

Журнал Саратовской государственной
консерватории имени Л.В. Собинова

Камертон

**АНОНС
ВЫПУСКА**

Стр. 3

**ДНИ
СОВРЕМЕННОЙ
МУЗЫКИ В САРАТОВЕ**

**ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
КОНСЕРВАТОРИИ**

Стр. 32

Стр. 27

**КОНКУРС ИМЕНИ
С.Н. КНУШЕВИЦКОГО**

УРОКИ ТАБАКОВА

Стр. 43

№148

**СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ
2025**

3	ДНИ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ В САРАТОВЕ <i>Лилия Вишневская</i>
7	НЕТ СЛОВ — ОДНИ ЭМОЦИИ! <i>Дарья Паницкова</i>
11	МУЗЫКА ДОЛЖНА БЫТЬ ОРИЕНТИРОВАНА НА СЛУШАТЕЛЯ <i>Сергей Полозов</i>
12	К 60-ЛЕТИЮ МАСТЕРА <i>Лилия Вишневская</i>
13	ЮБИЛЕЮ САРАТОВСКИХ КОМПОЗИТОРОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ <i>Лилия Вишневская</i>
15	ПЕРЕПЛЕТАЯ ВРЕМЕНА <i>Варвара Панина</i>
16	ДНИ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ В САРАТОВЕ. УДАРНЫЕ, КОНТРАБАС, ГОЛОС, РОЯЛЬ И ФЛЕЙТЫ <i>Яна Отекина</i>
17	О СЕКРЕТАХ СИБИРСКОГО СОЛЬФЕДЖИО, ПРОДЕЛКАХ ЛЕШЕГО, КОЗНЯХ БАБЫ-ЯГИ И ДРУГИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЧУДЕСАХ ДЕСЯТИ ДНЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ В САРАТОВЕ <i>Наталья Иванова</i>
20	ВЫСОКИЙ НАУЧНЫЙ УРОВЕНЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ! <i>Ольга Кулапина</i>
22	ДЕНЬ МУЗЫКИ <i>Алёна Алмаева</i>
23	МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА <i>Варвара Тюрина</i>
24	ХОРОВОЙ ФИНАЛ ФЕСТИВАЛЯ <i>Елена Пономарёва</i>
27	МНОГОГРАННЫЙ ГОЛОС CELLO <i>Дарья Паницкова</i>
29	ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ИНТЕРМЕДИЯ <i>Владислава Бескоровайная</i>
32	«ПОИСТИНЕ СЧАСТЛИВЫЕ»: САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 113 ЛЕТ <i>Анастасия Попова</i>
34	С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ОРГАН! <i>Елизавета Иванова, Арина Рубинштейн, Елена Андреева</i>
41	100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ МАЭСТРО (ИЛИ ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЁННАЯ БАЛАЛАЙКЕ) <i>Дмитрий Добатовкин</i>
43	УРОКИ ТАБАКОВА <i>Елена Сидорова</i>
46	ГАЛАКТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО САРАТОВА: ОТ ПЛОСКОСТИ К СФЕРЕ И ОБРАТНО <i>Вероника Инкина</i>

Дорогие читатели «Камертона»!

От лица новой редакционной коллегии журнала мы хотим сказать самое главное: «Камертону» быть! Все вариации, которые происходят с ним, всего лишь фактурно-орнаментальные: меняются макеты, поля и шрифты и редакторский стиль. Остаётся неизменной самая суть: «Камертон» — это слово о Саратовской консерватории и музыке в ней. И мы будем делать всё возможное, чтобы это слово было хорошо написано, вовремя напечатано и многими прочитано.

Наш путь ещё только начинается — впереди ещё много работы и новых экспериментов с форматом «Камертона». Помимо сохранения самой концепции журнала о консерватории, наша цель — превратить его в достойную площадку для публикации текстов как опытных авторов и преподавателей, так и молодых студентов, которым есть, что сказать.

Мы всегда открыты к конструктивному диалогу, пожеланиям и предложениям, пишите нам на электронную почту по адресу kamerton.sgk@yandex.ru

С уважением,
ответственный редактор
Владислава Бескоровайная,
выпускающий редактор Яна Отекина

ДНИ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ В САРАТОВЕ

Завершился I Международный фестиваль «Дни современной музыки в Саратове». Фестиваль открыл новый учебный год вершиной-кульминацией, которая, согласно канонам любой традиционной формы, должна завершать некое драматургическое действие. Тем самым, по многим параметрам Фестиваль стал особо значимым событием в музыкальной культуре Саратова. Самое главное — Фестиваль выступил своеобразным смотрам творческого потенциала, ведущих музыкальных сил Саратова прошлого и настоящего в контексте проблем сочинения и исполнения современной отечественной музыки.

Знаковость Фестивалю придала уже его программа, состоящая из тринадцати творческих и научных мероприятий, прошедших в десятидневный период с 25 сентября по 4 октября. Безусловным приоритетом Фестиваля стали концертные программы, охватившие творчество очень многих композиторов из разных российских регионов. Так, в семи концертах Фестиваля прозвучала: музыка восемнадцати саратовских композиторов прошлого и настоящего:

М. Симанский,	И. Субботин,
Е. Гохман,	А. Павлючук,
Е. Бикташев,	И. Егорова,
Ю. Массин,	В. Орлов,
И. Дороднов,	А. Плеханов,
М. Хейфец,	А. Колдаева,
В. Мишле,	В. Генин,
В. Королевский,	А. Зинкеева
С. Полозов,	М. Леонкин

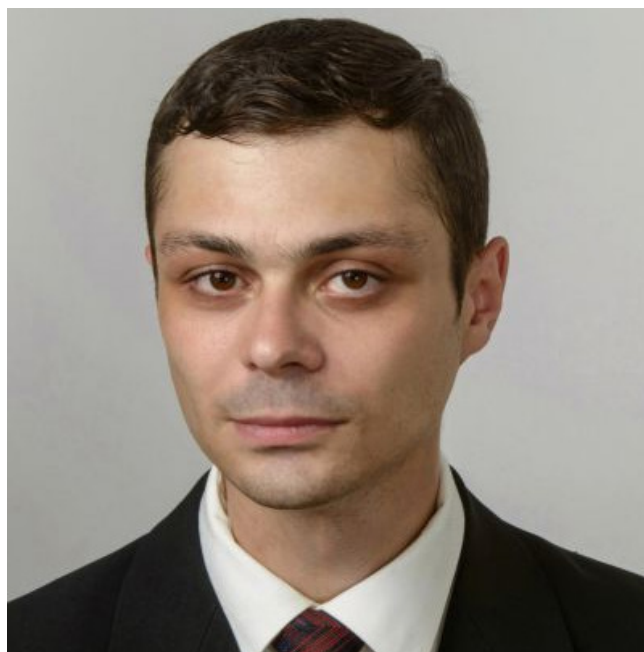
музыка десяти московских композиторов:

В. Мартынов,	Г. Зайцев,
М. Броннер,	П. Левадный,
А. Рыбников,	П. Карманов,
Ю. Потеенко,	Л. Родионова,
В. Кикта,	В. Волна

музыка пяти Санкт-Петербургских композиторов:

И. Воробьёв,
С. Екимов,
С. Плешак,
А. Петров,
А. Гладких

Также была исполнена музыка двух композиторов из Ростова-на-Дону (В. Ноздрачёв и М. Порядина), и, по одному композитору, музыка из Барнаула (О. Дюжина), Самары (А. Виноградова), Пензы (А. Фролова), Перми (Д. Батин), Вологды (М. Гоголин). Ближнее зарубежье представили сочинения из Молдовы (С. Пысларь, Кишинёв) и Армении (А. Арутюнян, Ереван). Таким образом, была представлена музыка

сорока двух композиторов – беспрецедентного количества современных авторов в одном проекте.

Настоящим подарком для слушателей Фестиваля стали мастер-классы, открытые лекции, творческие встречи, проведённые композиторами (И. Воробьёв, О. Дюжина), исполнителями (альтистка А. Шевцова), а также двухдневная научно-практическая конференция по теме «Современная музыка: традиции, новации, перспективы». Благодаря конференции расширился список современных композиторов, которые приняли участие в Фестивале в качестве докладчиков по темам, затрагивающим проблемы современного состояния композиторского специального образования (Е. Давиденкова-Хмара, Д. Орехов – Санкт-Петербург), проблемы содержания и техник композиции в музыке виднейших композиторов конца XX — первых десятилетий XXI века.

Фестиваль собрал ведущие отечественные силы в мастерстве композиции, в научно-исследовательских темах и открытиях, поэтому оказался интересен для педагогов и студентов, для музыковедов-композиторов и исполнителей. Тем не менее, осталось послевкусие некоей загадки появления в Саратове фестиваля подобного уровня и масштаба. Поэтому мы решили расспросить Владимира Валерьевича Орлова – композитора, доцента кафедры теории музыки и композиции Саратовской консерватории, Председателя Саратовской организации Союза композиторов России, инициатора, организатора и главного ведущего всех фестивальных событий — о причинах и побудительных мотивах возникновения подобного проекта.

Л.В.: Уважаемый Владимир Валерьевич! Недавно завершился Международный фестиваль «Дни современной музыки в Саратове», который стал и событием в культурной жизни нашего региона, и в хорошем смысле слова шоком от настоящего облика современного музыкального Саратова. В течение всего времени проведения Фестиваля (а это целых десять дней), его мероприятия освещались и на официальном сайте Саратовской общественной композиторской организации Союза композиторов России, и в социальных сетях. И, несмотря на это, Фестиваль породил ряд вопросов, часть которых хотелось бы Вам задать. И прежде всего это вопрос об инициаторе данного творческого проекта: как родилась идея и кто принимал участие в обсуждении и организации мероприятий Фестиваля?

В.О.: Идея проведения в Саратове крупнейшего фестиваля современной музыки принадлежала Ответственному секретарю Союза композиторов России Павлу Левадному, который приезжал в наш город в июне прошлого года, посетил концерт из произведений саратовских композиторов в Доме работников искусств, выступил с приветственным словом на Открытии фестиваля «Шнитке. Метафоры» в арт-кластере РОСИЗО «Склады Рейнеке», встретился с Министром культуры области, с руководством филармонии, консерватории и с членами нашей композиторской организации. Саратов — город, имеющий богатую культурную историю и огромный культурный потенциал. Здесь уже несколько десятилетий проводится Международный конкурс композиторов имени А.Г. Шнитке, здесь же проходит Международный фестиваль современного искусства «Арт-модерн». Но в нашем городе ещё не было ни одного своего фестиваля современной музыки. Мы долго думали над идеей, концепцией и названием, которое отражало бы символику нашей области. В итоге остановились на названии «Дни современной музыки в Саратове».

Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность Ответственному секретарю Союза композиторов России Павлу Левадному и Министру культуры Саратовской области Наталии Юрьевне Щелкановой за

поддержку фестиваля, руководству Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке и лично её директору Анэте Викторовне Николаевой, заместителю директора по филармонической работе Вере Яковлевне Никитиной, руководству Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова и лично её ректору Александру Германовичу Занорину, проректору по творческой и социально-воспитательной работе Алексею Владимировичу Кошелеву, проректору по научной работе Ирине Викторовне Полозовой, руководству Саратовского областного Дома работников искусств, его директору Инне Борисовне Десницкой и заведующему сектором по работе с творческими союзами Галине Ивановне Москвитиной, руководству Саратовской областной концертной организации «Поволжье» и лично её директору Нине Александровне Калашиниковой и художественному руководителю Александру Анатольевичу Плеханову за предоставление залов, аудиторий, коллективов и солистов для проведения концертов, лекций, творческих встреч, мастер-классов, конференций и выставки в рамках фестиваля.

Л.В.: В Фестивале приняли участие не только композиторы саратовской школы, но и композиторы из многих иных российских регионов, а также из ближнего зарубежья. Ряд из них уже давно, и не без Вашей помощи и активного участия, знаком саратовскому слушателю. Это, к примеру, Ольга Дюжина (Барнаул), Григорий Зайцев (Москва), Игорь Воробьёв (Санкт-Петербург), Вячеслав Ноздрачёв (Ростов-на-Дону), Снежана Пысларь (Молдова) и другие композиторы. Но присутствовали, в том числе очно, и многие незнакомые нам современные авторы. Они сами откликнулись на участие в Фестивале, или были специально приглашены?

В.О.: Дело в том, что в Саратове уже на протяжении пяти лет функционирует Автономная некоммерческая организация по развитию культуры и креативных индустрий «Центр творчества и науки «Искусство сегодня», которая на регулярной основе проводит творческие конкурсы, олимпиады и конференции. В том числе и конкурсы композиторов. Некоторые авторы приняли в них участие, стали лауреатами, а

затем были приглашены на фестиваль: это Антон Гладких (Санкт-Петербург), Мария Порядина (Ростов-на-Дону), Лилия Родионова (Москва).

