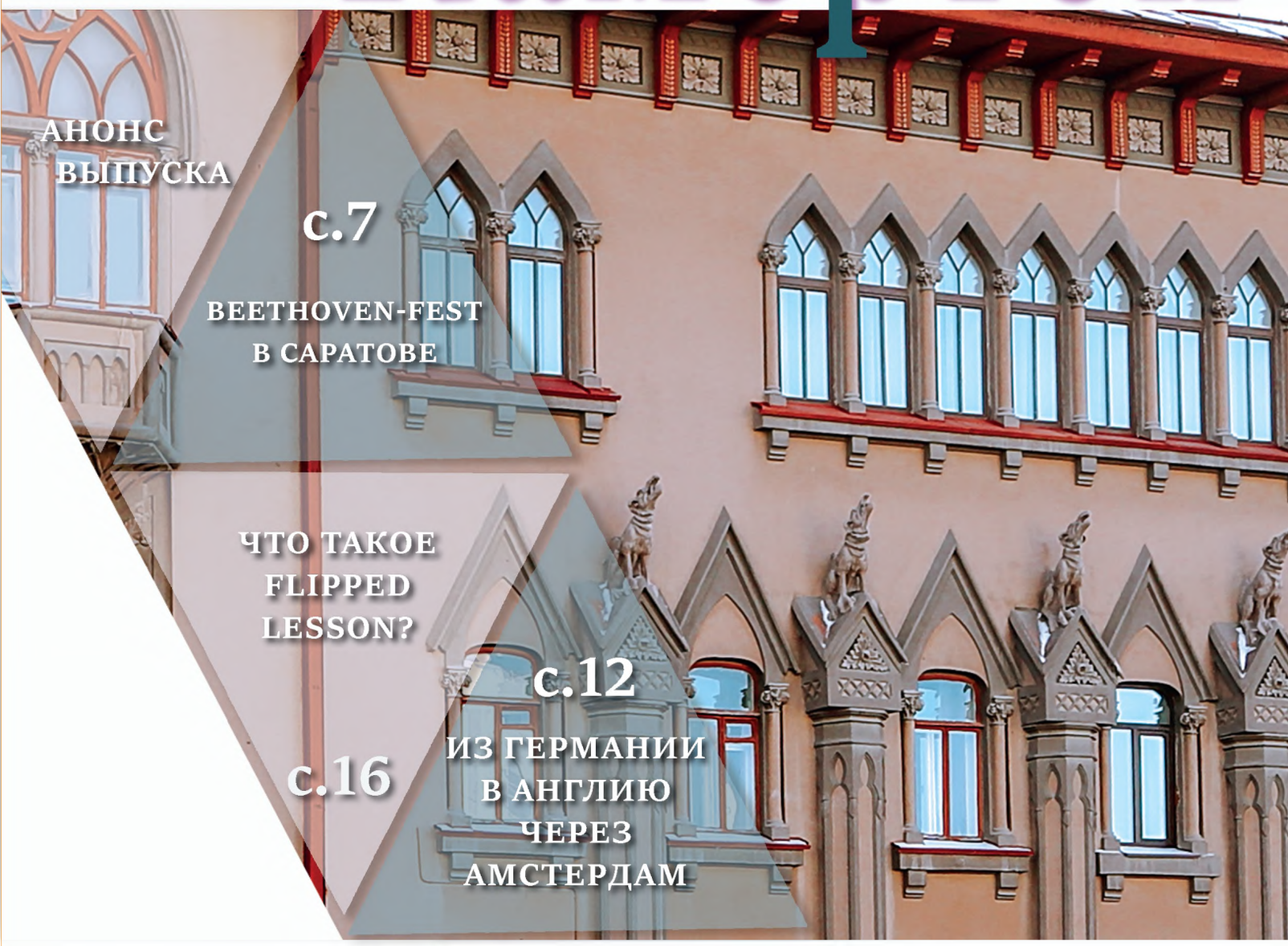
Журнал Саратовской государственной
консерватории имени Л.В. Собинова

Камертон



АНОНС ВЫПУСКА
с.7

BEETHOVEN-FEST В САРАТОВЕ

ЧТО ТАКОЕ FLIPPED LESSON?
с.12

ИЗ ГЕРМАНИИ В АНГЛИЮ ЧЕРЕЗ АМСТЕРДАМ
с.16

А ТАКЖЕ:
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ Н.В. КОРОЛЕВСКОЙ И В.В. ГРАЧЕВУ
с.20

№117

ФЕВРАЛЬ
2020

Журнал издаётся с 2007 года

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

3 RUSSISCHER BEETHOVEN
ИЛИ О БЕТХОВЕНЕ ПО-РУССКИ
Татевик Мирзоян

7 BEETHOVEN-FEST В САРАТОВЕ
Интервью с О.В. Скрипинской
Татевик Мирзоян

12 «ИЗ ГЕРМАНИИ
В АНГЛИЮ ЧЕРЕЗ АМСТЕРДАМ»
О концерте ансамбля
старинной музыки «Алиенор»
Динара Шониёзова

16 ЧТО ТАКОЕ FLIPPED LESSON?
Или «Воспоминания о Флоренции»
в четырех частях
Елена Андреева

20 БЛАГОСЛОВЕННАЯ, РОДНАЯ...
К юбилею Н.В. Королевской

22 60 ЛЕТ ПРОФЕССОРУ В.В. ГРАЧЕВУ
Александр Лебедев

26 «Я ХОТЕЛА ПЕТЬ КАК ХЕЛАВИСА»
интервью с Ю. Шамеевой
в рубрике Медиа-ТОНика
Александра Демихова

29 СНЕЖОК, ЛЫЖИ, КРАСОТА!
Марина Коняева

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:

Главный редактор —
кандидат искусствоведения Е. С. Андреева

кандидат искусствоведения С. П. Шлыкова,
кандидат искусствоведения И. В. Рыбкова,
Д. М. Шониёзова

Фото — Д. Шониёзова,
Е. Васильева, А. Демихова, Т. Цой

Технический редактор — Д. Соколов

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

410012 Саратов
пр-т имени С. М. Кирова, 1.
E-mail: kamerton.sgk@yandex.ru

Подписано в печать 25.02.2020.
Бумага Xerox Тираж 50 экз.

При перепечатке материалов ссылки
на «Камертон» обязательны

RUSSISCHER BEETHOVEN ИЛИ О БЕТХОВЕНЕ ПО-РУССКИ

Ему в забаву тяжкий труд,
его везде победы ждут,
но кто ж последует за ним?
... Бетховен, помню, был таким.
Франц Грильпарцер,
«Воспоминание о Бетховене»

«Не потеряли вы его, но обрели»,— воскликнул поэт Франц Грильпарцер на могиле великого гения. И именно в этот год — год смерти композитора — начинается история посвященных Бетховену фестивалей. Уже в 1827 году в Бонне, на родине композитора, состоялся цикл концертов — нечто вроде небольшого фестиваля памяти композитора. Первое же мероприятие, приуроченное к празднованию юбилея Бетховена и прошедшее в теперь уже экс-столице Германии, датируется 1845 годом и связано с открытием на тот момент единственного в Европе памятника Бетховену. В течение последующих ста лет всемирно известный Beethoven-fest Bonn то затухал, то снова возрождался. Сейчас же Международный Бетховенский праздник является одним из самых известных фестивалей академической музыки.

Памятник Бетховену на Мюнстер-Плац в Бонне.
Скульптор Эрнст Хенель

Интересный факт. В 2006 году фестиваль в Бонне проходил под девизом «Russland-Rossija», а российские музыканты стали его специальными гостями. Нужно отметить, что на ежегодном музыкальном празднике в Бонне исполняют «разного» Бетховена (например, в 2005-м году звучал Бетховен «французский»), однако ж, как отмечает главный дирижер боннского оркестра имени Бетховена Роман Кофман, «русского Бетховена нет и быть не может, как не может быть немецкого Чайковского. Бетховен принадлежит всему миру...»

Все же, тесные связи композитора с русскими меценатами, монаршей семьей и деятелями искусства позволяют говорить об особом отношении в России к этому великому композитору.

«Мое первое путешествие должно быть в Италию, затем, вероятно, в Россию»,— так в письме другу юности Георгу фон Струве (единственном во всем эпистолярном наследии композитора, в котором упоминается путешествие в Россию) писал Бетховен. К сожалению, поездка в Россию так и не состоялась, но, несмотря на это, многие события на протяжении всей творческой жизни гения связывали его с этой страной.

Не удивительно, что у композитора возникла мысль о гастролях в Россию, ведь в этот период, помимо общения с послом Андреем Разумовским, он дружил и с приехавшей из России супружеской парой Броун. Бетховен даже назвал Броуна «первым меценатом моей музы» и посвятил супругам несколько ранних опусов, один из которых написан на вариант «Камаринской», широко известной на тот период во всей Европе.

Имена русских меценатов связаны и с квартетами Бетховена — три из них (ор. 59), получившие на западе название «Razoumovsky», а в России — «Русские», были заказаны графом Разумовским. Связь с русской традицией подчеркнута и на музыкальном уровне. Сочиняя квартеты, Бетховен в первых двух использовал мелодии, заимствованные из «Собрания русских народных песен с их голосами» (изданного Н. А. Львовым и И. Б. Прачем). Не стоит забывать и о том факте, что именно благодаря финансовой поддержке Разумовского мир услышал легендарные

Андрей Разумовский. Художник А.Рослин, 1776 г.

бетховенские симфонии — Пятую и Шестую. Об этом нам и поныне напоминает авторское посвящение.

