой льдине,
Кровавый нож ты
прислоняешь к коже.
И помнят тело муку
этой тайны:

Ты странником рожден, ты ночью становишься,
И ветер на равнине будет равен
Твоим плечам, ты небо взглядом ранишь.

Памяти Игоря Талькова

Пройдет всего немногого, час для века.
Земля, чуть пробудившись от сна,
Припомнит тонко, смутно человека,
Того, кого не радует весна.

...Ты пел о тех, кто не допел куплета,
А сам ушел, не спев все до конца.
Еще не догорела сигарета.

Свежи еще твои черты лица.
Твоя душа болела за Россию,
Но уберечь ее и ты не смог.

Ты мне напомнил прежнего Мессию,
Но ты не ангел, ты, увы, не бог.
И вот теперь слезу роняют свечи,
Все изменилось, снова ты живой.
Ты был оплакан, но и век не вечен,
И ты опять уходишь в новый бой.

Слез в пустыне ты вряд ли найдешь,
что родник опустел - это ложь,
просто сил не осталось совсем,
жизнь похожа на ряд тусклых схем...

Жизнь не меняли на блеск карнавала,
Маски шутов жизнь им не надевала,
«Против» и «за» - все сцепилось с начала
Долгой дорогой волны у причала.
Их корабли уходили туманом
В поисках новой холодной зари.
Катится жизнь вереницей обманов,
С пальцев песок растворится в пыли.