Л.В.: В чём лично Вы видите смысл и пользу прошедшего Фестиваля именно для нашего региона, для нашей композиторской организации и консерватории?

В.О.: Думаю, что для любого композитора всегда приятно, когда его музыка звучит. Нельзя забывать о том, что И.С. Бах, В.А. Моцарт, А. Вивальди, П.И. Чайковский когда-то тоже были современными композиторами. Одна из главных задач фестиваля: показать публике многообразную жанровую палитру современной музыки — от симфонических произведений до эстрадной песни. Мы предлагаем зрителям послушать современную музыку и включиться в некий актуальный контекст, понять, какие темы волнуют современных авторов. И безусловно хотелось бы, чтобы фестиваль стал частью бренда нашего города. Неслучайно Саратов фигурирует в названии фестиваля.

Л.В.: В многочисленных концертах прозвучали как известные, так и новые сочинения ряда композиторов-участников Фестиваля. Причём новыми эти сочинения можно считать не потому, что они недавно написаны, а потому, что впервые были исполнены именно в рамках Фестиваля. Какие из них Вы отметили бы особо?

В.О.: Мне хочется особенно отметить то, что на нашем фестивале впервые прозвучала 4-я симфония моего учителя Владимира Григорьевича Королевского, написанная для большого симфонического оркестра, хора и органа. Это монументальное произведение, к сожалению, ни разу не исполнялось при жизни автора. И вот на фестивале, в год его 65-летия, состоялась его премьера. Считаю, что это одно из главных открытий нашего фестиваля. И я считаю своим долгом поблагодарить за высокопрофессиональное исполнение симфонии «Театр хоровой музыки» (художественный руководитель и главный дирижёр — Заслуженный артист РФ Людмила Лицова, хормейстеры — Александр Балашов и Елена Мельникова), и

Академический симфонический оркестр Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке (главный дирижёр — Народный артист РФ Александр Рудин, дирижёр — Анатолий Семенов).

Л.В.: И два последних вопроса, которые хотелось бы Вам задать. Первый из них обращён к научно-практической конференции, прошедшей в течение двух дней в рамках Фестиваля: с чем связано погружение сугубо музыкального события в словесный жанр? И второй вопрос: прошедший Фестиваль — это разовое мероприятие, или есть предложения о долговременной жизни этого проекта?

В.О.: На концертах мы показываем широкой публике произведения современных композиторов, но этого недостаточно для полноценного развития современного музыкального искусства. Важнейшей составляющей здесь является и научное осмысление происходящего. Именно научно-практическая конференция даёт возможность композиторам, музыковедам и исполнителям обсудить ряд профессиональных вопросов, связанных с современной музыкой, обменяться опытом и найти пути решения возможных проблем.

Главным действующим лицом фестиваля были не только композиторы, но и исполнители, которые заслуживают отдельной благодарности. Ведь без них фестиваль не состоялся бы!

Хочется верить и надеяться, что Международный фестиваль «Дни современной музыки в Саратове» станет регулярным, будет проходить каждые три года и открывать новые имена, а музыка, исполненная на фестивале, будет жить и звучать на других концертах!

Л.В.: Благодарю Вас, уважаемый Владимир Валерьевич, и пусть сбудутся все Ваши творческие проекты!

Беседу провела Лилия Алексеевна Вишневская, доктор искусствоведения, профессор кафедры теории музыки и композиции

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ им. А. Г. Шнитке
ИСКУССТВО ДОСТУПНО КАЖДОМУ

КОНСЕРВАТОРИЯ имени А. В. Собинова
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ им. А. Г. Шнитке
ИСКУССТВО ДОСТУПНО КАЖДОМУ

25 сентября 18.30

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4 Д Н И
С Н О В О Й 19 20 21
Н О У З Ы К И
В О В Е С А Р А Т

ДНИ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ В САРАТОВЕ

Михаил Симаниский (Россия, г. Саратов) — Симфония № 20
Игоря Воробья (Россия, г. Санкт-Петербург) — «Донское каприччио»
Ольга Дюжина (Россия, г. Барнаул) — «Город у моря» из цикла «Мариупольский Матриолога»
Иван Субботин (Россия, г. Саратов) — Симфония, III часть
Вячеслав Ноздрачев (Россия, г. Ростов-на-Дону) — Меланхолия
Алла Виноградова (Россия, г. Самара) — «Бурлеска»
Алексей Павлючук (Россия, г. Саратов) — Сюита
Анна Фролова (Россия, г. Пенза) — «Сказочка про Козлявочку»
Владимир Мишле (Россия, г. Саратов) — «Праздник»

Исполнители:
АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР Саратовской областной филармонии
имени А. Г. Шнитке

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ им. А. Г. Шнитке
ИСКУССТВО ДОСТУПНО КАЖДОМУ

КОНСЕРВАТОРИЯ имени А. В. Собинова
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ им. А. Г. Шнитке
ИСКУССТВО ДОСТУПНО КАЖДОМУ

25 сентября 18.30

Саратовская областная филармония им. А. Г. Шнитке

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

Вход по пригласительным билетам

28 сентября 17.00

Большой зал консерватории

МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ НАШИМ УЧИТЕЛЯМ:

К ЮБИЛЕЮ САРАТОВСКИХ КОМПОЗИТОРОВ ЕЛЕНЕ ГОХМАН И ВЛАДИМИРА КОРОЛЕВСКОГО

Вход по пригласительным билетам

30 сентября 18.30

Театральный зал консерватории

УДАРНЫЕ, КОНТРАБАС, ГОЛОС, РОЯЛЬ, ФЛЕЙТА

Вход по билетам

1 октября 18.30

Малый зал консерватории

СТРУННЫЙ КВАРТЕТ, РОЯЛЬ, ФЛЕЙТА И СОЛО АЛЬТА

Вход по билетам

3 октября 18.30

Большой зал Саратовского областного дома работников искусств

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ

Вход свободный

4 октября 18.00

Саратовская областная филармония им. А. Г. Шнитке

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

ТЕАТР ХОРОВОЙ МУЗЫКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ им. А. Г. Шнитке
ИСКУССТВО ДОСТУПНО КАЖДОМУ

КОНСЕРВАТОРИЯ имени А. В. Собинова
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ им. А. Г. Шнитке
ИСКУССТВО ДОСТУПНО КАЖДОМУ

28 сентября 17.00

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4 Д Н И
С Н О В О Й 19 20 21
Н О У З Ы К И
В О В Е С А Р А Т

МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ НАШИМ УЧИТЕЛЯМ:

К ЮБИЛЕЮ САРАТОВСКИХ КОМПОЗИТОРОВ ЕЛЕНЕ ГОХМАН И ВЛАДИМИРА КОРОЛЕВСКОГО

Елена Гохман (1935–2010)
Библейские фрески для солистов, хора, органа и оркестра «AVE MARIA»

Владимир Королевский (1960–2022)
«Guillaume de Machaut» (Гильом де Машо)
Симфония № 4 для большого симфонического оркестра, смешанного хора и органа

Исполнители:
ТЕАТР ХОРОВОЙ МУЗЫКИ Саратовской областной филармонии имени А. Г. Шнитке
(художественный руководитель и главный дирижер — Заслуженный деятель искусств РФ Людмила Лицова
хормейстеры — Елена Мельникова, Александр Балашов)

АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР Саратовской областной филармонии
имени А. Г. Шнитке
(главный дирижер — Александр Рудин)

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ им. А. Г. Шнитке
ИСКУССТВО ДОСТУПНО КАЖДОМУ

КОНСЕРВАТОРИЯ имени А. В. Собинова
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ им. А. Г. Шнитке
ИСКУССТВО ДОСТУПНО КАЖДОМУ

29 сентября 18.30

СТРУННЫЙ КВАРТЕТ, РОЯЛЬ, ФЛЕЙТА И СОЛО АЛЬТА

Владимир Королевский (Россия, г. Саратов) — Струнный квартет № 1
Антон Гладких (Россия, г. Санкт-Петербург) — Струнный квартет
Вячеслав Ноздрачев (Россия, г. Ростов-на-Дону) — «Эпитафия» для струнного квартета

Исполняет:
SQ-квартет в составе: Месроп Бадалян, Камилла Бадалян, Анастасия Шевцова, Дмитрий Тупицын

Владимир Королевский (Россия, г. Саратов) — Соната № 2 для фортепиано

Исполняет:
Владимир Королевский (младший)

Михаил Броннер (Россия, г. Москва) — «Три печальных послания» для флейты и фортепиано

Исполняет:
Александра Забайкина (флейта, г. Санкт-Петербург), Татьяна Левашова (фортепиано)

Владимир Орлов (Россия, г. Саратов) — «Концерт по заявкам» для альта соло

Исполняет:

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ им. А. Г. Шнитке
ИСКУССТВО ДОСТУПНО КАЖДОМУ

КОНСЕРВАТОРИЯ имени А. В. Собинова
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ им. А. Г. Шнитке
ИСКУССТВО ДОСТУПНО КАЖДОМУ

30 сентября 18.30

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4 Д Н И
С Н О В О Й 19 20 21
Н О У З Ы К И
В О В Е С А Р А Т

УДАРНЫЕ, КОНТРАБАС, ГОЛОС, РОЯЛЬ И ФЛЕЙТА

Вадим Генин (Россия, г. Саратов)
«ну мам» для фортепиано

Павел Карманов (Россия, г. Москва)
«Поздравительная открытка»

Владимир Мартынов (Россия, г. Москва)
«Адиция»

Ольга Дюжина (Россия, г. Барнаул)
«Сказание о подлук тайги» для меццо-сопрано, баритона, бас-гитары и оркестра ударных инструментов
«Жизнь Алтай» для сопрано, контрбаса и ударных инструментов
на текст путевого дневника Николая Рериха «Алтай — Тималани»

Людмила Родионова (Россия, г. Москва)
«Миражи» для фортепиано

Павел Левацкий (Россия, г. Москва)
«Пити» для контрбаса и фортепиано

Исполнители:
Ансамбль «ТЕАТР НОВОЙ МУЗЫКИ» (художественный руководитель — Владимир Орлов)
Эрика Саркисова (сопрано)
Дмитрий Толочков (контрбас)
Татьяна Левашова (фортепиано)

Ансамбль ударных инструментов «SASH BAND» (художественный руководитель — Елена Толочкова)

Ансамбль «ВОЛШЕБНЫЕ ФЛЕЙТЫ» (руководитель — Наталья Туренкова)

Егор Кошлякова (баритон)

Изоolda Нижникова (меццо-сопрано)

Виктор Пак (фортепиано)

Максим Пудянов (бас-гитара)

Илья Афанасьев, Егор Белевцов, Анатолий Дегтев, Дмитрий Изюмкин, Захар Селезнев, Вал Селезнев

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ им. А. Г. Шнитке
ИСКУССТВО ДОСТУПНО КАЖДОМУ

КОНСЕРВАТОРИЯ имени А. В. Собинова
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ им. А. Г. Шнитке
ИСКУССТВО ДОСТУПНО КАЖДОМУ

4 октября 18.00

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
1 2 3 4 Д Н И
С Н О В О Й 19 20 21
Н О У З Ы К И
В О В Е С А Р А Т

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

Юрий Массин (Россия, г. Саратов)
«Приутищница» на тексты народных песен Саратовской области

Владимир Орлов (Россия, г. Саратов)
Три хора на стихи Н. Рубцова

Анна Колдаева (Россия, г. Саратов)
«На северном диске» на стихи Г. Гейне, в переводе М. Перломтова

Сергей Екимов (Россия, г. Санкт-Петербург)
«Не жалю, не зову, не плачу» в 3-х частях на стихи С. Есенина

Сергей Плещин (Россия, г. Санкт-Петербург)
«Челн топилен» на стихи К. Баламонта

Изабелла Нижникова (меццо-сопрано)

Михаил Гоголин (Россия, г. Волгоград)
«Чайгана», «Ойла» на стихи С. Рыжого

Дмитрий Батин (Россия, г. Пермь)
«Радуга» из поэмы А. Решетова «За весной зима...»

Юрий Потенко (Россия, г. Москва)
«Белые на стихи А. Пушкина, «Умеси мой сердце» на стихи А. Фета

Виктор Волна (Россия, г. Москва)
«Волжский вальс»

Валерий Кикта (Россия, г. Москва)
Полонезный вальс

Исполняет:
ТЕАТР ХОРОВОЙ МУЗЫКИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ имени А. Г. Шнитке
Художественный руководитель и главный дирижер — Заслуженный деятель искусств РФ Людмила Лицова
Дирижеры — Людмила Лицова, Александр Балашов

Сопрано: Константин Кишов (тенор)
Месроп Бадалян (скрипка)

НЕТ СЛОВ — ОДНИ ЭМОЦИИ!