Стоит отметить и проявленное к Бетховену внимание императрицы Елизаветы Алексеевны, которой Бетховен посвятил фортепианное переложение Седьмой симфонии, позднее же, не без ее участия, император Александр оформил подписку на Торжественную мессу, как и князь Голицын, благодаря которому и состоялась мировая премьера этого сочинения в Санкт-Петербурге. Еще до окончания работы над Торжественной мессой, в 1822 году Бетховен возвращается к жанру струнного квартета, и снова не без вмешательства русских — на этот раз просьба поступила от князя Н. Голицына, имевшего много общих друзей и знакомых с Л. ван Бетховеном.

Действительно, русские меценаты Разумовский и Голицын вдохновляли Бетховена на новые шедевры, предоставляя композитору полнейшую творческую и материальную свободу, которой он и воспользовался. Как ни удивительно, в самой Германии на это тоже обращают внимание. Так, например, проживающий сейчас в этой стране российский композитор Родион Щедрин говорил (в интервью «АиФ»): «Немцы до сих пор в каждой программке печатают портрет Разумовского. Это то, что осталось в истории, чем наша нация должны гордиться. Европа помнит, а мы забыли. “Торжественная месса” Бетховена где была впервые исполнена? В Петербурге, князь Голицын дал денег. И его портрет тоже печатают в каждой программке. Вот чем наши предки вошли в историю!»

Очевидно, что личность Бетховена неразрывно связана с музыкальной культурой и обществом России. И поэтому вполне логично желание российских музыкантов, как прошлых веков, так и современности, почтить память великого композитора.

Организованный в этом году в СГК имени Собинова **BEETHOVEN-FEST**, посвященный 250-летию немецкого композитора,— очередное подтверждение этой традиции.

Связав одним именем Германию и Россию, прошлое и настоящее, перенесемся в Большой зал Саратовской консерватории и представим читателям максимально объемное, а точнее — четырехмерное (4D) освещение данного события. Бетховенский фестиваль, объединивший несколько поколений музыкантов и зрителей, интересно будет охарактеризовать с различных точек зрения — студента, аспиранта, преподавателя-исполнителя и профессора (к тому же, представителя администрации вуза). В результате чего предстанет вполне соответствующая современным инновациям картина в четырех измерениях, или четырех голосах — кому как нравится.

***

Величина гения Бетховена всегда казалась мне, скромному студенту-первокурснику, настолько необъятной, что я до сих пор с трудом представляю, что когда-то эта личность действительно существовала. В моем сознании фигура композитора всегда была на несколько рангов выше приземленного понятия «человек» и никогда не воспринималась вне рамок его творчества (хотя тяжело говорить о рамках, когда

Портрет Н. Б. Голицына. Местонахождение неизвестно.

А.М. Тараканов на бетховенском фестивале

дело касается всегда выходящего за них Бетховена). Тем ценнее для меня становится каждое живое исполнение сочинений гения, помогающее приблизиться к разгадке этого явления. Конечно, музыка Бетховена постоянно звучит в залах консерватории, но возможность услышать уникальные из-за своего нечастого исполнения сочинения, которую дарит многим ценителям музыкального наследия композитора этот фестиваль, а в первую очередь, его организаторы-музыканты, трудно переоценить.

***

Передавая эстафету от студента аспиранту, предоставим слово ***Динаре Шониёзовой*** *(аспирантке кафедры теории музыки и композиции)*, которая с удовольствием поделилась с нами впечатлениями о бетховенском фестивале.

«Как музыковед, начну издалека. Жизнь и творчество Л. ван Бетховена всегда были в поле моего личного интереса. Меня волнует этот автор с трагической судьбой, который как никто другой музыкой выражал свои чувства. Конечно, мои впечатления от мероприятий, посвящённых Бетховену всегда положительные. Я благодарю организаторов и исполнителей за реализацию проекта **BEETHOVEN-FEST**. Почти на протяжении года в залах консерватории будет звучать музыка этого легендарного композитора. Концерт-открытие поразил в первую очередь широким охватом сочинений: от ранних безопусных до поздних, и, конечно же, мастерским исполнением ведущих педагогов нашей консерватории. Отдельные слова признательности и восхищения хотелось бы выразить нашему мэтру — Альберту Михайловичу Тараканову за исполнение Лунной сонаты. С нетерпением жду следующих концертов и новых сюрпризов от музыкантов».

***

Что же касается самих музыкантов-исполнителей, то *старший преподаватель кафедры оркестровых струнных инструментов* ***Рю Хи Юн*** также поделилась своими впечатлениями:

«Как для исполнителя, Бетховен для меня — абсолютный классик. Он всегда был близок мне, каждый раз, возвращаясь к этой музыке, я обязательно открывала для себя что-то новое. Мне сложно выносить сочинения Бетховена на публику, кажется, что я не доросла до этой музыки, ведь для ее исполнения необходимо иметь не только определенного уровня школу, но и тонкое её понимание и чувствование. Я считаю, что музыкальное наследие Бетховена обладает очищающей силой, потому нам нужно возвращаться к его сочинениям как можно чаще. А благодаря фестивалю у публики появилась возможность услышать не только широко известные произведения Бетховена, но и редко исполняемые, что вызывает

О.В. Скрипинская на бетховенском фестивале

интерес и восторг как у музыкантов, так и у слушателей. Даже учитывая только этот факт, очевидно, что **BEETHOVEN-FEST** — бесспорно значимое событие как для саратовского музыкального общества, так и для меня лично».

***

Свой отзыв о прошедшем мероприятии оставила и *проректор по науке, профессор кафедры истории музыки* ***Ирина Викторовна Полозова:***

«Наверное, во всех музыкальных вузах и концертных организациях страны состоятся памятные торжества в честь классика мировой музыки Л. ван Бетховена. В нашей консерватории юбилейная дата отмечается и в кругу музыкантов-исполнителей, и в кругу исследователей музыки. Цикл юбилейных концертов, посвященных Бетховену, в Саратовской консерватории открылся ярким музыкальным праздником, на котором прозвучали как хорошо известные сочинения композитора, так и его опусы раннего и позднего периода, не столь часто исполняющиеся на концертной эстраде. В этом отношении представляется, что программа концерта была великолепно продумана, изысканна, словом, подготовлена для «гурманов» музыки. Интересен состав исполнителей с его мобильностью и разнообразием камерных инструментальных составов. Как всегда, оригинальным и глубоко продуманным было исполнение нашего мэтра фортепианного искусства А. М. Тараканова, чья интерпретация 14-й фортепианной сонаты была исключительно свежей и новой. Хочется сказать теплые слова и в адрес остальных исполнителей — педагогов и студентов Саратовской консерватории, с искренней любовью исполнявших музыку великого композитора.

Кроме того, мне хочется сказать и о научном проекте, который запланирован нами на ноябрь 2020 года. Это традиционные научные чтения, посвященные Б. Л. Яворскому «Проблемы художественного творчества». Основная проблематика, которая будет освещаться в развернутых докладах и мастер-классах научного форума, связана с эпохой классицизма и понятием классического в искусстве. А, как известно, творчество Бетховена имеет к этому самое прямое отношение...»

Однако и это еще не финал. Венчает наш развернутый очерк о бетховенском фестивале интервью с организатором фестиваля — *деканом оркестрового факультета, доцентом* ***Ольгой Вячеславовной Скрипинской.***

BEETHOVEN-FEST В САРАТОВЕ

Интервью с организатором фестиваля О.В. Скрипинской

Т.М. : Ольга Вячеславовна, спасибо, что согласились побеседовать с нами о таком масштабном событии для нашей консерватории, как ***BEETHOVEN-FEST,*** *посвященный 250-летию Л. ван Бетховена!*

И в начале нашего разговора хотелось бы узнать о Вашем отношении к этой невероятной личности. Помните ли Вы, когда впервые познакомились с композитором с исполнительской точки зрения, какое сочинение Бетховена Вы исполняли? Какие у Вас возникли чувства, эмоции и общие впечатления во время исполнения его произведений?

О.С.: У Бетховена, как Вы знаете, не так много музыки для духовых инструментов, тем более для сольного исполнения, поэтому с серьезным репертуаром мне посчастливилось впервые познакомиться уже в консерватории. Это была камерная музыка: сонаты, ансамбли. Конечно, имя Бетховена мне было знакомо с музыкальной школы, большое впечатление тогда на меня производила его фортепианная музыка, особенно сонаты, которые я самостоятельно играла на фортепиано, наряду с сонатами Гайдна и Моцарта, в музыкальном колледже. Исполнять музыку Бетховена на флейте мне пришлось уже в консерватории, в классе камерного ансамбля у Тамаза Зурабовича Джегнарадзе. Но больше меня увлекали произведения, которые так и не получилось сыграть в консерватории, например Серенаду D-dur, op. 25, которую мы играли на открытии бетховенского фестиваля – для флейты, скрипки и альта. Я мечтала об исполнении этой музыки с училищных времен, но подобный состав ансамбля (флейта – духовой инструмент, скрипка и альт – струнные) в учебную программу консерватории не входит. Я долго думала об исполнении этой музыки, ноты у меня давно лежали, и только недавно, когда мы стали сотрудничать с Эдуардом Леонардовичем Гавриленковым, я показала ему ноты этого произведения. Смущала лишь сложная партия скрипки, которую, на наше счастье, согласилась исполнить Хи Юн, и все состоялось! Это музыка, о которой я мечтала давно. На концерте-открытии «**BEETHOVEN-FEST**» мы исполнили самую любимую нами часть «Серенады», а вообще, этот цикл длится 27 минут, если его играть целиком.

Повезло нам и с другим сочинением – это Трио для фортепиано, флейты и фагота op. 37, G-dur. Ранее при исполнении в Саратове партию фагота заменяли виолончелью, но это совершенно другой тембр.

А с фаготом эта музыка звучала редко. Благодаря Нине Анатольевне Роженецкой, которая работает у нас уже второй год, как и Хи Юн, исполнение этого произведения на фестивале было удачным.

Есть у Бетховена также замечательные циклы вариаций на народные темы, в том числе и несколько вариаций на русские темы (при этом русскими темами он называет не только русские, но и украинские). А его вариации на тему «Ти ж мене підманула» производят каждый раз фурор, это всегда своего рода подарок публике. Когда объявляют вариации Людвига ван Бетховена, и зрители неожиданно для себя слышат знакомую мелодию, причем в абсолютно академической, классической обработке,— это что-то уникальное.

Т.М.: Будут ли звучать такого рода сочинения в контексте фестивальной программы? Я имею

в виду произведения, которые всегда удивляют публику, а также произведения, ранее не исполняемые в залах Саратовской консерватории?

О.С.: Конечно, в программе фестиваля будут и сюрпризы! Даже в концерте-открытии было много новой, давно не звучавшей музыки, которая показала публике абсолютно «нового» Бетховена. Особенно много таких произведений было уже в первом отделении. Например, квартет тромбонов (один из трех безопусных «Эквале» для 4-х тромбонов Бетховена) — оригинальное сочинение с необычным составом. Крайне редко звучит и Трио для флейты и двух струнных. Более популярными можно назвать Скрипичный «Романс» ор. 40 № 1 G-dur и Трио ор 1 № 3 c-moll для двух струнных и рояля. Но, думается, что для широких масс большая часть программы была открытием Бетховена. Особенным подарком была «Лунная соната», которую исполнил Альберт Михайлович Тараканов, трактующий её замечательным образом. Знакомая музыка, но в такой удивительной интерпретации! Именно это для публики было самой большой радостью.

Не секрет, что сейчас исполнительское искусство часто тяготеет к шоу, некоторые его элементы вносятся и в академические программы. Это тенденция сегодняшнего времени. Например, в новогодних концертах мы добавляем элементы развлекательного характера: инсценировки, костюмы и просто шоу-эффекты, попурри, вызывающие комический эффект. Но это хорошо лишь в определенной дозе и по определенному случаю. Наша высокая задача, все же,— играть серьезную, я бы сказала, вечную музыку, и поэтому к юбилею Бетховена мы подготовили иной репертуар.

Т.М.: Вы уже немного рассказали о подготовке к фестивалю. Хотелось бы услышать от Вас, как от его организатора, немного подробнее об этом процессе: как возникла идея о фестивале, можно ли сказать, что именно Ваша горячая любовь к этому композитору повлияла на решение об организации это фестиваля? Кто помогал в составлении программы, кто принимал непосредственное участие?

О.С.: Трудно сказать, что повлияло на мое решение. Не возникало такого варианта, что фестиваля не будет, я сразу знала, что это нужно сделать. Есть вещи, которые не обсуждаются, это наша профессия! Я пригласила музыкантов, которые исполняют музыку Бетховена и близки к ней, и никто не отказался. Огромное им спасибо!

Были вопросы скорее технического плана, например как скомпоновать программу. Это мы обсуждали с Татьяной Ивановной Нечаевой и с Еленой Владимировной Пономаревой.

Т.М.: ***BEETHOVEN-FEST*** *чем-то схож с форматом празднования года композитора в консерватории, и на примере предыдущих лет мы понимаем, что это достаточно масштабное явление, и чуть ли не каждый месяц проходят различного формата мероприятия. Как Ваш фестиваль соотносится с их объемами?*

О.С.: Когда идет речь о пропаганде творчества саратовского композитора, очень важно охватить различные виды деятельности: концерты, конференции, издание нот и творческие встречи. Но мы не ставили себе такую задачу. Например, в год А. Бренинга педагоги консерватории скорее знакомили с этим

именем музыкальную общественность: мы впервые издали квартет для 4-х флейт, который в консерваторской библиотеке хранился только в виде рукописей. А издавать ноты в случае Бетховена совершенно нецелесообразно. Важнее, нам показалось, исполнить музыку композитора и полнее раскрыть это имя для слушателей. В планах фестиваля — четыре больших концерта в Большом зале консерватории: это открытие, вечер транскрипций, вечер камерной музыки и закрытие; четыре концерта кафедры специального фортепиано и несколько концертов просветительского плана, где студенты консерватории будут знакомить молодежь Саратова и Энгельса с творчеством этой личности. Эти концерты планируются на базе университетов и институтов, музыкальных школ, художественного училища.

Т.М. : В Бонне каждый год проходит фестиваль, приуроченный ко дню рождения Бетховена. Как известно, он каждый раз проходит под определенным девизом. В этом году он звучит так: «Открываем Бетховена заново». Если попытаться придумать что-то подобное для ***BEETHOVEN-FEST,*** *то как можно было бы сформулировать его девиз?*

О.С.: Об этом я не думала, но для нас важно, чтобы люди, которые услышат эту музыку, ощутили весь масштаб личности Бетховена, потому как имена знаменитых композиторов для многих сводятся к определенным произведениям, жанрам, то есть к ограниченному репертуару, а личность Бетховена гораздо шире, и об этом часто забывают. Именно поэтому мы исполняем что-то менее известное, что показывает широту мышления композитора, в какой-то степени, и наше видение Бетховена сегодня. Неспроста второй концерт фестиваля будет называться: «Бетховен XXI». Мы будем исполнять транскрипции, созданные в XX и XXI веке, а также те, которые готовились специально для этой программы.

Т.М. : При подготовке к фестивалю была проделана колоссальных масштабов работа, которую тяжело было организовать. Скоро будет праздноваться юбилейная дата, связанная с П.И. Чайковским. Хотелось бы узнать о Ваших планах на будущее, не хотите ли Вы что-то подготовить к этому событию?

О.С.: Было бы замечательно заниматься только творческой работой, которая является для меня отдушиной. И я рада, что удается находить время, чтобы организовывать концерты, какие-то совместные проекты с дорогими для меня людьми, с музыкантами, которых я очень люблю. Но это не основной вид моей деятельности, и зачастую тяжело найти свободное время. Мы обсуждали этот проект, и наверняка кто-то другой им займется. Очень греет душу предстоящий юбилей Рахманинова, который не пройдет мимо меня, хотя ни Чайковский, ни Рахманинов не написали ни одного произведения для флейты. Все же, с Бетховеном я могу пообщаться немного на другом уровне благодаря тому, что он обращался к моему инструменту. Одно дело организовать, а другое — играть самому. Мне хочется, пока на это есть время и желание, не оставлять свой инструмент и играть, ведь именно это самое важное в нашей профессии.

Материал подготовила
Татевик Мирзоян,
студентка 1 курса
специальности «Музыковедение»

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

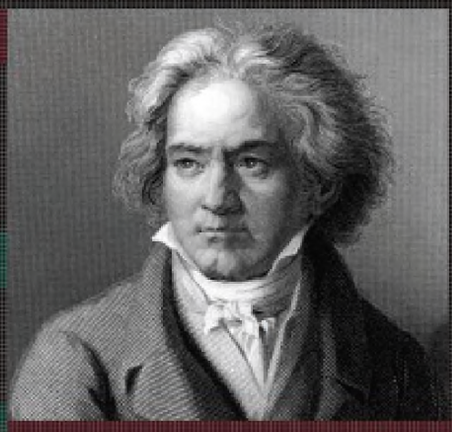
САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ имени Л.В. Собинова

К 250-летию
Людвига ван БЕТХОВЕНА

2020 г.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Beethoven-FEST



Ludwig Van Beethoven

18 ЯНВАРЯ | 18.30
ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
В программе – сольные и ансамблевые произведения Л. В. Бетховена

12 ФЕВРАЛЯ | 18.00
Играют студенты кафедры специального фортепиано

22 ФЕВРАЛЯ | 18.00
Играют педагоги кафедры специального фортепиано

26 МАРТА | 18.00
Играют педагоги кафедры специального фортепиано

3 АПРЕЛЯ | 18.00
Концерт фортепианной музыки

18 АПРЕЛЯ | 18.30
БЕТХОВЕН- XXI: ВЕЧЕР ТРАНСКРИПЦИЙ
В концерте принимает участие Поволжский камерный оркестр и хор Детской музыкальной школы для одаренных детей имени Л.И. Шугома

25 СЕНТЯБРЯ | 18.30
ВЕНА: ОТ МОЦАРТА ДО ШЁНБЕРГА
В программе – камерная музыка Венских композиторов XVIII-XXв.

16 ДЕКАБРЯ | 18.30
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
В концерте принимают участие симфонический оркестр и академический хор консерватории

«ИЗ ГЕРМАНИИ В АНГЛИЮ ЧЕРЕЗ АМСТЕРДАМ»

Академия старинной музыки
и ансамбль старинной музыки «Алиенор» представляют...

«Всё, что вы здесь увидите, не переживайте, так должно быть»

В Большом зале консерватории состоялось музыкально-сценическое путешествие «Из Германии в Англию через Амстердам».

Строчки заголовка прозвучали из уст творчески изобретательного Василия Васина, руководителя ансамбля «Алиенор». Такими словами и просьбой не аплодировать он сразу нацелил внимание слушателей на то, чтобы реагировать на каждый звук и шорох на сцене и в зале. Да так, что даже я, будучи фотографом, попала в поле зрения зрителей.