о концерте открытия
первого Международного фестиваля
«Дни современной музыки в Саратове»

Свершилось! 25 сентября в Концертном зале Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке состоялся долгожданный концерт-открытие первого Международного фестиваля «Дни современной музыки в Саратове»! Объединив талантливых музыкантов, современных российских композиторов и любителей музыкального искусства, мероприятие подаёт большие надежды на то, чтобы стать значимым событием в музыкальной жизни не только Саратовского региона, но и всей страны.

Председатель Саратовской региональной творческой композиторской организации «Союза композиторов» В.В. Орлов рассказал, что фестиваль в совокупности представляет несколько идей. Во-первых, это «просвещение публики многообразной жанровой палитрой современной музыки — от академического авангарда до эстрадной песни». По словам Орлова, фестиваль становится местом, где разные жанры вступают в диалог, доказывая, что современная музыка — это не одно направление, а целый спектр живых явлений. Во-вторых, фестиваль — «дань памяти ушедшим саратовским композиторам», некий акт культурной памяти: программа мероприятий замысле таким образом, чтобы вписать саратовскую школу в общероссийский музыкальный контекст. В-третьих, фестиваль предполагает «обсуждение основных проблем современной музыки», что задаёт интеллектуальный тонус всему проекту. И, наконец, привязка международного фестиваля к локации нашего города позиционирует фестиваль как некий бренд Саратова.

Возвращаясь к концерту... Перед его началом

в фойе филармонии была волнительная атмосфера: слышались обсуждения предстоящих мероприятий, кто-то фотографировался с баннерами фестиваля. Концерт собрал почти полный зал разноликой публики: в одном ряду можно было увидеть солидные пары в нарядных вечерних костюмах, родителей с детьми-школьниками, тихо объясняющих им происходящее на сцене, представителей студенчества, заворужено следящих за каждым оркестровым звуком.

Начав концерт и представив организаторов мероприятия, ведущая Юлия Медведева пригласила на сцену для официального открытия фестиваля министра культуры Саратовской области — Наталью Щелканову и организатора фестиваля Владимира Орлова. Они отметили, что фестиваль может стать важной творческой площадкой для открытия новых имён, расширения культурного пространства, а также популяризации и развития современной музыки.

В этот вечер публика услышала симфонические произведения современных композиторов разных поколений и разных городов России — Михаила Симанского (г. Саратов), Ольги Дюжиной (г. Барнаул), Аллы Виноградовой (г. Самара), Анны Фроловой (г. Пенза), Вячеслава Ноздрачёва (г. Ростов-на-Дону), Игоря Воробьёва (г. Санкт-Петербург), Алексея Павлючука (г. Саратов), Ивана Субботина (г. Саратов), Владимира Мишле (г. Саратов), — в исполнении Саратовского академического симфонического оркестра (главный дирижёр — Александр Рудин, дирижёр — Анатолий Семёнов).

Концерт открыла **первая часть Двадцатой симфонии Михаила Симанского** — заслуженного деятеля искусств РСФСР, композитора, чей юбилей со дня рождения отмечается в этом году — 115 лет. Михаил Николаевич возглавлял Саратовскую композиторскую организацию, а также 40 лет преподавал в Саратовской консерватории, воспитав целую плеяду профессоров-теоретиков кафедры теории музыки и композиции.

Первая часть симфонии, как и ожидалось, начинается туттийно на *forte* и разворачивает яркую звуковую палитру. Слышатся интонации, близкие музыке Д.Д. Шостаковича, который, будучи не только классиком советской музыки, но и непосредственно учителем Симанского, не мог не повлиять на музыкальный язык композитора. Оркестровая мощь и широта звукового пространства этого произведения удачно смогли передать публике масштаб всего проекта — исторический и географический охват музыки фестиваля и его дистанцию — десятидневный марафон лекций, творческих встреч,

мастер-классов и, конечно же, самых разнообразных концертов на различных площадках города! В тот миг, когда смолкли последние звуки тарелок, зал, выдержав секундную паузу, ответил единым оглушительным порывом аплодисментов. Казалось, концерт взял уверенный и яркий старт.

Но в следующую минуту, когда овации затихли, и публика, воспитанная традициями академических концертов, приготовилась к появлению ведущей, — была вынуждена уставиться в темный экран в глубине сцены, который вместо ведущей объявлял зрителям информацию о следующем номере программы. Повисла неловкая пауза, наполненная лишь шелестом переворачиваемых музыкантами новой порции нот. И вот без каких-либо комментариев оркестр начинает играть! В зале было ощутимо смятение. Публика ждала хотя бы немного «живого» слова о предстоящей музыке, чтобы настроиться на прослушивание, а вместо этого даже упустила единственную возможность прочесть название следующего сочинения и имя композитора на экране, которые быстро исчезли. И, несмотря на то, что музыка как искусство, в общем-то, должна говорить сама за себя без слов, музыка, преподносимая филармонической публике, музыка новая, как и хорошо забытая старая, — требует сопровождающего слова! Однако слушателям ничего не оставалось, кроме как продолжить воспринимать программу вечера без «кормчего»: полагаясь на интуицию, плыть по волнам неизведанного моря современной музыки. И это море было очень разным... Путешественники то мерно качались на волнах журчащих инструментальных соло, то попадали в шторм оркестрового тутти, то наслаждались штилем тембровой звукописи. И в этом странствии путеводными звездами для них стали не слова, а одни эмоции. Но обо всём по порядку.

Продолжило наше «хождение по морю» сочинение **Ольги Дюжиной (г. Барнаул)** — «**Город у моря**» из цикла «**Мариупольский мариолог**», посвящённое стойкости и героизму жителей города Мариуполя, и оно было поистине морским: загадочно-вопросительные мотивы виброфона, словно морская рябь или подводные глубины, на фоне молитвенного колокола соединялись с завораживающими песнями-диалогами скрипок и виолончелей. В развитии эти диалоги, словно тема-герой, отражались мощным звучанием у медных и ударных инструментов, изображая ужасные события войны. Внимание публики не ослабевало до самого конца сочинения. Кстати, как сказали некоторые представители консерваторского студенчества, участвовавшего в исполнении, сочинение Дюжиной уж слишком тембровое, стоит лишь убрать тембры — сочинение испарится, как роса поутру.

До конца первого отделения зрителей радовала череда ярких, сказочных и радостных сочинений. Симфоническая «**Бурлеска**» **Аллы Виноградовой (г. Самара)** не оставила зрителей равнодушными — после вступительной барабанной дроби сочинение открылось завораживающимся синкопированным ритмом, который обрамлялся призывками ксилофона и музыкальной коробочки, создавая образ «мультишности», какой-то игривости происходящего. Дальше гармония звуков начала преобразовываться, уплотняться, обрастать новыми красками, в духе симфоний Скрябина и, в конце концов, пришла к репризе, завершив трёхчастную структуру мощной торжественной кодой. Реакция зала была мгновенной и оглушительной!

Симфоническая сюита Анны Фроловой (г. Пенза) — «**Сказочка про Козявочку**» в 8 частях, поразила чарующей гармонией сказочных образов персонажей одноимённой сказки Д.Н. Мамина-Сибиряка. Высокие тембры

флейт и скрипок, постоянные трели и мелодическое кружение ясно передавали образ главной героини — Козявочки, но, к сожалению, об образах остальных героев слушатели могли только догадываться: программа сочинения вновь не была объявлена. Видимо, организаторы концерта предположили, что взрослая публика с легкостью припомнит сюжет сказочки, которую обычно проходят в третьем классе школы... Хотя трели у виолончелей ясно передавали образ Сердитого Шмеля, а нескончаемое серийное «топтанье» гобоев, а позже скрипок вокруг одной ноты — Червяка. В финале, несмотря на неосведомлённость слушателей о программе сочинения, музыка А. Фроловой снискала тёплый прием. Но всё-таки именно в данном случае отсутствие какого-либо слова недопустимо, потому что это отсутствие искажает замысел сочинения, ведь оно написано для чтеца и симфонического оркестра!.. Чтеца не было, комментарии к частям композиции тоже. А ведь музыка в «Сказочке» должна была выполнять явно иллюстративную роль, но иллюстрировать было нечего.

И вот первая гавань, в которой слушателей оркестр встретил блестящим *«Праздником» Владимира Мишле*. Заводной ритм барабанов, синкопированные шагающие басовые ходы виолончелей и контрабасов по типу босса-новы, а также переключки медных духовых и струнных инструментов в латиноамериканском стиле, в самом деле, передавали атмосферу яркого праздника. Слушатели и даже сами исполнители погрузились в обстановку своеобразного карнавала душевного наслаждения! Зал взорвался громом аплодисментов, разразился криками «Браво!» в адрес композитора, несколько застенчиво подошедшего к сцене. Счастливые улыбки артистов словно отзеркаливали восторг на лицах публики! Желая продлить праздничное настроение, зал долго не хотел отпускать музыкантов.

После антракта второе отделение открыла

Сюита для симфонического оркестра Сергея Павлючука. Фактура этого сочинения состояла из тембровых пластов разных оркестровых групп, и сложность, прежде всего техническая, представлялась в своевременном исполнении каждым инструментом своей партии. Ведь мелодия была рассредоточена по разным тембрам, показывая много необычных и неподготовленных пластов. В конце этого четырёхчастного произведения зрителями ощущался радостный настрой исполнителей и дирижёра о проделанной работе над этим весьма виртуозным произведением. Зал ответил артистам тёплой волной одобрения, которая долго не утихала.

В след за ним началось исполнение произведения *Вячеслава Ноздрачёва (г. Ростов-на-Дону) — «Меланхолия»*, которое с первых звуков флейты настраивает слушателя на проникновенный, созерцательный лад. Дальше соло начинает обогащаться вводными центробежными аккордами. Постепенно рождается музыка, которая погружает слушателя во внутреннее психологическое пространство. Развиваясь, она вдруг начинает затухать, уже почти иссякает, но продолжает звучать... Однако впечатление её наступающего исчезновения обманчиво. На этом фоне возникают новые темы-переключки у скрипок, потом снова у флейты, двух фаготов, создавая и постепенно наращивая всё более уплотнённую звуковую фактуру. И вот — удар тарелок и звуковое пространство пронзительно прорезается возгласом трубы! Этот кульминационный момент высвобождает всю мощь произведения, завораживая и полностью вовлекая публику в своё звуковое восприятие. Испытываешь впечатление, во многом переключившееся с просмотром «Меланхолии» фон Триера: та же всепоглощающая, почти физически ощутимая волна чувств, разрешающаяся в катарсис. И вот, дослушав паузу, слышались крики «Браво!», аплодисменты и восторженные возгласы, которые слились в спонтанную «симфонию» успеха «Меланхолии».

Третья часть Симфонии Ивана Субботина впечатлила публику особым тоном действия. С самого начала публика услышала дерзкий, стремительный марш, на фоне которого разворачивалась тревожная тема кларнетов. Она перешла в струнную группу, рисуя образ наступательного движения. Постепенно гармония нарастала, и от темы оставались только возгласы флейт. Это воспринималось как нечто страшное, как будто неотвратимая катастрофа войны. Но вот гармония плавно перешла в отстранённую, безмятежную тему флейты, будто перед нами образ беззаботного сна. Как и в первый раз, тема соскользнула в струнную группу, разворачивая всю свою удивительную красоту — подобно неге она разливалась по залу! Но вновь появились надвигающиеся ритмы в духе военных симфоний Шостаковича; звуки гонга и тарелок настраивали на кульминацию действия. В конце звуковая оркестровая масса триумфально расширилась, появились колокольные звуки и горькая, несчастная, но широкая декламационная тема скрипок. И вот она утасует, оставляя за собой только единый призыв скрипки и одинокий колокол, пронзительно и неотвратимо отмечающий безвозвратные жертвы битвы... Казалось, сама тишина затаила дыхание, пока на сцене творилось звуковое чудо. Когда последние звуки смолкли, выдержав секундную паузу, зал взорвался единым, ликующим порывом аплодисментов, и радостных возгласов.

Завершило программу концерта **«Донское каприччио» Игоря Воробьёва (г. Санкт-Петербург)** — ещё одно особенное сочинение, которое действительно должно было завершить вечер современной музыки. Оно покорило публику! Зрителям открылась череда ярких контрастных образов, мелодий, ритмов. В начале произведения слышались интонациями народных протяжных песен. Здесь тема возникала

поочередно у некоторых оркестровых групп, словно запев. И каждый раз она после своего проведения обрастала всё более новыми мотивами как своеобразный «хоровой подхват». Стоит отметить в этом произведении срединный раздел, где благодаря синкопированному ритму в басовой группе, перед слушателем, как в «Богатырской» симфонии Бородина, разворачивается блистательная картина веселья и игры. Финал никого не оставил равнодушным — мощная звуковая палитра всего оркестра охватила весь зал и до самого конца широкой кодой удерживала долгожданное разрешение. И вот, во взрыве литавр, тарелок и колокольного праздничного звона Каприччио восклицательным знаком завершило вечер. Это был настоящий эмоциональный шквал, тот самый шторм, но со знаком «плюс»! Люди не просто хлопали — они вскакивали с мест, смеялись, выражая восторг и благодарность. Атмосфера зарядилась такой энергией, которую можно было буквально ощутить физически! Эмоции, как говорится, переполняли всех присутствующих.