Ударами в колокола Василий огласил начало действа, и Ольга Юрьевна Кийовски исполнила на органе имитации зова кукушки (в пьесе он повторяется более 200 раз) немецкого композитора И. Керлла («Capriccio sopra il cucu»). Произведение двигалось к заключению, а в зал входили дамы и кавалеры в исторических костюмах. Войти в зал посреди исполнения, не дожидаясь аплодисментов, как такое мог допустить концертный отдел консерватории! Но... все же прекрасно помнили завет Василия, зритель подготовлен, поэтому с интересом ждёт, что же будет дальше. Интрига — вот главное слово этого музыкального путешествия.

Свита ходила по залу, мило беседуя друг с другом и создавая атмосферу непринуждённости и полной свободы творчества. Так, в действие вечера, помимо привычной звучащей со сцены музыки, плавно вошла ещё одна составляющая. Иными словами, создавалась параллельная драматургия.

Музыкальная часть программы отправила нас сначала в путешествие по Германии. В исполнении Тамары Пенкиной и Алексея Кремаренко под аккомпанемент Ольги Юрьевны прозвучали два камерных духовных концерта (Kleine geistliche Konzerte) Г. Шютца. Солисты с особой искренностью и душевностью пропевали духовные тексты мольбы, обращённой к Всевышнему. В какой-то момент одна из героинь сложила руки в молитве у края сцены.

Немецкую часть музыки продолжили соната для блок-флейты Г. Генделя (исполнитель Кристина Внукова) и органная пассакалия И. Керлла. Тем временем другие герои вечера перемещались по залу и явно разыгрывали свою историю. Честно сказать, какая именно была история, судить пока было трудно. Однако после представителя Нидерландов — Я. ван Дейка и его соло для блок-флейты,

погрузившее слушателей в дымку мечтательности, внутренняя история стала просматриваться гораздо яснее.

Мы прибыли в Англию, где нас встретили композициями создателя меланхоличного стиля Дж. Доуленда. Как известно, Англия XVI–XVII вв. страдала меланхолией, чему поспособствовал труд английского учёного Р. Бёртона «Анатомия меланхолии». Эта книга была самым известным произведением английской прозы эпохи барокко.

Песня Дж. Доуленда «Come Again» («Приди снова»), где герой страдает и просит любимую вернуться, заставляет двух девушек обратить внимание на влюблённого юношу (Алексея Кремаренко). В итоге уже и музыканты стали частью действия второго плана, и когда-то страдающий парень увёл с собой одну из особ. Оставшийся на сцене одинокий гитарист, протяжно доиграл меланхоличную галлиарду (старинный танец конца XV–XVII вв.). А юноша вновь появился с новой спутницей и вновь спел о несчастной любви, спрашивая: *«Может ли она простить мои ошибки?»* (Can she excuse my wrongs).

В следующем номере — 3 новые мелодии для Мастера Танца Джона Плейфорда — слушатели смогли заострить внимание на новой паре. Мы будто оказались на балу и следили за зарождением любовных чувств. Попрощавшись с парнем после танца, девушка с волнением в душе написала письмо под грустные звуки сопрановой арии Г. Пёрселла «О, позволь мне плакать» (O let me weep). Линию тоски продолжило Ground in C minor, но герои почему-то были окрыленными и бегали по залу, перетягивая друг у друга ленточки. Здесь уже сам автор рецензии потерял ленту событий, а на сцене ансамбль «Алиенор» в полном составе уже пели о вине. Интересная авторская задумка будто говорила нам — не надо страдать и думать над сюжетом, лучше выпейте вина! («This wine was made to rule the day» Г. Пёрселлла). Но, к сожалению, даже оно (вино) не оказалось способным полностью побороть тему одиночества в лейтмотивах вечера. Предпоследним сочинением программы стала ария Г. Пёрселла «O, Solitude» (Одиночество).

Некую закругленность и равновесие действию придали колокола. В завершение путешествия, как и в его начале, снова звучал этот инструмент и одноимённое сочинение В. Бёрда «The Bells». Здесь зрители смогли в полной мере лицезреть всех участников действия и наконец-то нарушить авторскую концепцию аплодисментами.

Пришло время сделать некоторые выводы по поводу всего, что происходило в этот вечер в Большом зале консерватории. На концерте, и в этом его главная особенность, каждый мог сосредоточить внимание либо на сюжете, либо на музыкантах, профессионально исполняющих так редко звучащую в Саратове музыку эпохи Возрождения и Барокко. Не забудем и о программках. По словам Василия: *«Программки — тоже часть представления. В них можно было найти много ответов. Ясности они бы не добавили, но точно помогли бы пережить свой придуманный мир»*. Ну и сам слушатель стал частью всего действия: ему было дозволено выбирать, он выстраивал свой сюжет, свой диалог с исполнителями. А каким видели этот диалог сами исполнители?

Вот некоторые мысли авторов концерта:

Ольга Юрьевна Кийовски — декан, доцент кафедры специального фортепиано, руководитель образовательного проекта консерватории «Академия старинной музыки»:

«В основном идея этого концерта принадлежит Василию. Я лишь подсказывала с репертуаром, помогала с поиском нотного материала. По его задумке

мы должны были создать три пространства: первое — исполнители, второе — слушатели, третье — люди, которые двигаются и создают другое измерение, свой сюжет. Мне, конечно, было сложно об этом судить, ведь я, как исполнитель, была сосредоточена на музыке. Но я посмотрела видеозапись и смогла оценить, насколько это было действенно. Сейчас я думаю, что было бы интереснее, если бы всё происходило на сцене. Ведь зрители не могут оценить всё сценическое пространство, поскольку танцоры двигаются не всегда на сцене.

Признаюсь, с «Алиенором» мне всегда приятно работать, и у нас всё получается хорошо. Во-первых, потому что ребята, несмотря на свою занятость, всегда горят идеей исполнения старинной музыки. Во-вторых, мы с ними идём на одной волне — они копают вглубь, я так же, они хорошо прислушиваются друг к другу и ко мне, и я их хорошо слышу. Мы понимаем друг друга. Я считаю, концерт в этот раз прошёл потрясающе — это настоящее творчество! Обычно для меня каждое выступление — это определённый стресс, особенно, когда выступаешь в ансамбле, ведь переживаешь ещё и за партнёров по сцене. На этом концерте я ощущала себя очень гармонично.

В целом, я думаю, старинная музыка — это то направление, которое в дальнейшем будет только развиваться, оно будет популярно, найдёт своих слушателей. Мы с ансамблем «Алиенор» будем обязательно развивать эту область исполнительского искусства».

Василий Васин — художественный руководитель ансамбля старинной музыки «Алиенор»:

«Основная задача нашего представления — никому ничего не диктовать. История у каждого своя. Именно так я хотел сделать. С Л'ете (танцевальная студия — воплотители сюжетной истории — прим. автора), я считаю, получилось всё прекрасно! Они сделали, что я просил. Они пришли на концерт так же, как и вы. Но с той лишь разницей, что сейчас принято сидеть и слушать, а тогда — музицировали все дома. Потому всё было непринуждённо и необязательно. Главная задача Л'ете — не замечать зрителей в зале. Два параллельных мира. Мы, видимо, ждём от происходящего чего-то знакомого, понятного. Конечно, старинная музыка, люди в костюмах старинных. А нет, тут получается по-другому. Кто-то видел в них театральное — ну значит, он так захотел. Кто-то уловил идею — и это здорово! Я считаю, что концерт получился достаточно авангардным. Как бы странно это не прозвучало.

Отдельно хочу поблагодарить Ольгу Юрьевну за знания и опыт, который мы получили во время работы с ней. Она большой профессионал в области старинной музыки! Я могу с полной уверенностью сказать, что уровень нашего ансамбля стал намного выше. Отдельное спасибо ей и за поддержку всех идей, порой безумных. Это очень приятно, что в консерватории есть такой человек — я бы сказал, такой же рок-н-рольщик в сфере академической музыки, как и мы!»

Конечно, подобная практика коммуникации с публикой уже давно заполонила сцены московских и некоторых провинциальных театров. Существует целое направление иммерсивного театра, где зрители оказываются вовлечёнными в игровое пространство: свободны не только в выборе, но и в движении, исполнители же могут спокойно подойти к слушателю, попросить его что-то сделать.

Перформанс «Алиенора» и Академии старинной музыки ещё далёк от полного интерактива столичных театров. Однако первые шаги в иммерсивном направлении в Саратове сделаны, что не может не радовать. Тем более, попытки создания иммерсива в контексте исполнения музыки XVI–XVIII вв.! Такое встретишь не часто. И, как бы пафосно это не звучало, но четвёртая стена, так долго разделявшая публику и перформеров, частично пала и в нашей консерватории. Надеемся и с нетерпением ждём, что следующие совместные проекты коллективов станут для всех такими же открытиями и приобретут более радикальные формы.

Динара Шониёзова,
аспирант кафедры
теории музыки и композиции

ЧТО ТАКОЕ FLIPPED LESSON?
или
«Воспоминания о Флоренции» в четырех частях

Вместо предисловия

Флоренция – жемчужина Тосканы, красивейший город мира, названный именем богини Флоры. Колыбелью Ренессанса называют его, ведь именно здесь зародилась и процветала династия Медичи, вклад которой в развитие европейской культуры трудно переоценить.