Конечно, уже в постскрипуме концерта, когда музыканты сошли со сцены, а публика, обессилев от восторга, медленно удалялась из зала, всё же невольно вновь возникал вопрос — почему сочинения современной музыки не сопровождались поясняющим словом? Для большинства публики это так и осталось загадкой. Можно только подвести к мысли Клода Дебюсси о том, что «музыка начинается там, где слова бессильны выразить». И действительно, музыка концерта справилась с задачей «говорить самой за себя», доставив слушателям яркие эмоции и вызвав позитивный настрой на дальнейшие события фестиваля.

Дарья Паницкова,
студентка 4 курса кафедры теории
музыки и композиции

МУЗЫКА ДОЛЖНА БЫТЬ ОРИЕНТИРОВАНА НА СЛУШАТЕЛЯ

Мастер-класс Игоря Станиславовича Воробьёва

26 сентября 2025 года в Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова состоялся мастер-класс по композиции доктора искусствоведения, профессора кафедры теории музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Игоря Станиславовича Воробьёва. На обсуждение представили своё творчество три студента-композитора Саратовской консерватории. В исполнении Ильи Шляпникова, студента 3 курса (класс профессора Сергея Павловича Полозова), прозвучали его Две прелюдии для фортепиано. Студент 4 курса Михаил Леонкин (класс доцента Владимира Валерьевича Орлова) представил в собственном исполнении цикл «Естественный порядок» для фортепиано в четырёх частях («Ангелы», «Человек», «Рыбы, птицы и звери», «Растения и неодушевлённые предметы»). Алиса Зинкеева (студентка 5 курса, класс профессора Сергея Павловича Полозова) представила своё сочинение «Вариации на тему русской народной песни “Как вылетел соловьюшко”» для скрипки и голоса.

Игорь Станиславович Воробьёв, внимательно прослушав перечисленные сочинения, не вдавался в подробности, не касался деталей организации музыкальной ткани. Он обратил внимание на общие фундаментальные проблемы композиторского творчества, которые в той или иной степени проявились в представленных студентами работах.

Первая проблема, отмеченная Игорем Станиславовичем, — вопрос драматургии музыкального сочинения. По его мнению, при написании музыки необходимо учитывать различные фазы становления музыкального произведения. Фактурное остинато, часто встречающееся в сочинениях молодых композиторов, сдерживает развитие музыкальной мысли. Для поддержания интереса слушателя, определённой интриги необходимо преодолевать однообразие в сложении музыкальной ткани, а также желательно введение фактурного контраста.

Вторая проблема касается сюжетной линии музыкального произведения. Игорь Станиславович отметил обязательность наличия в музыке сюжета. При этом мы «слушаем музыку, а не концепцию». Наличие в музыке некоего сюжета, который можно красиво описать словами, не гарантирует успех. Необходимо обеспечить акустическое пространство, фонизм, звучание фактуры, которые были бы привлекательными для слушателя.

Из первых двух вытекает третья проблема — ориентация на слушателя. По мнению Игоря Станиславовича, при создании музыкального произведения всегда встаёт «вопрос о направленности музыки, кто является её адресатом». Будь то детская аудитория или музыканты-профессионалы — в любом случае музыка должна быть ориентирована на слушательское восприятие.

Как известно, мастер-класс обычно является своеобразной формой обучения, осуществляемого вне регулярного учебного процесса. На мой взгляд, мастер-класс Игоря Станиславовича Воробьёва оказался весьма полезным для наших студентов-композиторов, а также студентов других специальностей, присутствовавших на данном мероприятии. Более того, поднятые проблемы касались общего состояния современного композиторского творчества, в которое вливаются наши молодые композиторы. Безусловно, в настоящее время стилистическое разнообразие в музыкальном искусстве неуклонно расширяется, однако общие фундаментальные проблемы музыкального творчества, на мой взгляд, остаются неизблемыми. Музыка должна быть привлекательной для слушателя, на которого она ориентирована, во всех аспектах, и прежде всего в драматургическом, композиционном и содержательном.

*Сергей Павлович Полозов,
профессор кафедры теории
музыки и композиции*

К 60-ЛЕТИЮ МАСТЕРА

Творческая встреча с композитором Игорем Stanisлавовичем Воробьёвым

С Игорем Stanisлавовичем Воробьёвым мы познакомились в Москве в 2010 году на международной научной конференции «Музыковедческий форум 2010», которую проводили совместно Российская академия музыки имени Гнесиных и Государственный институт искусствознания. С тех пор между нами завязались дружеские отношения, и Игорь Stanisлавович неоднократно приезжал в Саратовскую консерваторию на концертное исполнение своих сочинений, для проведения мастер-классов и чтения лекций, для участия в научных конференциях и работе жюри конкурсов молодых композиторов имени А.Г. Шнитке. Являясь доктором искусствоведения и профессором кафедры теории музыки Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, он проявляет себя в весьма разнообразных формах деятельности. Однако, полагаю, главное его предназначение в жизни — сочинение музыки.

В текущем году Игорю Stanisлавовичу Воробьёву исполнилось 60 лет. К этому юбилейному событию была приурочена творческая встреча с композитором, которая состоялась в Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова 27 сентября 2025 года.

Игорь Stanisлавович рассказал о своей биографии, исполнительской, литературной и научной деятельности. Вместе с тем главным событием встречи стало знакомство с его композиторским творчеством.

Участникам творческой встречи Игорь Stanisлавович представил четыре свои сочинения: «Музыка льда» для скрипки и фортепиано, «Отче» для баяна и струнного оркестра, «Чехонте-сюита» для симфонического оркестра (из музыки к опере «Роман с контрабасом» по рассказу А.П. Чехова), «Пять романсов и вокализ памяти Валерия Гаврилина» для голоса, кларнета и фортепиано. Все перечисленные произведения принадлежат разным жанрам и по образному содержанию существенно отличаются друг от друга. Композитор показал себя мастером музыкального претворения широкого спектра состояний от искромётного юмора до глубокого трагизма. Безупречное владение композиторской техникой воплощения художественных замыслов оставило слушателей в полном восхищении от творческой встречи с композитором.

*Сергей Павлович Полозов,
профессор кафедры теории
музыки и композиции*

ЮБИЛЕЮ САРАТОВСКИХ КОМПОЗИТОРОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Одним из значимых событий Международного фестиваля «Дни современной музыки в Саратове» стал концерт, посвящённый юбилейным датам со дня рождения двух саратовских композиторов: **Елены Гохман** (1935–2010), и **Владимира Королевского** (1960–2020). Концерт состоялся 28 сентября в Большом зале консерватории, собрав внушительное количество слушателей, большинство из которых являются давними поклонниками таланта Е. Гохман и В. Королевского.

Событийный характер концерту придал ряд ожидаемых и неожиданных совпадений. Ожидаемым (объявленным в программе) событием оказались сами сочинения, представленные в этот вечер: написанная в 2000 году оратория «Ave Maria» Елены Гохман, и написанная в 2010 году Четвёртая симфония «Гильом де Машо» Владимира Королевского. Неожиданная событийность концертного вечера проявилась в том, что двух авторов-юбиляров, даты рождения которых значительно удалены друг от друга, справедливо можно назвать современными. И не только потому, что их творчество достойно представляет мировую музыкальную классику второй половины XX века, но и вследствие обращения к актуальным техникам письма (таковой, в частности, стала техника полистилистики), к осмыслению многих проблем музыкального языка, формообразования и оркестровки традиционных жанров.

В первом отделении состоялась премьера исполнения Четвёртой симфонии Владимира Королевского. Наталья Королевская — супруга, друг, биограф и исследователь творчества Владимира Григорьевича — выявляет полистилистику как весьма показательную черту его мышления, но всегда сопряжённую с переинтерпретированием множественных отсылок к музыке

разных эпох и стилей. Одним из кардинальных способов переработки заимствованного источника становится введение в партитуру категории слова, которое наделяется особой миссией «раскрытия концепции сочинения», по мнению Н. Королевской. Сакрально-текстовым источником Четвёртой симфонии стало вербальное и музыкальное слово Мотета «Arpehende arma et scutum» Г. де Машо, французского композитора эпохи Проторенессанса: «Облекитесь в доспехи веры, ибо только верой человек способен стать вождём и повести за собой народ к возрождению державы». Как отмечает исследовательница, слово в данной симфонии действует на двух уровнях: статике (красочность и созерцательность), и динамики (действенность и процессуальность). Эти заглавные смыслы симфонии были великолепно услышаны и воспроизведены двумя основными тембровыми группами симфонической партитуры: статика — в бесстрастно-ровном звучании хора и солистов; динамика — во взрывном звучании оркестра и органа.

Во втором отделении концерта прозвучала оратория «Ave Maria» Елены Гохман — второго юбиляра этого концертного вечера. В отличие от симфонии Королевского, данное сочинение неоднократно исполнялось в Саратовской консерватории, но неувядающая красота музыки, вечная сакральная тема оратории и сейчас, спустя годы после последнего исполнения, не оставили чувства равнодушия у слушателей. По словам академика А. Демченко — биографа и исследователя музыки Е. Гохман — жанр оратории стал «лица необщим выражением» её творчества, все самые яркие по музыке, драматургии, объёму сочинения связаны с этим жанром в его камерной трактовке. Это «Испанские мадригалы» (1975), «Гойя» (1996), «Ave Maria» (2000), «Сумерки» (2003), «И дам Ему

Звезду утреннюю» (2005). Каждая из перечисленных ораторий имеет жанровое уточнение опуса. Так, ораторию «Ave Maria» автор именует «Библейскими фресками», что обусловило весьма широкую стиливую интерпретацию данного сочинения, которое вместило восточно-православное и западно-католическое толкование образа Богоматери, соединило музыку григорианского хора, русских православных напевов, и авангардных приёмов письма в виде диссонантного, почти кластерного звукового пространства. В многоплановом ключе решена и заглавная тема оратории: хвалебная песнь на текст молитвы «Ave Maria», получившая название марианской, и музыка самых разных эпох, стилей и направлений, проявляющая жанровую, тембровую, мелодико-гармоническую и композиционную индивидуальность. В оратории Е. Гохман марианская песнь в инструментально-хоровом звучании появляется только в самом конце сочинения и представляет собой сплав элементов средневекового хвалебного гимна, ренессансной лауды и романтической Lied — жанров, весьма активно культивируемых композитором в своих сочинениях. Эта светоносная, «бесконечно длящаяся» (А. Демченко) тема символизирует соборность восхождения, ликующее благодарение

за чудо Рождества, Вознесения Господня, «сияющую ауру горного мира» (О. Немкова). Как и симфония Владимира Королевского, оратория Елены Гохман выявляет «многие существенные свойства, присущие отечественной духовно-концертной музыке на рубеже XX–XXI веков» (О. Немкова).

В ярком, динамичном и высокохудожественном исполнении под управлением дирижёра А. Семёнова, музыку именитых саратовских композиторов представили коллективы и солисты Саратовской государственной филармонии имени А. Шнитке, Саратовской консерватории имени Л.В. Собинова: «Театр хоровой музыки» – художественный руководитель и главный дирижёр, Заслуженный деятель искусств Л. Лицова, хормейстеры Е. Мельникова и А. Балашов; солисты А. Кусмарцева, Л. Захарова, И. Подгороднев; органистка Н. Гольфарб; «Академический симфонический оркестр» — художественный руководитель и главный дирижёр А. Рудин.

*Лилия Алексеевна Вишневская,
профессор кафедры теории
музыки и композиции*

ПЕРЕПЛЕТАЯ ВРЕМЕНА

29 сентября в Малом зале Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова в рамках Международного фестиваля «Дни современной музыки в Саратове» состоялся концерт, ставший настоящим диалогом времен, стилей и поколений. Публике были представлены сочинения авторов из Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула и Ростова-на-Дону. Прозвучало многое: от премьерных работ до произведений, уже ставших частью репертуара современных исполнителей.

Вечер начался с мемориальной музыки. Квартет № 1 Владимира Королевского, прозвучавший в исполнении SQ-квартета, стал музыкальным приношением автору, чье 65-летие будет отмечаться в этом году. Написанный в 1985 году, квартет поражает своей смелостью: в строгий академический жанр вплетена цитата из песни Александра Розенбаума «Гоп-стоп». Это противостояние уличного шлягера и лирической музыки стало основой напряжённого музыкального сюжета.

За ним последовало философское высказывание композитора из Ростова-на-Дону Вячеслава Ноздрачёва — «Эпитафия». Произведение, посвященное памяти Петра Меркурьева, стало поводом для размышлений о вечном: жизни, смерти и памяти, что связывает прошлое с настоящим. Завершило первое отделение сочинение петербуржца Антона Гладких. Его Струнный квартет — это рефлексия на «лихие 90-е», увиденные как со стороны, так и изнутри. В новой редакции, созданной по прошествии десятиков лет, острота тех времён сглажена, а на первый план выходит ироничный, почти кинематографический взгляд на эпоху.

После антракта слушателей ждало погружение в мир фортепианной и камерной музыки. Владимир Королевский-младший блестяще исполнил Вторую сонату своего отца. Сочинение, выдержанное в форме барочной прелюдии и фуги, вело тонкий диалог с романтической

эпохой через аллюзии на тему из «Неоконченной симфонии» Шуберта, перерастающий в настоящую пляску смерти.

Ностальгическое настроение продолжили «Три печальных послания» Михаила Броннера в переложении для флейты и фортепиано. В исполнении Александры Забайкиной (флейта) и Татьяны Левашовой (фортепиано) музыка наполнилась ощущением светлой печали и быстротечности жизни.

Ярким финалом вечера стало интерактивное произведение Владимира Орлова «Концерт по заявкам» для альта соло. Пять случайно выбранных зрителей определили порядок «блоков» композиции, каждый из которых отвечает на актуальные вызовы современности — от политики до спорта. Анастасия Шевцова (альт) виртуозно справилась с ролью проводника в этом экспериментальном перформансе, где сама публика стала частью произведения.

Концерт завершился, но фестиваль «Дни современной музыки в Саратове» продолжается. Академическая музыка XXI века — это динамичный и увлекательный мир, готовый к самому смелому диалогу.

Варвара Панина,
студентка 5 курса кафедры
теории музыки и композиции

ДНИ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ В САРАТОВЕ. УДАРНЫЕ, КОНТРАБАС, ГОЛОС, РОЯЛЬ И ФЛЕЙТЫ

Концерт четвёртый

Местом действия четвёртого концерта фестиваля «Дни современной музыки в Саратове» стал Театральный зал Саратовской консерватории. Словно бы следуя принципу «от общего к частному», программа этого вечера, как и предыдущего, сместила акценты с развёрнутых хоровых и симфонических опусов первых концертов к более камерным составам и сольным исполнителям. В этот вечер со сцены прозвучали сочинения Владимира Мартынова, Павла Карманова, Павла Левадного, Лилии Родионовой, Григория Зайцева (г. Москва), Ольги Дюжиной (г. Барнаул), Алексея Павлючука и Вадима Генина (г. Саратов).

Открыло концерт сочинение Алексея Павлючука «Две космические пасторали» для восьми флейт в исполнении студенческого ансамбля «Волшебные флейты» (руководитель и дирижёр — Наталия Туренкова). Позволим себе отыскать скрытый символизм в выборе открывающего произведения: из предконцертной, подобной вакууму, тишины зал погрузился в иной космос — атомарные, разреженные мелодии постепенно сформировались в загадочное, несколько ретрофутуристичное звуковое поле, насыщенное голосами отдалённых планет и сигналами, не поддающимися расшифровке.

Следующий номер «Миражи» — сочинение Лилии Родионовой для фортепиано — прозвучал в авторском исполнении. Хотя слушателям и пришлось спуститься с небес на землю, аура неизведанной тайны не спешила покидать этот зал — причудливые неоимпрессионистские гармонии рисовали изменчивые, эфемерные акустические образы, которые подобно настоящим миражам растворялись при попытке ухватиться за них, чтобы рассмотреть подробно.

Своеобразным флейтовым рефреном концертной программы стал «Монолог» для флейты соло Григория Зайцева. В интерпретации Александры Забайкиной это сочинение зазвучало не просто как личное высказывание, но как напряжённый внутренний диалог, внезапный обрыв которого позволяет нам самим додумать — удалось ли лирическому герою этого монолога прийти к внутреннему консенсусу, или же началась последующая стадия принятия.

«Initio» для контрабаса и фортепиано Павла Левадного добавило мультимедийности в течение концерта, так как прозвучало в видеозаписи. Исполнители — участники ансамбля «Театр новой музыки» Дмитрий Толочков (контрабас) и Татьяна Левашова (фортепиано). В роли того самого initio, начального импульса, из которого вырастал, которому противился, и к которому возвращался весь последующий музыкальный материал партии фортепиано выступил напряжённый, ритмически и мелодически заострённый мотив контрабаса.

Программа концерта плавно смодулировала ко второму блоку — далее и до самого конца на сцене безраздельно царствовала группа ударных инструментов в различных комбинациях. Продолжился вечер минималистическим, но крайне насыщенным динамикой сочинением Владимира Мартынова «Акция» из сюиты «Распорядок дня» в исполнении ансамбля ударных инструментов под руководством заслуженного артиста России Анатолия Марьенко.

Произведение «ну мам» Вадима Генина для квартета ударников (не ударных, так как общее количество инструментов, задействованных в сочинении, многократно превышает количество перформеров) было исполнено участниками ансамбля «Crash-Band» (руководитель — Елена Толочкова). В роли строгой мамы (голос) — сама Елена Вячеславовна, в роли капризного шумного дитя — кажется, всё, что только способно издавать звуки: детские игрушки, трещотки, свистки, резиновые мячи, которые вполне органично встроились в окружение своих более академичных ударно-шумовых «коллег».

Закреплением рефренного значения флейты в программе вечера стала «Музыка для поздравительной открытки» Павла Карманова в исполнении ансамбля «Crash-Band» и присоединившейся к ним Аглаи Безотосной (флейта). По своей длительности близкая к целой поздравительной оде, эта пьеса (как и предыдущая) уже успела закрепиться в репертуаре ансамбля, и, возможно, станет одной из его визитных карточек. В меру навязчивая и приятная мелодия флейты и ксилофона, в свою очередь, явно была создана композитором для того, чтобы надолго задержаться в памяти слушателей.

Финальным блоком концерта стали два сочинения Ольги Дюжиной — «Хан Алтай» для сопрано, контрабаса и ударных на текст путевого дневника Н. Рериха «Алтай — Гималаи» и «Сказание о людях тайги» для меццо-сопрано, баритона, бас-гитары и оркестра ударных инструментов. Оба произведения — музыкальные приношения важным для Ольги Александровны местам, Сибири и Алтаю. Сочетая классическое и этническое в выборе инструментов и исполнительских манер, композитор крупными, яркими мазками рисует для слушателей пейзажные и мифические образы родного края.

На такой камерной по составу, но не по содержанию пьесе завершился четвёртый концерт фестиваля «Дни современной музыки в Саратове». Разнообразие прозвучавших сочинений позволяет надеяться, что каждый из зрителей смог унести с собой неповторимое впечатление о прошедшем вечере.

*Яна Сергеевна Отекина,
преподаватель отделения «Теория музыки»
Музыкального училища и
кафедры истории музыки*

О СЕКРЕТАХ СИБИРСКОГО СОЛЬФЕДЖИО, ПРОДЕЛКАХ ЛЕШЕГО, КОЗНЯХ БАБЫ-ЯГИ И ДРУГИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЧУДЕСАХ ДЕСЯТИ ДНЕЙ СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ В САРАТОВЕ

В пёстром калейдоскопе фестивальных событий, представляющих разноликий мир современной музыки, концерты, репетиции, мастер-классы и творческие встречи, сменяя друг друга, подарили множество возможностей для общения композиторов с исполнителями и слушателями. Студенты консерватории — музыковеды, композиторы, исполнители разных специальностей — с большим интересом отнеслись к «Дням современной музыки в Саратове» и приняли участие в исполнении многих произведений не только саратовских, но и иногородних композиторов.

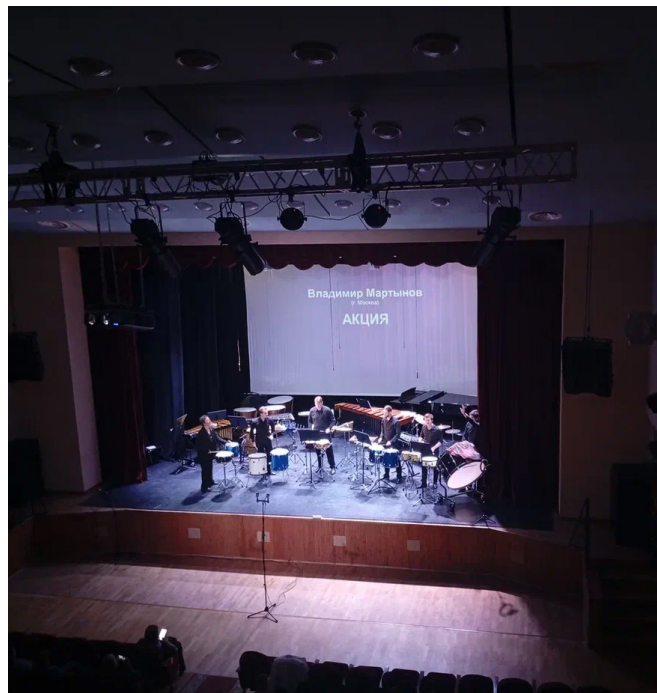
Однако, кроме концертной программы, фестиваль содержал также и музыкально-теоретическую. Она включала большую двухдневную научно-практическую конференцию «Современная музыка: традиции, новации, перспективы» и две лекции, ставшие продолжением конференции. Исследователи из Саратова, Санкт-Петербурга, Москвы, Минска, Новороссийска, Ростова, Петрозаводска, Барнаула и других городов обсуждали широкий круг проблем, затрагивающих особенности композиторской техники, таких как полистилистика в музыке XX–XXI веков (А.И. Демченко, Н.В. Королевская, Л.А. Вишневская.), работа композиторов с тембром (Е.Ш. Давиденкова-Хмара), микрополифония (Д.В. Теслов), семантика фактуры музыкального произведения (М.А. Фуксман). Рассматривались методологические аспекты исследования современной музыки (Ю.В. Литавий); особенности отдельных композиторских школ в диалоге традиций и новаторства: Санкт-Петербургской (А.И. Шинкаренко), Саратовской (Л.А. Вишневская, Н.В. Королевская, Н.В. Иванова, Л.В. Крайнева); особенности индивидуального стиля композиторов

М. Броннера (А.А. Королёва), А. Волконского (Н.М. Смирнова), Л. Десятникова (А.Ю. Попова), В. Ковалёва (Н.В. Иванова), М. Коллонтая (А.Д. Никольская), В. Мартынова (О.В. Кушнир), В. Мишле (Л.А. Вишневская), О. Немеску (А.А. Одинцова), С. Нестеровой (М.Т. Пембеджян), А. Пярта (Ю.В. Литавий), К. Саарияхо (Г.А. Схаплок), Д. Смирнова (А.В. Ясак), М. Фуксмана (М. Фуксман). Бурное обсуждение вызвали доклады, посвящённые современному состоянию и перспективам дальнейшего развития отечественного композиторского образования (С.С. Михайлова, Д.Б. Орехов, А. Меньшикова). Ряд докладов, в подтверждение международного статуса конференции, был посвящён проблемам современной музыки разных стран: Китая (Мен Лу), Латвии (А. Меньшикова), Румынии (А.А. Одинцова), Финляндии (Г.А. Схаплок).

Обе лекции, прочитанные в дни фестиваля, воспринимались как часть конференции и оказались очень интересными, прежде всего своей тематикой, а также серьёзностью её разработки, прекрасной подачей материала и безусловной его новизной.

Лекция кандидата искусствоведения, старшего преподавателя Саратовской консерватории А.В. Шевцовой «Современная отечественная музыка для альты: истоки и тенденции» представила панораму развития российской альтовой музыки во второй половине XX — начале XXI веков, выделив её основные направления и тенденции, обобщив результаты исследования десятков произведений разных авторов и охарактеризовав как особенности их музыкального языка, так и исполнительские трудности их освоения. Самым привлекательным и важным является то, что А.В. Шевцова, будучи первоклассной альтисткой, многие из этих

произведений включила в свой репертуар и на лекции демонстрировала фрагменты из них в собственном исполнении. Это является лучшим подтверждением глубокого интереса автора к изучаемой музыке и вызывает особое доверие к результатам исследования.

Лекция Председателя Алтайского регионального отделения Союза композиторов России О.А. Дюжиной «Сольфеджио на материале музыки сибирских композиторов»¹ не могла не вызвать живого интереса, ведь не так часто появляются новые учебные пособия подобного рода. Ведь только кажется, что учебников сольфеджио много, на самом деле их всегда не хватает.

Учебное пособие О.А. Дюжиной заслуживает внимания педагогов не только оригинальностью своего содержания, но и высоким уровнем организации и подачи учебного материала. Неслучайно оно было признано лучшим на всероссийских конкурсах в Красноярске и в Казани.