«Воспоминания о Флоренции» — такое название получил струнный секстет П. И. Чайковского (*«Souvenir de Florence», Op. 70*), одно из последних его сочинений, созданный вслед за «Пиковой дамой». В нем отразились итальянские впечатления композитора, как эхо прекрасных дней, проведенных в незабываемом городе, служившем вдохновением для многих поэтов и музыкантов. Этот город трудно не любить, ведь Флоренция — это музей под открытым небом, центр европейского искусства, в котором аккумулированы все центробежные силы, притягивающие великих представителей мировой культуры. Музыка, рожденная из-под пера великого русского гения, заставляет нас представлять образы старинных улочек, пропитанных типичными секвенциями, сверкающих скрипичными пассажами, сливающимися в стройные гармонии ясного, поитальянски безупречного вкуса к жизни с особенной философией счастья — в общем, представлять все то, что вбирает в себя емкое понятие *dolce vita!*

Однако речь пойдет вовсе не о Секстете Чайковского и не о «Пиковой даме» (той тайной недоброжелательности, подкравшейся незаметно и развеявшей мечты). Это была лишь преамбула музыковеда-мечтателя, которая случайным образом «прилипла» к заголовку и по странному стечению обстоятельств осталась в тексте, предвосхитив один серьезный вопрос, который внезапно озадачил автора этих строк:

— Что объединяет Джотто и Боккаччо, Данте и Брунеллески, Донателло, Боттичелли, Микеланджело, Леонардо? Хотите посложнее — «Пиковую даму» Чайковского и роман Достоевского «Идиот»? А может и так: Тарковского и Бродского? Нидерландский университет Утрехта и первую в истории музыки оперу?

Вот уж совсем неожиданный ряд, но лишь на первый взгляд. Знатоки-то точно вам скажут: «Флоренция!»

В этот ассоциативный ряд с недавнего времени успешно вписались Саратовский колледж искусств и Светлана Печенкина (да простит меня скромнейшая особа), выпускница Саратовской консерватории, а ныне преподаватель СОКИ. Спросите, как такое возможно? Отвечу: и снова не без его величества «счастливого случая». Впрочем, все подробности своего пребывания в этом легендарном городе Свет-

лана Олеговна рассказала сама на встрече со студентами и преподавателями СГК **3 февраля 2020 года**.

По инициативе профессора Ольги Борисовны Красновой Светлана Печенкина, ее бывшая студентка и счастливая обладательница сертификата выпускника летних курсов Istituto Universitario Olandese Di Storia Dell'Arte (Голландского института истории искусств), выступила с небольшой презентацией, посвященной вопросам современных методик преподавания. И хотя речь шла о новом взгляде на систему образования в Италии, данная встреча стала замечательным поводом посмотреть и на собственную образовательную систему. Познакомившись с тем, как «там», все практически одномоментно поймали себя на мысли, что думают о том, как «у нас». Этот взгляд на заграничные концепции обернулся своей противоположностью — усталой рефлексией на сегодняшнее состояние гуманитарного образования в стране. Кому-то взгрустнулось, кто-то вздохнул, а кто-то и вдохновился, заинтересовавшись — нет, нет, не внедрением новых методик у нас — возможностью уехать, рвануть подальше за рубеж.

Таким вышло достаточно развернутое вступление. А дальше ее величество Музыка...

I. Allegro con spirito. «Прибытие во Флоренцию»

Начало, вдохновляющее многих: все произошло случайно. Увидев в интернете информацию о конкурсе, который проводил университет Утрехта (нидерландский университет, расположенный в г. Утрехт), Светлана приняла решение попробовать свои силы, и получилось! «*Меня всегда интересовала данная эпоха, это один из любимых мною периодов в истории искусства*»,— когда слышишь такое, не удивляешься, что в этом курсе, организованном одним из старейших образовательных центров Нидерландов, российского музыковеда привлекла возможность не только углубиться в изучение этой эпохи, но и сделать это именно во Флоренции, колыбели Ренессанса.

Впечатлений, конечно, масса. Италия не может оставить равнодушным, особенно того, кто прибыл туда в первый раз. «*Я буквально влюбилась в Италию, в ее атмосферу, ритм жизни*»,— поделилась с нами Светлана Печенкина. Университет Утрехта предоставил грант на обучение в летней школе — это шикарная возможность, которую упускать было нельзя. Интересен и полезен был опыт общения с преподавателями и со студентами из разных стран мира. Трехнедельное пребывание во Флоренции сблизило совершенно различных людей — представителей разных стран и континентов, разных возрастов (от 25 до 50 лет), с разным уровнем образования, но одинаково высоким градусом восторженного интереса к изучаемым предметам. «*За эти три недели мы все очень сблизились и на время стали одной большой семьей*» — вот это, пожалуй, самое ценное.

II. Adagio cantabile. «Погружение в Ренессанс»

Istituto Universitario Olandese Di Storia Dell'Arte (голландский институт истории искусств) предлагает своим студентам прекрасную возможность познавать искусство, погружаясь в аутентичную

атмосферу, и не по жалким репродукциям, а в процессе непосредственного контакта с изучаемыми произведениями. Создавая все необходимые условия для максимально качественного освоения дисциплин, руководство позаботилось и о доступности всех библиотечных фондов, работающих в круглосуточном (!) режиме. Приятным бонусом является и наличие удобной техники для копирования всех необходимых материалов на цифровой носитель, кстати сказать, на безвозмездной основе. Но главное условие, без которого не мыслится художественное образование во Флоренции,— это обязательное посещение всех музеев и экспозиций, которые доступны студентам (в том числе иностранцам: синьоринам Светланам, Азизам или 狗剩) гарантированно бесплатно.

Это вам не Саратовский музей имени Радищева, который студентов, можно сказать, родной консерватории обязательно попросит приобрести билет. Кстати, не многим в этом отношении отличаются и саратовские театры, не говоря уж о соседней филармонии. В общем, все идеалы Товарищества передвижников, которые в свое время жизнь положили за доступность шедевров и развитие любви к высокому искусству, в нашей стране канули в лету. Их идеи реализовались, увы, не на родине, а в далекой Италии, «буржуйской» стране.

Единственное ограничение, которое несомненно возникает перед каждым, пожелавшим пройти обучение за рубежом — это языковой барьер, который должен быть преодолен решительно и безвозвратно, коль есть такое большое желание. Все долгие часы изучения иностранного языка, все ступени его освоения компенсируются приобретенным в международной образовательной программе опытом, не считая эмоций и ярких впечатлений.

III. Allegretto moderato. «Квадривиум»

Курс «The art of Renaissance in Florence and Rome» («Искусство Ренессанса во Флоренции и Риме»), о котором нам подробно рассказала Светлана Печенкина на открытой лекции, включал четыре дисциплины: Архитектура, Скульптура, Живопись и История Италии. Как ни удивительно, блок из четырех дисциплин встречается во многих учебных программах Италии и на уровне бакалавриата, и на уровне послевузовского образования (не три, не пять или десять, а именно четыре), что невольно вызывает ассоциации со средневековой системой образования и ее небезызвестным «квадривиумом». Вот это стойкость традиций! Кстати, количество обязательных в итальянской педагогической практике предметов и самого лектора, и присутствовавших на лекции впечатлило и несколько порадовало (опять же, все познается в сравнении).

Ну и, конечно, заинтересовал сам формат обучения, кардинально отличающийся от привычного. Когда техническое оснащение и администрирование вуза позволяют внедрять подобные новейшие методики, то результаты могут достигать высочайшего уровня. Это, несомненно, вдохновляет! Если чуть подробнее, то структура каждого урока включает в себя три этапа:

подготовительный (когда каждый студент знакомится в своем электронном «Личном кабинете» с материалами по будущей теме и видеолекцией профессора; при этом преподаватель, имея доступ к аккаунтам учеников, знает о готовности каждого)

непосредственно урок в аудитории (построенный по типу семинара, на котором большая часть времени посвящена совместной дискуссии)

заключительный, обобщающий (обязательное посещение экспозиции в музее по данной тематике, а также тестирование в Личном кабинете, без которого не откроется доступ к следующим темам курса).

Положительные моменты подобной структуры урока, который получил название «перевернутый», или как называют его на Западе — «*Flipped lesson*»*, подробно описывать не стоит.

*) Flipped — перевернутый, lesson — урок

Flipped lesson — это метод обучения, при котором студенты сначала узнают о новом предмете дома (чаще в Интернете), а затем обсуждают его в классе.

Ясно, что аудиторное время, проведенное в общении с коллегами и преподавателем, насыщается эмоциональностью, разнообразием форм активности и потенциально большей продуктивностью, так как заставляет самостоятельно мыслить, доказывать свою точку зрения, искать неординарные подходы. А заключительное тестирование является дополнительным стимулом для тех, кто позволил себе расслабиться и не выучить вовремя изучаемый материал (не учить и не заниматься в этой системе невозможно — не будешь допущен даже до следующего урока!).

IV. Allegro vivace. «На родину»

После трехнедельного курса, успешно сдав выпускную экзаменационную работу, которую каждый студент пишет tet-a-tet с компьютером под запись на камеру, Светлана получила сертификат и вернулась с ним в родной Саратов.

Вопрос о внедрении подобных методов преподавания на базе существующих российских стандартов С. Печенкина прокомментировала так:

«Мне кажется, что отдельные элементы этой системы можно и нужно внедрять в наш образовательный процесс. Я, например, на своих занятиях по музыкальной литературе со студентами колледжа уже частично использую метод Flipped lesson. Например, когда мы проходим объемные музыкальные произведения (особенно оперы), то почти всегда лекционный материал я даю студентам на самостоятельное изучение. Таким образом, на уроке у нас остаётся больше времени на анализ музыки». Однако вопрос технического оснащения, позволяющего общаться со студентами дистанционно (в том числе видеоконференции), отвечать на их вопросы, делиться материалами и т.п., пока остается в подвешенном состоянии. Нужно сказать, что разработанная в СГК электронно-информационная среда, доступная пока только вузовскому образованию, могла быть хорошим подспорьем при условии, если все (и преподаватели, и студенты) будут ею пользоваться. Однако возникает опасение: справится ли платформа сайта с тем, что все лекционно-практические курсы будут вестись в подобном режиме online-общения? В мечтах, по-видимому, останется доступность библиотек, музеев и театров, что представляется естественным в гуманитарном вузе. Возможно, родная библиотека в стенах самой консерватории раньше других откроет свои двери в круглосуточном режиме с бесплатным техническим сопровождением. Все в наших силах!

Хотя, впрочем, мечтать — удел романтиков, и все мы знаем, как самые известные из них боролись и отстаивали, разбивались и падали. А потом звучала уже совсем другая музыка...

Елена Андреева,
преподаватель кафедры истории музыки
(фото - Светланы Печенкиной)

БЛАГОСЛОВЕННАЯ, РОДНАЯ...

Так в переводе с латинского, по некоторым источникам, звучит имя Наталья. Окруженная двумя Владимирами — сыном и мужем, осененная светом их гениального творчества, одаренная приношениями своих талантливых мужчин — мало кто знает, что ей посвящена симфония! — Наталья им всегда родная и благословенная. Для них она была и остается музой-вдохновительницей, а в трудные минуты — поддержкой и опорой. Заслуживает она и наших скромных дифирамбов, к тому же, как выяснилось, и повод значительный, и дата красивая, как сама обладательница этого имени.

В январе текущего года отметила свой юбилей доцент кафедры истории музыки ***Наталья Владимировна Королевская***.

Выпускница Саратовской консерватории, она вновь была приглашена на кафедру — уже в качестве преподавателя — из Волгограда, где успела реализовать себя как талантливый педагог, организатор и ведущий интереснейших концертов, создать вокруг себя теплую творческую атмосферу, сохранившуюся в воспоминаниях учеников, благодарных ей за то, что заставила полюбить музыкальное искусство и связать с ним свою жизнь...

И вот уже более десяти лет Наталья Владимировна в Саратовской консерватории преподает такие дисциплины, как история музыки, оперная драматургия, основы музыкальной критики и журналистики. Н. В. Королевская посвятила свою научную деятельность (в том числе кандидатскую диссертацию) изучению творчества саратовских композиторов, став автором многочисленных статей и исследований о наследии Елены Гохман, Олега Моралёва, Бориса Сосновцева и других. Безусловно, на протяжении многих лет Наталья Владимировна живет идеей развития популярности музыки своего любимого супруга — Владимира Королевского, произведения которого не раз звучали в стенах Саратовской консерватории, а в настоящее время широко исполняются во многих городах России и за рубежом. Особенно стоит отметить, что помогает ей в этом и сын, Владимир Владимирович Королевский — музыкант и композитор, ныне один из самых известных органистов России, выпускник Московской консерватории, лауреат всероссийских и международных конкурсов.

Имя Н. В. Королевской прочно связано с историей нашей консерватории уже и потому, что благодаря ее усилиям и плодотворной работе в качестве редактора увидел свет исключительный по своей значимости труд В. Е. Ханецкого «Отзвучавшее» об истории СГК.

Отдельной страницей в профессиональной и творческой жизни Натальи Владимировны является ее деятельность в журнале (ранее газете) «Камертон». Невозможно себе представить историю развития нашего издания без интереснейших материалов, подготовленных Н. В. Королевской. На протяжении многих лет она была постоянным членом редколлегии «Камертона» и даже, если вспомнить, стояла у ее истоков. Пожалуй, ни один выпуск, начиная с самых первых, не обходился без статей под ее авторством, например, всем известная рубрика «Кафедральный меридиан», которая не оставила без внимания ни одну кафедру. Особенно интересными были статьи о концертах, посвященных творчеству саратовских композиторов — как состоявшихся в Большом зале, так и нет. К слову, в одном из выпусков (№41, 2012 года) есть увлекательное интервью, подготовленное Н. В. Королевской об одном несостоявшемся, но очень важном концерте. И это в очередной раз подтверждает ее мастерство и творческий подход к профессии.

Будучи автором собственного лекционного курса по музыкальной журналистике, Наталья Владимировна инициировала создание студенческого периодического издания «Метроном», на страницах которого «оттачивают перо» юные журналисты — студенты музыковеды. Каждый выпуск этого журнала созда-

ется под ее руководством и при активном участии. Можно сказать, что многие авторы современных статей в периодических изданиях СГК (и не только) так или иначе выросли на уроках Н. В. Королевской.

От лица редакции журнала «Камертон», а также всего коллектива консерватории, в особенности — кафедры истории музыки, с пожеланиями долгих лет активной творческой жизни поздравляем Наталью Владимировну Королевскую с ЮБИЛЕЕМ!

Небольшое впечатление от преподавателя кафедры теории музыки и композиции ***Нины Бондаренко:***

«Удивительная вещь... приходить в консерваторию, уже будучи преподавателем, и встречать коллегу, который некогда был (и остается!) не только твоим первым учителем с самого раннего детства, но и наставником, повлиявшим на выбор жизненного пути. Подобные временные расстояния, казалось бы, не проходят бесследно, память неизбежно заставляет сравнивать прошлое с настоящим. И часто не в пользу настоящего, ибо всякий раз прошлое, именно потому, что оно прошлое, негласно награждается званием «золотого века». Но образ Натальи Владимировны Королевской, без всякого на то усилия памяти, возникает в абсолютной тождественности себе самому, тогда и сейчас. И тогда, и сейчас — с дистанцией в 25 лет — я вижу перед собой все то же естество аристократизма, его грацию, в жесте и в интонации, в учебной аудитории или на концертной сцене. Все обертоны её образа сливаются звучанием фамилии — когда видишь Наталью Владимировну, неизменно хочется произнести — Королевская!.. Она — явление редкой женской одаренности, в которой и тишина, и трепет, и, конечно же, музыкальность, как высшая её степень. И эта слитость, какая-то неизъяснимая органика, всегда имела побуждающую, возвышающую силу, которая в нашем детстве — детстве ее учеников — настраивала на нужную волну: поймав ее, мы отважно и легко дрейфовали в соленом от чужих слез море сольфеджио. Чем больше мне приходилось слышать о нелюбви к этому распроклятому школьному предмету, который затем становился наказанием для тех, кто все-таки решил связать свою судьбу с музыкой, тем с большей благодарностью и признательностью мне вспоминаются уроки Натальи Владимировны — всё в них было проинтонировано, ничего случайного, ничего вторичного. Ученики ее класса всегда показывали высшие результаты, отношения с родителями и коллективом школы были тёплыми, близкими. Во всем была любовь...

Наверное, это детские воспоминания, воспоминания о «золотом веке». Но что-то подсказывает, что тот безупречный образ из детства, который сначала воспринимался интуитивно, потом более осознанно, но до сих пор с таинственным благоговением, и сегодня остается символом присутствия чего-то иного, чему можно искренне радоваться, чем можно по-настоящему восхищаться».

Кафедра истории музыки

60 ЛЕТ ЗАСЛУЖЕННОМУ АРТИСТУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН, ПРОФЕССОРУ В. В. ГРАЧЕВУ

25 декабря 2019 года отметил свой 60-летний юбилей заслуженный артист Республики Башкортостан, профессор кафедры народных инструментов Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова Владимир Васильевич Грачев. Обладатель Гран-При Международного конкурса во Франции, воспитанник Уфимской академии искусств (класс заслуженного артиста России, профессора В. В. Фильчева) Владимир Васильевич вот уже более тридцати лет преподает в Саратовской консерватории и успешно сочетает педагогическую работу с большой и разнообразной творческой деятельностью.

В. В. Грачев окончил Симферопольское музыкальное училище, которое не так давно отметило свое 100-летие. С особой теплотой он вспоминает великолепного педагога Валентина Петровича Карпычева, главной заповедью которого было «не мешать ученику». Выпускник Киевской консерватории (класс знаменитого М. М. Гелиса) он всегда умел найти индивидуальный подход к каждому ученику, аккуратно направить работу своего подопечного в нужное русло. Первый сольный концерт юного музыканта состоялся после окончания музыкального училища, в 1978 году, в клубе родной деревни Зеленогорское. Затем незабываемые три года в Одесской консерватории имени А. В. Неждановой под руководством замечательного преподавателя, профессора Василия Михайловича Евдокимова и полтора года работы в Одесской филармонии.

В 1981 году состоялось знакомство В. В. Грачева со своим будущим наставником Виктором Васильевичем Фильчевым, оставившим наиболее значительный след в его жизни. Под руководством В. В. Фильчева он окончательно сформировался как исполнитель, были достигнуты все блестящие победы. В 1985 году на XI Международном конкурсе аккордеонистов-баянистов Grand-Prix (г. Сент-Этьен, Франция) Владимиру Грачеву были присуждены все высшие награды: Кубок «Гран-При», золотая медаль, Кубок мэра г. Сент-Этьена, премия итальянской музыкальной фабрики *Pigini* за лучшее исполнение обязательного произведения, диплом лауреата. Успешное выступление во Франции позволило В. В. Грачеву стать одним из ведущих баянистов нашей страны. Его огромный сольный репертуар, включающий в себя произведения разных стилей и эпох, свидетельствует о глубине дарования и большой творческой активности.