Создание хрестоматии по сольфеджио на материале приблизительно одного стиля или эпохи предпринимается в отечественной музыкальной педагогике не впервые. Достаточно вспомнить третий выпуск «Сольфеджио» А.Л. Островского, большая часть которого посвящена фольклорной музыке, или «Сокровища родных мелодий» Л.М. Маслénковой — учебное пособие, включающее музыку только русских композиторов, «Сборник диктантов» Н.Ф. Тифтикиди на материале музыки Д.Д. Шостаковича и др. Все эти учебные пособия направлены не только на развитие слуха учащихся, но и на расширение их кругозора, на формирование чувства стиля как неотъемлемой части музыкального мышления.

Следуя замечательным примерам своих предшественников, О.А. Дюжина ввела в

учебный процесс развития музыкального слуха новый, во многом уникальный материал из произведений композиторов Сибири середины XX — начала XXI веков, чья музыка может быть совершенно незнакомой ученикам, особенно живущим в других регионах страны.

Например, в фрагментах из удобных для пения сочинений сибирских композиторов, автор рассматривает стилистические особенности, а также различные интонационные, метроритмические и нотографические трудности современной музыки, опираясь на их систематику, отражённую в трудах Ю.Н. Холопова и М.В. Карасёвой.

Рассказывая о своём учебном пособии, автор отметила, что в нём сделан особый акцент на звуковысотных характеристиках музыкального материала и к каждому из приведённых музыкальных примеров в тексте даны конкретные методические рекомендации, помогающие в его освоении. Далее она охарактеризовала содержание каждого из семи разделов пособия: 1) диатонические лады, 2) мажоро-минор, 3) расширенная тональность, 4) метроритмические трудности, 5) мелодика с широкими скачками и большим диапазоном, 6) двухголосие, 7) сведения о композиторах.

Наиболее важной особенностью учебного пособия О.А. Дюжиной является обширный справочный раздел, в котором представлены краткие биографические сведения, общая характеристика творчества, перечень наиболее значительных произведений и даже портрет каждого из нескольких десятков композиторов. Это даёт возможность ученикам составить более полное представление о композиторах, чью музыку они изучают, как бы познакомиться с ними лично.

¹ Хрестоматия по сольфеджио на материале музыки сибирских композиторов. Учебно-методическое пособие для средних специальных и высших учебных заведений / О.А. Дюжина. – Санкт-Петербург: Лань; Планета музыки. 2020. 148 с.

Присутствующим на лекции педагогам и студентам СГК понравилось презентованное учебное пособие, которое можно с пользой применять на занятиях в качестве дополнительной литературы. Кроме учебного предназначения, оно может служить средством популяризации современной музыки, а также выполнять функцию патриотического воспитания учащихся. Было бы хорошо приобрести его для нашей консерваторской библиотеки.

Презентация учебного пособия по сольфеджио была интересной, но недолгой. Вслед за ней последовала вторая часть творческой встречи с композитором, в ходе которой Ольга Александровна рассказала о своём творческом пути, годах учёбы в Новосибирской консерватории и показала фрагменты некоторых своих сочинений.

Студенты СГК имени Л.В. Собинова Р. Игнатъев и Д. Дивеев (класс преподавателя Р.А. Кочкина) исполнили «Пассакалию» для двух баянов, которая произвела сильное впечатление на слушателей своим драматизмом и экспрессией. Молодые музыканты проявили виртуозное мастерство и глубокое проникновение в содержание исполняемого произведения. Автор сердечно поблагодарила их прекрасное выступление.

Три сочинения О.А. Дюжиной прозвучали в записи:

«PISLARI-inventio» для оркестра ударных инструментов, рояля и бас-гитары. Это сочинение посвящено композитору из Кишинёва С. Пысларь, подруге О.А. Дюжиной. Впервые оно было исполнено в Красноярской филармонии в 2020 г. Сибирским оркестром ударных инструментов под управлением С. Газизуллина.

Три номера из симфонической сюиты «Кошечье царство»: №1. «Возвращение Бабы-Яги»; №2. «Заколдованное царство»; №3. «Проделки Лешего». Премьера этого сочинения состоялась в

2022 г. в исполнении Симфонического оркестра Томской филармонии, дирижёр — В. Дорохов.

Фрагмент из музыки к сказке «Иван Царевич и Серый волк». Запись сделана в 2024 г. в Ханты-Мансийске в исполнении Духового оркестра Югры, дирижёр — А. Сергеев.

Прозвучавшая музыка позволила слушателям составить представление о творчестве композитора, создающего не только серьёзные, философские произведения, но и сказочные, волшебные и весёлые, тесно связанные с фольклорными традициями.

А на следующий день в концерте, состоявшемся в театральном зале СГК, прозвучали ещё два произведения О.А. Дюжиной — «Сказание о людях тайги» для меццо-сопрано, баритона, бас-гитары и оркестра ударных инструментов и «Хан Алтай» для сопрано, контрабаса и ударных на текст путевого дневника Н. Рериха «Алтай — Гималаи» в исполнении Л. Захаровой, А. Закилова и Ансамбля ударных инструментов под управлением Заслуженного артиста России А. Марьенко. В этих сочинениях раскрылась ещё одна сторона дарования О.А. Дюжиной — лирико-эпическая, патриотическая, и портрет композитора стал ещё ярче и полнокровнее. Автор отметила высокое исполнительское мастерство саратовских музыкантов и вскоре уехала, так как её ждали новые выступления в других городах.

Однако, Леший и Баба-Яга, почувствовав, что они явно понравились саратовской публике, решили ненадолго задержаться в СГК и немного пошалить. Их проделки были беззлобными и шутивными: то электричество во время конференции отключат, давая возможность её участникам пообщаться неформально, то зашифруют текст доклада астрономическими и математическими терминами («пульсар, тон-пульсар...») и цифровыми кодами, то прервут звук во время видеотрансляций, предлагая слушателям докладов интеллектуальные упражнения типа «вставьте пропущенные слова по своему усмотрению». Повеселившись вдоволь, сказочные персонажи отправились вдогонку за своей создательницей. А их козни и происки никого не испугали, а только развлекли, оставив в памяти добрые и даже волшебные воспоминания о десяти днях современной музыки в Саратове.

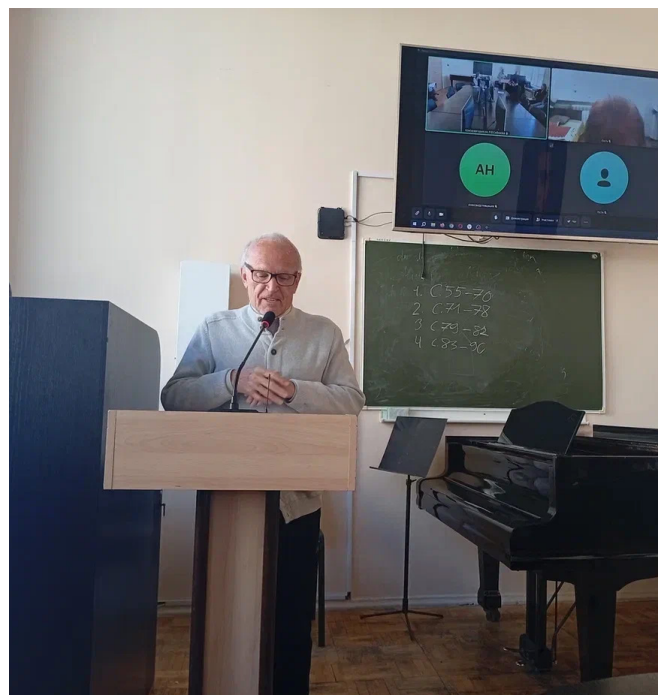
Наталья Владимировна Иванова,
кандидат искусствоведения,
профессор кафедры теории
музыки и композиции

ВЫСОКИЙ НАУЧНЫЙ УРОВЕНЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ!

30 сентября и 1 октября в Саратовской консерватории состоялась научно-практическая конференция «Современная музыка: традиции, новации, перспективы», приуроченная к Международному фестивалю «Дни современной музыки в Саратове». Работа конференции была разделена на секции, тематически связанные с историей композиторской школы Саратова и Санкт-Петербурга (секции № 1–2), проблемами образования композиторов (№ 3) и актуальными тенденциями современной музыки (№ 4).

В начале заседания с приветственным словом к участникам обратилась доктор искусствоведения, проректор по научной работе, профессор СГК И.В. Полозова. Исторический ракурс коллажа и полистилистики раскрыл доктор искусствоведения, профессор А.И. Демченко. В качестве иллюстраций прозвучал фрагмент из мультфильма «Стеклянная гармоника» с музыкой А.Г. Шнитке. С особой теплотой и гордостью докладчик отметил творческие достижения саратовских композиторов — Е.В. Гохман (оратория «AveMaria») и В.Г. Королевского (Четвёртая симфония). В их музыке нет столкновения стилей, а наблюдается новый подход: подчинение разных стилей единой концепции. «Такой музыки не создавалось в нашем городе!» — заключил автор.

В своих выступлениях музыковеды не обделили вниманием произведения многих представителей композиторской школы Саратова. Так, доктор искусствоведения, профессор Н.В. Королевская, обозначив полистилистику как инклюзивный метод творчества В.Г. Королевского, обратилась к анализу фортепианного трио и Третьей симфонии композитора и предложила к прослушиванию фрагменты сочинений. Кандидат искусствоведения, профессор Н.В. Иванова раскрыла творческий портрет композитора-фронтовика В.В. Ковалёва. В фортепианных эпизодах «Поэмы о Волге» вдохновенно отразилась лирико-романтическая поэзия музыки автора, считавшего, что «только хороший человек может быть хорошим музыкантом». Доктор искусствоведения, профессор Л.А. Вишневская отметила интерес В.С. Мишле, композитора и аранжировщика, профессора кафедры теории музыки и композиции, к «несерьёзной» музыке, его любовь к джазовым композициям, а также ведущую технику письма — полистилистику, благодаря которой любая классика звучит современно. В записи прозвучала утончённая музыка двух хоров на слова саратовской поэтессы Н.М. Кравченко: «Сердце — одинокий остров» и «Утоли моя печали». С обзором детской музыки, прозвучавшей на фестивале «Композиторы Саратова — детям», поделилась Л.В. Крайнева — педагог-фольклорист из ДШИ Балашова.

Среди авторов музыки назывались имена Е.М. Бикташева, В.Г. Королевского, Ю.В. Масина, В.В. Орлова, а также нашего знаменитого земляка, выдающегося баяниста-виртуоза и аранжировщика И.Я. Паницкого.

Ровно половина участников конференции — а всего педагогов, аспирантов и студентов было около 30 человек — представляли не только наш вуз. В заседаниях активное участие приняли также преподаватели ДШИ из Санкт-Петербурга, Тамбова, Саратова и области. Так, педагог Тамбовского края Д.В. Теслов раскрыл разные аспекты микрополифонии в современной музыке, С.С. Михайлова из Красного Кута проследила эволюцию образования композиторов от школы до вуза, а преподаватель ДШИ № 18 Саратова А.Д. Никольская показала христианские истоки фортепианных сочинений композитора и пианиста М.Г. Коллонтая.

Особенно ярко проявила себя кандидат искусствоведения, доцент Санкт-Петербургской консерватории, композитор Е.Ш. Давиденкова-Хмара, которая не только выступила с интереснейшим докладом о работе с тембром в современной электроакустической академической музыке, но и подготовила к выступлению двух студентов. В видеодокладе Марии Пембеджян были раскрыты особенности творческого портрета композитора, ученицы Б.И. Тищенко С.В. Нестеровой, а Анастасии Меньшиковой — имена композиторов-педагогов Латвии (П. Вассе, А. Дзенитис, Э. Цирулис).

Не менее интересно прозвучал доклад педагога и композитора, тоже ученика Б.И. Тищенко, Д.Б. Орехова из Санкт-Петербурга «Проблемы методики преподавания композиции на

разных этапах обучения». Аспирантка из Петрозаводска Анастасия Шинкаренко (научный руководитель — кандидат искусствоведения, доцент Л.А. Купец), опираясь на материалы журнала «Музыкальная академия», рассказала о традициях и новаторстве композиторской школы Санкт-Петербурга. Кандидат искусствоведения, преподаватель СГУ им. Н.Г. Чернышевского А.Ю. Попова нашла параллели и пересечения в музыкальном театре Игоря Стравинского и Леонида Десятникова.

Порадовали выступления студентов и аспирантов Саратовской консерватории. Музыковед IV курса Анна Одинцова (научный руководитель — кандидат искусствоведения, доцент А.Г. Хачаянц) обратилась к композиторскому стилю одного из основоположников румынской авангардной школы рубежа XX–XXI вв. Октавиану Немеску, источником которого стала система Карла Юнга. Выделив в ней три уровня — трансцендентальный, природный и культурный, композитор использовал барочные и ренессансные риторические фигуры. Студентка ДХО Александра Ясак (научный руководитель — кандидат искусствоведения, доцент О.С. Барабаш) проанализировала черты хорового письма в концерте «Кипарисовый ларец» Д.В. Смирнова. Магистрант София Пономарёва (научный руководитель — кандидат искусствоведения, старший преподаватель А.В. Шевцова) затронула тему времён года в скрипичном творчестве композиторов XX–XXI веков: Е. Подгайца, А. Пьяцоллы (в переложении Л. Десятникова), М. Рихтера. Аспирант Мэн Лу (научный

руководитель — доктор искусствоведения, профессор А.Е. Лебедев) рассмотрел вопрос о влиянии музыкальной культуры нашей страны на популярную песню современного Китая.

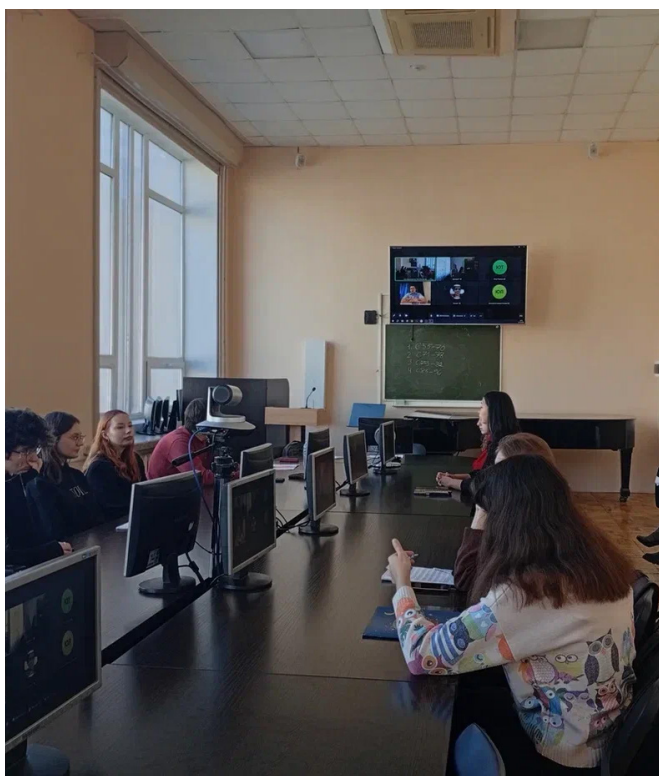
Большинство выступлений на тематически разнообразной секции № 4 проходило в режиме онлайн. С большим вниманием был заслушан доклад единственного представителя зарубежья — Ю.В. Таранухи, магистра и преподавателя гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки, — посвящённый музыкальным ландшафтам XX века в музыкально-критических публикациях Н.Д. Набокова, двоюродного брата Владимира Набокова. Доцент СГК Ю.Н. Долгов уделил внимание музыке современных композиторов для медных духовых инструментов в работе с «Брандт Брасс Ансамблем». Кандидат искусствоведения, профессор Н.М. Смирнова обнаружила параллели и проявления контраста в *Musica stricta* для фортепиано А.М. Волконского, посвящённой М.В. Юдиной.

Слушатели той же секции ознакомились с целым рядом аналитических докладов. Перед ними выступили: кандидат искусствоведения, профессор Ростовской консерватории М.А. Фуксман, кандидат искусствоведения, доцент ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова О.В. Кушнир, аспирантка того же вуза Анастасия Королёва (научный руководитель – кандидат искусствоведения, доцент А.П. Наветная), адъюнкт «Военного университета им. Князя Александра Невского» Минобороны РФ А.С. Невлашев и его коллега, кандидат искусствоведения, доцент Г.А. Схаплок, преподаватель Новороссийского музыкального колледжа им. Д.Д. Шостаковича Ю.В. Литавий, студентка Октябрьского муз. колледжа (Башкирия) Аделина Гализуллина (научный руководитель — Н.М. Хафизова).

В целом хочется отметить большую и разнообразную программу конференции, широкий спектр её участников, представлявших разные города и учебные заведения нашей страны, подчеркнуть возросший интерес слушателей к изучению творчества современных композиторов. Безусловно, работа по проведению столь значимых исследовательских и образовательных форумов должна продолжаться и стать неотъемлемой частью научной жизни консерватории.

Хочется поздравить организаторов и непосредственных участников Международного фестиваля современной музыки и свершившейся в его рамках научно-практической конференции с достижением достойного профессионального уровня!

Ольга Ивановна Кулапина,
доктор искусствоведения,
кандидат философских наук,
профессор кафедры теории
музыки и композиции

ДЕНЬ МУЗЫКИ

С 24 сентября по 4 октября при поддержке Министерства культуры РФ и Союза композиторов действовал Международный фестиваль «Дни современной музыки в Саратове». На один из фестивальных дней, 1 октября, выпало ещё одно важное событие — День музыки. В эту дату состоялся концерт в Доме работников искусств, на котором были представлены сочинения композиторов Армении, Молдовы и России. Всю программу объединил дух эксперимента: каждое произведение было своего рода исследованием самых разных возможностей и свойств инструментов, их жанровых и стилевых потенциалов, сочетаний тембров и изобразительных эффектов. Баян и скрипка способны не просто спеться, но сделать это и в нежном ноктюрне, а для игры на рояле предназначена не только его клавиатура. Когда-то интервалами мерили вселенную, и почему бы не сделать это снова?

Концерт открылся премьерой: впервые в России прозвучала Фантазия для скрипки соло Арсена Арутюняна (г. Ереван, Армения) в исполнении Александры Орловой. Эта пьеса, написанная под впечатлением от скрипичных сонат и партит Баха, уже была успешно представлена на родине автора в 2011 и 2018 годах. Ещё одним сочинением, корреспондирующим с эпохой барокко, стало «Memento viviere» для контрабаса и фортепиано авторства Снежаны Пысларь (г. Кишинёв, Молдова). В сочетании этого осознанного дуэта тембров (исполнители — Дмитрий Толочков и Татьяна Левашова) вместился целый спектр стилей — джаз, арт- и прог-рок, религиозная музыка различных вероисповеданий; в качестве же баховского источника были выбраны «Страсти по Матфею».

К слову о дуэтах: яркой парой оказались на сцене скрипка (Месроп Бадалян) и баян (Сергей Суняйкин), исполнившие вторую, третью и пятую части из сюиты «Сказки братьев Grimm», написанной для них Иваном Субботиным (г. Саратов, Россия) — «Хрустальный шар» (остинато), «Прекрасная Белоснежка» (ноктюрн), «Необыкновенный музыкант» (рондо). Сама сюита была приурочена к открытию музейного комплекса «Мир братьев Grimm» в г. Касселе (Германия) в 2016 году. Баян и скрипка активно беседуют между собой, играют, примеряясь к разным ролям и их сочетаниям. Там, где один инструмент входит в неожиданное состояние, другой обращается к привычному, комфортно амплуа: скрипка то нежно подхватит мелодию баяна в «Белоснежке», то заиграет по-народному в рондо; баян-певец имитирует vibrato в ноктюрне, а баян-опора используется как ostinato «Хрустальном шаре». В конце же диалог переходит в некий спор.

Три произведения на концерте были представлены их авторами из Саратова — «Два состояния воды» для фортепиано и барабанных палочек Алисы Зинкеевой, «Естественный порядок» для фортепиано Михаила Леонкина и Четыре эскиза для флейты соло Марии Порядиной. Все пьесы уникальны по концепции, но объединены присущим каждому творцу желанием дойти до сути, использовать все возможности инструмента, жанра, найденного музыкально-языкового элемента. В двух частях-состояниях воды — «Лёд» и «Капель» — Алиса Зинкеева ищет как образы фортепианного звука в самом широком смысле, используя почти все поверхности рояля, из которых можно извлечь этот звук, так и любые способы его извлечения — щипки, удары пальцами или барабанными палочками, свист: чем исполнитель не часть инструмента? Михаил Леонкин, взяв за основу сочинения идею из трактата Иоганна Йозефа Фукса *Gradus ad Parnassum* о взаимосвязи унисона, обертонового звукоряда и одарённости разумом, строит картину мира на основе интервалов, представив её от колокольной выси, близости к унисону ангелов-квинт, до малоразумности растений и вещей — секунд и септим, подчеркнутых игрой крайних регистров. Мария Порядина, изначально желая написать цикл разноплановых прелюдий для фортепиано, в процессе сочинения обнаружила необходимость выразить в музыке ту тематику и краски, которые подвластны только её любимому инструменту — флейте. Так родились её Четыре эскиза: «Ночная пастораль», «Игра», «Иллюзия» и «Кривое зеркало».

Под занавес прозвучала Токката для баяна Игоря Дороднова в исполнении Ростислава Горянского. Композитор присутствовал в зрительном зале и уже под аплодисменты вышел к исполнителю, чтобы его поблагодарить. Даже без предыстории и концепций это яркое, виртуозное и уже известное саратовчанам произведение стало гвоздем программы и отличным завершением вечера, оставившим слушателей с хорошим настроением.

*Алёна Алмаева,
студентка 2 курса
кафедры теории музыки и композиции*

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА

За время Международного фестиваля «Дни современной музыки в Саратове» было представлено семь концертов, шесть из которых посвящены академической музыке, и один — эстрадной. Прозвучавшая музыка объединила людей молодых и старших, профессионалов и любителей. В связи с этим особого внимания заслуживает концерт «Песни Поволжья», прошедший 3 октября в Большом зале Саратовского областного дома работников искусств.

Только ли «Музыка нас связала»? Композитор, сочинив песню, точно птицу отпускает её на волю, и летит она из города в город. В нашем случае песни-птицы саратовских композиторов облетели всё Поволжье и побывали даже за его пределами. В программе концерта звучали сочинения саратовских авторов Юрия Массина, Михаила Хейфеца, Евгения Бикташева и Ирины Егоровой, а также Сергея Екимова и Александра Петрова из Санкт-Петербурга. Исполнителями выступили хор Детской музыкальной школы имени Л.И. Шугома при Саратовской консерватории (руководитель и дирижер — Оксана Барабаш, концертмейстер Татьяна Левашова); студенческий вокальный ансамбль Саратовского областного колледжа искусств (руководители — Светлана Бондаренко и Оксана Новичкова); ансамбли «Лель» (руководитель — Ирина Егорова) и «Благодать» (руководитель — Заслуженный артист России Виктор Егоров). Среди солистов отметились Виктор Бардин и такие исполнители Саратовской областной концертной организации «Поволжье», как Заслуженная артистка России Нина Калашникова, Александр Плеханов, Расим Хайров, Виктория Замятина, Анастасия Мигунова и Валентина Копанёва.

Прошедший концерт был пронизан идеей непринуждённого соседства музыки разных жанров и стилей, музыки академической и эстрадной. Ощущение их сопоставления-контраста, наличия разных возможностей, разных культур звука были продемонстрированы в двух отделениях. Так, прозвучавшая в первой половине концерта хоровая музыка (в сопровождении фортепиано и а cappella) и мелодичные песни Ю. Массина («Солнышко» на стихи С.Я. Маршака) и И. Егоровой («Научи меня молиться, добрый ангел» на стихи П. Вяземского) в исполнении ансамблей «Лель» и «Благодать» были ярко оттенены произведениями второй части вечера. Динамическая, взрывная шоу-программа ансамбля «Поволжье» словно подхватила слушателей вихрем мощного звука и неукротимой энергетики.

Именно в этом стилевом столкновении улавливается особая цель авторов и исполнителей концерта — вызвать неподдельный интерес у публики, который, разумеется, превысил всевозможные ожидания.

*Варвара Тюрина,
студентка 2 курса
кафедры истории музыки*

ХОРОВОЙ ФИНАЛ ФЕСТИВАЛЯ

(в жанре путеводителя по концерту)

В начале осени одним из главных музыкальных событий нашего города стал Первый Международный фестиваль «Дни современной музыки в Саратове», который проходил при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Союза композиторов России и Министерства культуры Саратовской области. На фестивале прозвучали произведения более 40 композиторов из России, Армении и Молдовы. Также в рамках фестиваля в консерватории состоялись творческие встречи, мастер-классы, лекции и Научно-практическая конференция «Современная музыка: традиции, новации, перспективы». На протяжении 10 дней саратовские ценители музыки и гости нашего города на разных концертных площадках (в залах Саратовской областной филармонии имени А.Г. Шнитке, Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, Саратовского областного Дома работников искусств) имели возможность услышать современную симфоническую, камерно-инструментальную и камерно-вокальную музыку.