Концертную географию артиста представляют города Урала и Дальнего Востока, Крайнего Севера и Чукотки, Поволжья, Нечерноземья, Северного Кавказа (Тверь, Калуга, Владимир, Иваново, Кострома, Ставрополь, Нальчик, Владикавказ, Грозный, Воронеж, Уфа, Пенза, Казань. Набережные Челны, Камышин, Сургут, Нижневартовск, Владивосток, Магадан, Мыс Шмидта и другие). В. В. Грачев неоднократно выступал в городах Германии, Франции, Белоруссии, Южной Кореи, Литвы, Украины, Казахстана. В 1986 году Президиум Верховного Совета Башкирии за заслуги в области музыкального искусства присвоил Владимиру Васильевичу Грачеву почётное звание «Заслуженный артист Башкирской АССР».

Широкое признание получила концертная деятельность В. Грачева в составе трио баянистов совместно с заслуженными артистами России, профессорами В. В. Фильчевым и С. М. Тюфяковым. Они — участники многих всероссийских и международных фестивалей

в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Ульяновске, Саратове, Самаре, Волгограде и Тамбове.

Многогранность артистического дарования В. В. Грачева проявилась также в его участии на протяжении десяти лет в деятельности ансамбля народных инструментов «Лель» (художественный руководитель — заслуженный артист России, профессор В. И. Егоров). Ансамбль за эти годы стал заметным концертным коллективом, гастролировал в городах России, Дании, Франции и США. В составе ансамбля В. В. Грачев удостоен звания лауреата VI Всероссийского конкурса имени В. В. Андреева (2001 год, Тверь), звания лауреата Международного конкурса в Болгарии (г. Добрич-Албена, 2004 год, первой премией в категории камерных ансамблей).

Исполнительской манере В. В. Грачева присущ масштаб и особая экспрессия. Баян в его руках уподобляется оркестру, звучание которого способно наполнить любой зал. В его исполнении блестяще звучат как сочинения В. А. Моцарта, так и пьесы В. Ф. Гридина, И. Я. Паницкого, А. Пьяццоллы. Наиболее любимыми для баяниста являются обработки И. Я. Паницкого, многие из которых были адаптированы В. В. Грачевым для трио баянистов. В подобном репертуаре проявляются такие грани его таланта, как мастерство кантилены, теплота, задушевность, внимание к мельчайшим деталям мелодии и её орнаментального обрамления.

Отметим и активное сотрудничество В. В. Грачева с саратовскими композиторами. Эта деятельность стала для баяниста особенно интересной в последние десятилетия. По его инициативе были созданы Фантазия А. В. Павлючука, Полифоническая сюита С. П. Полозова, а также ряд крупных сочинений В. Г. Королевского: Концерт для баяна с оркестром «Лабиринты» (2006) и Пятая симфония «Вселенная Нино Роты» для баяна, органа, баритона, флейты-пикколо, флейты, английского рожка, скрипки, виолончели, ударных и *AppleMacBook* (2014).

Широта музыкальных интересов В. В. Грачева поистине безгранична. На протяжении ряда лет он проводит огромную редакторскую работу, является непосредственным участником переиздания книги В. М. Галактионова «Паницкий. Или вечное движение», подготовил к публикации ранее не издававшиеся произведения Е. В. Гохман, И. Я. Паницкого, В. П. Ломако, М. А. Панкина, В. В. Сурцукова, А. Р. Котельникова и других композиторов. По его инициативе и непосредственном участии выпущен ряд нотных сборников, в том числе переложений для трио баянистов, музыки саратовских композиторов для баяна и аккордеона, произведений из репертуара ансамбля «Лель».

За время работы в Саратовской консерватории В. В. Грачев подготовил более сорока высокопрофессиональных специалистов, которые успешно занимаются преподавательской деятельностью и исполнительской работой в вузах, ссузах, ДМШ и ДШИ в различных

Вовка Грачев, школьные годы

уголках России. 20 студентов и выпускников класса В. В. Грачева стали лауреатами и дипломантами более пятидесяти (!) международных и всероссийских конкурсов. Среди лауреатов последних лет отметим обладателя первой премии III Международного конкурса исполнителей на русских народных инструментах и национальных гармониках на Приз В. Ф. Белякова (Уфа, 2018), победителя IV Всероссийского открытого конкурса исполнителей на народных инструментах имени И. Я. Паницкого (Саратов, 2018) Руслана Кочкина, вице-чемпиона мира по баяну и аккордеону 2016 года в категории «*Junior*» Тимура Галинурова, победителя XVI Международного конкурса «Виват, баян!» (г. Самара, 2018) Дмитрия Болдырева.

В последние годы В. В. Грачев часто принимает участие в работе жюри на различных конкурсах. У него обширные творческие связи с музыкантами из разных городов и стран: В. Д. Зубицкий (Италия-Украина), А. В. Скляров (Воронеж), В. А. Семенов, Ф. Р. Липс, (Москва), В. А. Романько (Екатеринбург), А. И. Дмитриев, О. М. Шаров (Санкт-Петербург), В. А. Мурза (Одесса), С. М. Тюфяков (Уфа), Э. Сеит-Абдулов, В. А. Лобанов, А. А. Толмачев (Симферополь, Крым), Е. Мадравски (Польша), Н. Петрук (Чехия), Сук Шин О (Южная Корея) и многие другие.

Хочется пожелать ему еще много лет плодотворной творческой работы и чаще радовать публику своей игрой и неповторимым артистическим обаянием.

Александр Лебедев,
профессор,заведующий кафедрой
народных инструментов

Во время обучения в музыкальной школе в Зеленогорском

В.В. Грачев с дедом В.Ф. Беляковым и учителем В. В. Фильчевым

Со студентами класса на конкурсе Шендерева, 2018 г.

Дорогие читатели! Вас приветствует команда студенческого медиапространства ТОН. Мы — команда студентов-корреспондентов, фотографов и просто активных ребят, освещающих актуальные события студенческой жизни нашей консерватории. Наш девиз — «в тональности событий». МедиаТОН работает в интернет-пространстве: у нас есть группа во ВКонтакте, аккаунт в Instagram, а также канал на YouTube. Теперь наши материалы можно читать и на страницах журнала «Камертон» в отдельной рубрике Медиа-ТОНика.

*«**Уникальные люди**» — цикл видеоинтервью, в которых мы знакомимся со студентами, чья деятельность проявляется не только в музыкальной сфере, но и в других областях, будь то физика, фотография, шитьё и т. д. На этот раз Александра Демихова взяла интервью у магистранта II курса кафедры народного пения Юлии Шамеевой.*

«Я ХОТЕЛА ПЕТЬ КАК ХЕЛАВИСА»

А.Д.: Здравствуй, Юлия! Знаем, что помимо своей основной специальности ты сейчас активно занимаешься шитьём. Расскажи, с чего всё началось, почему ты вообще заинтересовалась этим делом, что послужило вдохновением на первых порах?

Ю.Ш.: Здравствуйте! Поступив на первый курс консерватории, очень захотелось самой сшить себе костюм, и материальный аспект этого вопроса сыграл немаловажную роль. Дальнейшим вдохновением для меня послужил подарок мамы — швейная машинка. Можно сказать, что с этого-то всё и началось. Я не знала, как нужно правильно шить. Да, в школьные годы мы все себя пробуем на уроках труда, но основные знания мне дала Катя Шкарубо, которая уже является выпускницей нашей консерватории. Она мне рассказала о том, как нужно шить костюмы именно по традиционным меркам. Свою первую рубашку для костюма я сшила за два дня.

А.Д.: Довольно скоро! Скажи, а вообще в семье этим кто-то занимается? Или твоя любовь к шитью выделяет тебя из семейного круга?

Ю.Ш.: Честно говоря, моя мама за всю жизнь связала для меня одну пару носков. Да и вообще, в семье никто не увлекался рукоделием.

А.Д.: Можно сказать, что профессиональная стезя сподвигла тебя заняться шитьём.

Ю.Ш.: Да, соглашусь с тобой. Я бы хотела стать профессионалом в швейном деле.

А.Д.: Расскажи, как ты попала в фольклор и почему ты решила учиться на этномузыколога?

Ю.Ш.: Вообще, в музыкальное училище я поступила с целью ухода из школы. На тот момент мне было 16 лет, и я слушала тяжёлый рок, но ещё мне нравилось творчество группы «Мельница». И, честно говоря, хотя я родом из Чувашии и чувашский фольклор мне нравился, но я хотела петь как Хелависа [*солистка группы «Мельница»*].

Во время учёбы я начала втягиваться в фольклорное искусство. На втором курсе я познакомилась с русским фольклором, который мне очень понравился, и я поняла, что хочу заниматься этим делом. Так дальше и пошло: я поступила в Саратовскую консерваторию, а теперь учусь в магистратуре.

А.Д.: Давай вернёмся к твоей страсти, к рукоделию: расскажи, как ты шьёшь костюмы. Ведь, как я понимаю, в создании народного костюма есть какие-то определённые каноны, символический смысл орнаментики.

Ю.Ш.: Да, конечно! Всё зависит от региона, которому тот или иной костюм принадлежит. Я всё-таки не так глубоко погружена в эту тему, шью по *среднерусским стандартам*. Безусловно, нужно подробно изучать этот вопрос, но я стараюсь черпать вдохновение из найденных мною материалов. Как говорится, беру всего понемножку. Очень хочу научиться вышивке, если касаться вопроса орнаментики. Я тку пояса и пытаюсь подбирать под каждого человека определённый символ, который бы подходил владельцу по характеру или оберегал его.

А.Д.: А как ты считаешь, символика и орнаментика вхожи в обычную жизнь? Могу я, например, не только любоваться со сцены вашими нарядами, но и сама выйти в город в alla народном стиле?

Ю.Ш.: Конечно! Мне кажется, сейчас наблюдается расцвет народного стиля. Например, широкие женские платья очень схожи с русскими рубахами. Да и печатный орнамент, конечно же, вполне органично смотрится в одежде городского стиля. Многие женщины приходят к той мысли, что нужно «налаживать связь с землёй» и носят платья и юбки в пол. Я считаю такую одежду очень удобной.

Честно говоря, я очень хочу научиться кроить и закончить курсы кройки и шитья, чтобы всё было на профессиональном уровне, а не «на глаз». Моя мечта — моделировать одежду в народном стиле. Хочется создавать какие-то интересные образы. Мне кажется, сейчас это актуально, ведь на подиумах можно увидеть наряды, украшенные народными мотивами.

А.Д.: Я знаю, что ты ездила на Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, который проходил в г. Сочи в 2017 году. Расскажи, как ты туда попала, какие впечатления привезла оттуда?

Ю.Ш.: Всё началось с «приказа»: Даша Чадаева зашла ко мне в комнату и сказала, что нужно заполнить анкету. Я несколько часов мучилась с отправкой

заявки: то с телефоном были проблемы, то со связью. После такой борьбы всё в итоге получилось, и через несколько дней мне пришло приглашение на собеседование, которое я прошла, сама не понимаю как. Я до последнего дня не знала, что это за мероприятие и что мы будем там делать, но мне было известно, что на этом съезде будет очень-очень много людей.

В итоге поездка оказалась для меня полезной. Приехали Кубанский казачий хор и многочисленные фольклористы. Были концерты народной музыки и даже показ народных костюмов. Так что в этой поездке я почерпнула много вдохновляющих идей.

А.Д.: Как ты считаешь, в Саратове, да и по всей стране, нет ли «заглушения» народной культуры? Или этот съезд показал, что народная традиция жива и даже испытывает определённый подъём?

Ю.Ш.: За всю страну я, конечно, не могу говорить, но мои наблюдения таковы: между моим родным городом Чебоксары и Саратовом огромная разница. Я считаю, что в Саратове неплохо развита народная культура: есть много фольклорных отделений в музыкальных школах, есть специализированная школа имени Л. Л. Христиансена. Прочная база заложена на кафедрах консерватории и колледжей. Я ощущаю некий подъём народной культуры, но думаю, что это не повсеместно.

А.Д.: Спасибо за такой интересный диалог! В заключение задам вопрос, который является неотъемлемой частью нашей рубрики, подчёркивая тем самым и суть, и само название — «Уникальные люди». Юлия, как ты считаешь, сочетание таких далёких сфер — прикладное и певческое творчество — свойство, присущее исключительно твоей натуре или всем музыкантам, творческим людям?

Ю.Ш.: Я думаю, что творческий человек сочетает в себе контрасты, а его личность складывается как некий пазл. Даже домохозяйка — творческий человек, ведь она занимается не только своим ребёнком и бытом, но и может лепить цветы из полимерной глины, вышивать крестиком и прочее. Поэтому для меня такое сложение «пазла» и есть черта, свойственная всем творческим людям.

Материал подготовила
студентка IV курса
кафедры народных инструментов
Демихова Александра

СНЕЖОК, ЛЫЖИ, КРАСОТА!

25 января – один из самых ярких праздников – **«День российского студенчества»**. Студенческие годы в жизни каждого человека занимают особое место. Они посвящены поискам истины, творчеству, стремлению к совершенству, это и время приобретения профессиональных навыков. В современной России традиционно в этот день для студентов на улицах и в парках проводятся акции, флэшмобы, квесты, проходят массовые народные гулянья, ярмарки, конкурсы, игры в снежки и традиционные катания с горок. В нашей консерватории стало традицией проведение спортивных мероприятий в день студента. Зимой, когда деревья украшены белыми шапками и снежными шарфами, а лес предстаёт в волшебном образе, самое время учащимся и преподавателям отдохнуть от учебного процесса и совершить лыжную прогулку «Вслушайся в звуки зимней природы!». Сказочный пейзаж, свежий воздух, заснеженный лес и, конечно, беговая трасса. После этого эмоций и заряда бодрости хватит надолго!

1 февраля «Саратовская лыжня» традиционно собирает спортсменов и любителей, детей и взрослых, новичков и ветеранов – «всех, для кого спорт – норма жизни». Так приветствовал губернатор Валерий Радаев участников городской лыжни на стадионе «Зимний» (район 5-й Дачной).

На старт «Саратовской лыжни» вышли около четырёх тысяч человек, в том числе студенты и преподаватели СГК.

По традиции официальное открытие «Саратовской лыжни» в полдень было ознаменовано символичным выстрелом из стартового пистолета, осуществлённого главой города Михаилом Исаевым. Обращаясь к участникам, он сказал, что «Саратов спортивный славен своими чемпионами в зимних дисциплинах...» и пообещал, что зимние виды спорта будут развиваться.

В перерывах между стартами на сцене «Саратовской лыжни» выступили творческие коллективы города, а юных участников ждали встреча с ростовыми куклами – персонажами сказок и катание на карусели с «ватрушками» (тюбинги). Приподнятое настроение создавали аниматоры, которые провели специальную развлекательную программу. «Саратовская лыжня» – это не только спортивные

соревнования, но и культурно-массовые гуляния городского масштаба. Все желающие смогли поиграть в активные игры на свежем воздухе, побывали на интерактивных площадках (тир, стрельба из лука) и попробовали фронтовую гречневую кашу, выпечку и горячий чай.

8 февраля в Базарном Карабулаке состоялись соревнования по лыжным гонкам на Призы Губернатора Саратовской области в рамках XXXVIII открытой Всероссийской массовой гонки **«Лыжня России 2020»**. Это спортивное массовое мероприятие на протяжении многих лет объединяет любителей лыжного спорта нашей страны. В гонке приняли участие более 12 тысяч лыжников, от Саратовской консерватории в забеге участвовало 20 человек.

На празднике присутствовали губернатор Саратовской области Валерий Радаев, глава города Михаил Исаев, министр спорта и молодежной политики Александр Абросимов, представители различных министерств и ведомств.

Со сцены прозвучало приветствие Президента РФ Владимира Путина – поздравление присутствующих со всенародным проектом любителей спорта.

Прежде чем дать старт соревнованиям, Валерий Радаев обратился к спортсменам: «Традиционный ежегодный забег сегодня овеян священной для всех нас датой – 75-летием Великой Победы. Этот год памяти и славы войдёт в историю страны как время мирных побед, побед в спорте и труде. Его символ – единение, гордость за прошлое и настоящее, движение вперёд. Таким же смыслом наполнена «Лыжня России – 2020».

Любителям спорта были предложены три дистанции: 10 км, 5 км и специальная дистанция в 1945 метров (в память о Великой Победе), которую прошли курсанты в военной форме того времени с автоматами. Вместе со всеми участниками на старт «Лыжни России» вышла серебряный призер Первенства мира по биатлону среди девушек Любовь Калинина. Поддержать саратовцев приехала и победитель Первенства мира среди юниорок по биатлону Анастасия Халиуллина.

«Лыжня России» проходила в атмосфере настоящего зимнего торжества. На протяжении всего спортивного дня на сцене выступали творческие коллективы области. Артисты исполняли песни и показывали театральные зарисовки на тему войны. Были представлены выставки национальных подворий «Шаги к Победе», участники забега смогли посмотреть историческую реконструкцию с показом военного снаряжения и бронетехники. Гостей праздника пригласили заглянуть в уютные палатки, чтобы познакомиться с бытом, национальными костюмами и традиционными угощениями народов Саратовской области. Для детей и взрослых были организованы зимние спортивные игры, катания на лошадях.

Праздничное настроение, зрелищность мероприятия, спортивный азарт, свежий морозный воздух – что может быть полезней и увлекательней для здоровых духом людей! И неважно, кто победит. Главное, что мы все оучаствовали в празднике.

15 февраля в рамках Внутривузовской Спартакиады «Преподаватели VS Студенты» прошёл турнир в заснеженном лесу Кумысной Поляны по принципу военно-тактической игры «Лазертаг», посвященный 75-летию Великой Победы.

Лазертаг (лазерный, безопасный пейнтбол) – «Спорт 21 века» – увлекательная командная игра-«стрелялка» с разнообразными заданиями и препятствиями на пути к победе. Лазертаг – это прежде всего спорт, сопряженный с незабываемыми, яркими баталиями, где цель игры – не уничтожение соперника, а командное взаимодействие, драйв, позитив, возможность почувствовать себя лидером, героем. В ходе перестрелок здесь не используются боеприпасы, способные травмировать игрока – бои проходят при помощи лазерного оружия. У всех игроков на голове установлены повязки с датчиками. При попадании в игрока повязка начинает вибрировать и издавать звуковой сигнал, вернуть бойца в игру помогал инструктор снежной битвы Попов И.В., который всегда находился неподалёку.

Простора для игры и проявления тактико-стратегических умений у команд студентов «Весёлая панда» и преподавателей «Трансгрессия» было много! Не нужно уходить в глухую оборону, всегда надо знать о перемещениях противника за пределами вашего укрытия, необходимо очень внимательно слушать шаги, не забывать выглядывать из укрытия, но делать это максимально незаметно для противника.

Всё это дало возможность провести игры в активном движении с динамичным сюжетом, который позволил участникам оказаться в реалиях военно-боевой обстановки.

Ребята отлично провели время, поборовшись на открытом воздухе в стратегии и умении попадать в цель. После игры участников ждал небольшой перекус, естественно, правильный!

Главным результатом проведённого мероприятия стала не только физическая нагрузка (полчаса активной игры в лазертаг заменяет час на беговой дорожке), но и психологическая разрядка, шквал эмоций и спортивного азарта, которые однозначно запомнятся надолго!

Заслуженный работник науки и образования, профессор Марина Коняева