4 октября на закрытии фестиваля «Дни современной музыки в Саратове» в Концертном зале Саратовской филармонии состоялся вечер хоровой музыки, в котором принял участие самый прославленный хоровой коллектив нашего города — лауреат всероссийских и международных конкурсов Театр хоровой музыки Саратовской областной филармонии имени А.Г. Шнитке (художественный руководитель — заслуженный деятель искусств РФ Людмила Лицова, главный хормейстер — Елена Мельникова). Открыло концерт сочинение известного саратовского композитора старшего поколения, заслуженного деятеля искусств РФ Юрия Владимировича Массина. В фестивальном вечер прозвучал довольно часто исполняемый на саратовских сценах хоровой цикл **«Приутешница» на тексты народных песен Саратовской области** («Уж, ты, яблоня», «Ты пройди, монах», «Приутешница»). Это один из ранних опусов Ю.В. Массина, в котором, по словам А.И. Демченко, «...композитор обнаружил убедительное постижение особенностей народной музыкальной речи, способность к инициативной, современной интерпретации и чуткое слышание хорового многоголосия». В исполнении Театра хоровой музыки (под управлением Дмитрия Мстиславского) это «чуткое слышание» было передано с особой бережностью и деликатной прорисовкой создающих фольклорный колорит деталей.

Продолжило программу сочинение представительницы молодого поколения Саратовской композиторской организации, ученицы Ю.В. Массина, а ныне — преподавателя Саратовского областного колледжа искусств — Анны Николаевны Колдаевой. Творческий профиль автора определяют музыкальные произведения разных жанров: вокальные, инструментальные, оркестровые, вокально-инструментальные. Особый интерес вызывают хоровые сочинения композитора, исполняющиеся различными коллективами Саратова и области. В этот вечер впервые на сцене Саратовской филармонии прозвучал хор **«На севере диком» на стихи Г. Гейне в переводе М. Лермонтова** (дирижёр — Александр Балашов).

Завершающим в своеобразном концертном блоке, посвящённом музыке саратовских композиторов, стало произведение Владимира Валерьевича Орлова¹. Владимир Валерьевич, безусловно, является одним из самых ярких молодых представителей саратовской композиторской школы (его учителя — Ю.В. Массин и В.Г. Королевский). Им написано более ста музыкальных произведений в самых разных жанрах, которые исполнялись в России, Беларуси, Болгарии, Франции, Армении, Польше, Чехии, Бельгии. В этот вечер Театром хоровой музыки впервые (в формате единого цикла) были исполнены **Три хора на стихи Н. Рубцова** («Старик» для женского хора, «Как хорошо» и «Дорожная элегия» для смешанного хора, солист — Константин Кишов, дирижер — Александр Балашов). Вслед отзвучавшему, на фоне благодарных аплодисментов зала, невольно подума-

¹ Владимир Владимирович Орлов – председатель Саратовской региональной творческой композиторской организации Всероссийской общественной организации «Союз композиторов России», член Российского музыкального союза, кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории музыки и композиции Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, создатель и художественный руководитель ансамбля «Театр новой музыки», член Общественного совета при Министерстве культуры Саратовской области, художественный руководитель Международного фестиваля «Дни современной музыки в Саратове».

лось: музыкальное произведение, встречаясь с талантливыми исполнителями, всегда создается заново; созданный 20 лет назад хоровой опус Владимира Орлова словно ждал именно такого драматургически чуткого прочтения, которое было сродни новому рождению.

О композиторе Михаиле Рудольфовиче Гоголине², далее заявленном в концерте, в целом ряде рецензий можно прочитать: *«Это один из наиболее интересных и самобытных вологодских композиторов поколения шестидесятых»; «Гоголин пишет легко, непринужденно и, безусловно, оригинально»; «ему подвластны как сложные, концептуальные музыкальные проекты, так и детские вокальные и хоровые опусы»*. Хоровая музыка в творчестве композитора занимает основное место и имеет несколько направлений: хоровые циклы на стихи русских и западноевропейских поэтов, сочинения на духовную тематику, обработки и произведения

кантатно-ораториального жанра. Гоголин активно сотрудничает с различными творческими коллективами Москвы, Вологды, Волгограда, Петрозаводска. Давняя дружба связывает его с ТХМ. Именно саратовскому коллективу в этот вечер (о чём поделилась в беседе Л.А. Лицова) он с признательностью доверил мировую премьеру (!) одного из своих сочинений 2020-х годов — **хоровой цикл «Облака» на стихи Бориса Рыжего**. Названный Е. Рейном «последним поэтом XX века», Б. Рыжий, чья жизнь, почти по-лермонтовски, оборвалась в 26 лет, словно предчувствуя гибель, с горькой иронией как-то написал: *«Главная трагедия поэта в том, что он поэт. Других трагедий, в общем-то, и нет»*. С особой пронзительностью тему «бескожести» (Е. Евтушенко) и внутренней обреченности, воплощаемую М. Гоголиным, удалось передать и исполнителям (под руководством дирижера Александра Балашова) в двух избранных хорах цикла: «Цыганка» (соло на скрипке — Месроп Бадалян) и «Облака» (партия ударных — Александр Статник).

Свое 65-летие отмечает в этом году заслуженный деятель искусств РФ, член Союза кинематографистов России, куратор программы «Композитор в Кино» Московской Школы Кино, член Союза композиторов России, доцент Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Юрий Анатольевич Потеенко. Творчество этого композитора отличает удивительный баланс сочинений академических жанров и киномузыки (более 120 киноработ, в том числе «Ночной Дозор», «Дневной Дозор», «Ленинград», «Обитаемый остров», «Батальон», «Время первых» и др.). Многие годы композитор активно сотрудничает с Хором Государственной академической капеллы России имени А. Юрлова, для которого им написан целый ряд хоровых опусов. ТХМ также исполнял некоторые его произведения и свободные обработки. В фестивальном концерте впервые в Саратове было представлено одно из его новых хоровых сочинений — **хор «Уноси мое сердце» на стихи А. Фета** (соло из хора — Анастасия Кусмарцева, партия фортепиано — Марина Соловова, ударные — Дмитрий Мстиславский, дирижер — Людмила Лицова). Написанное в лучших традициях отечественного хорового искусства (с аллюзийным рахманиновским «следом»), в дирижерской интерпретации Людмилы Лицовой (появление которой на сцене публика встретила овацией), произведение приобрело облик развернутой хоровой поэмы, заставляющей кардинально переосмыслить «адресат» фетовского стихотворения («Певице»), и открывающей инобытийственную суть истинного служения Искусству.

«Ставя перед собой художественную сверхзадачу при создании нового произведения, я при-

² Михаил Рудольфович Гоголин – председатель Вологодского регионального отделения Союза композиторов России, художественный руководитель Мужского хора Вологодской филармонии.

слушиваюсь к своему внутреннему голосу и чувствую — писать ясно, понятно и ярко» — таковы важнейшие принципы творчества Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, профессора Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского Валерия Григорьевича Кикты, чье хоровое сочинение было также анонсировано в фестивальной программе. Как отмечается многими исследователями, главным литературным источником для композитора служит поэзия А.С. Пушкина. Причем «пушкиниана» включает не только музыкальные произведения различных жанров, но и литературные и редакторские работы Кикты. По словам Валерия Григорьевича, в Пушкине его привлекает *«светлая озаренность и пророческая сила его творений»*. Композитору близка сама суть творческого процесса поэта, философски осмысленная И.А. Ильиным: *«Его (Пушкина) художественным актом была молитва; его молитвой была поэзия; а поэзия была на грани подлинного совершенства»*. Эта тема творчества Валерия Кикты была мастерски озвучена в исполняемом хоре **«Как за церковью, за немецкою» из Пушкинского диптиха** (дирижер — Людмила Лицова).

В дни проведения фестиваля (3 октября) в России праздновалось 130-летие поэта Сергея Александровича Есенина. По счастливому стечению обстоятельств, юбилейное приношение в программе стало двойным. Прозвучало произведение юбиляра прошлого года, петербургского композитора и дирижера Сергея Викторовича Екимова³. Его сочинения для хора являются настоящим украшением репертуара Театра хоровой музыки. Стоит заметить, что в своих высказываниях Сергей Викторович неоднократно подчеркивал, что ему очень важна художественная оценка новых произведений именно ТХМ и лично Людмилой Алексеевной

Лицовой. Вот и в этот вечер состоялась премьера хорового опуса С. Екимова, который вошел, по словам композитора, в его *«юбилейный отчет 2024 года, и предвосхитил юбилей Есенина»*. Прозвучали два хора из цикла Три стихотворения Сергея Есенина «Не жалею, не зову, не плачу»: романс «Мои усталые мечты» (солист — Константин Кишов) и «Пряный вечер». И это был прогнозируемый успех, когда сошлись все необходимые факторы: Композитор, Хор, Солист и, конечно же, Дирижёр (Л. Лицова)!

Еще одно юбилейное посвящение ожидало слушателей в финальной части программы. В этом году 17 июля свое 80-летие отметил Народный артист Российской Федерации, Лауреат Государственной премии РФ и Премии президента РФ Алексей Львович Рыбников. Одна из основных музыкальных тем его рок-оперы «Юнона и Авось» — тема Любви — легла в основу хоровой миниатюры (свободная аранжировка Виктора Волны), представившей историю Николая Рязанова и Кончиты Аргуэльо как гимн всепобеждающей *«Любви двух Сердец, над которой не властен океан разлуки и забвения»* (соло из хора В. Сырых).

В завершение вечера, перекликаясь с саратовским посвящением опуса Юрия Массина, открывавшего концерт, прозвучало сочинение петербургского композитора и дирижёра Виктора Волны (с цитатой из песни Марка Фрадкина «Течет река Волга») «Волжский вальс» (партия гитары — Вахтанг Торели). Интонационная «общительность» произведения, артистизм дирижёрского (Л. Лицова) интерактивного взаимодействия с залом, живой отклик аудитории — все это добавило ярких красок заключительному хоровому действу Праздника Современной музыки в городе на Волге!

P.S. Завершился Первый Международный фестиваль «Дни современной музыки в Саратове»! Благодарная саратовская публика ещё долго стоя приветствовала вышедших на поклон исполнителей и присутствовавших на концерте композиторов... Что ж, будем надеяться на встречи следующего Фестиваля современной музыки!

Елена Владимировна Пономарёва,
кандидат искусствоведения,
профессор кафедры теории
музыки и композиции

³ Сергей Викторович Екимов — заслуженный деятель искусств РФ, профессор Санкт-Петербургской консерватории, художественный директор Международного фестиваля хорового искусства «Поющий мир»

МНОГОГРАННЫЙ ГОЛОС CELLO

о концерте-открытии VII Международного конкурса виолончелистов
имени Святослава Николаевича Кнушевицкого

11 сентября в Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке состоялся концерт-открытие VII Международного конкурса виолончелистов имени Святослава Николаевича Кнушевицкого. Проводимый с 2012 года конкурс известен прежде всего тем, что является единственным в России самостоятельным соревнованием, посвящённым исключительно виолончелистам. В событии принимают участие 58 музыкантов из восьми стран — России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Китая, Монголии и Норвегии — что ставит его в один ряд с самыми престижными музыкальными состязаниями планеты.

И, конечно, нельзя не сказать, что конкурс становится знаковым событием в культурной жизни Саратова и всей страны не только как дань памяти легендарному виолончелисту Святославу Николаевичу Кнушевицкому, но и как творческая площадка, где зажигаются новые имена, сохраняется и пропагандируется богатейшее русское и мировое виолончельное наследие.

Открытие, как и полагается, было внушительным и торжественным. В программе концерта звучала музыка, которая раскрывала виолончель в оркестровом и камерном составах, в произведениях разных эпох, а также удивляла широтой выразительных возможностей инструмента. Публика услышала произведение Эрнеста Блоха «Шеломо», Первый концерт для виолончели с оркестром Камиля Сен-Санса, «Pezzo capriccioso» Петра Ильича Чайковского, Первую сонату для виолончели и фортепиано Иоганнеса Брамса.

Виолончельный вечер начался с **Еврейской рапсодии «Шеломо» для виолончели с оркестром Эрнеста Блоха** в исполнении Академического симфонического оркестра Саратовской

филармонии (дирижёр — Анатолий Семёнов) и народного солиста России Игоря Гаврыша. По прошествии почти ста лет «Шеломо», пожалуй, является самым известным произведением Блоха. Сам композитор мыслил свое произведение таким образом, что виолончель — это голос царя Соломона, а оркестр — воплощение окружающего его мира. Перед слушателями открылось масштабное симфоническое полотно, в котором оркестр не только поддерживает солирующий инструмент, а является его полноправным собеседником. Красивейшие национальные мелодии, особенно глубоко звучащие в нижнем регистре виолончели Игоря Гаврыша, медленно и ненавязчиво погружали в таинственную и магическую атмосферу древнееврейского мира, вновь доказывая, что виолончель может быть красноречивым и проникновенным голосом, подобным человеческому.

Помимо этого, не обошлось и без исполнения известных фортепианных и симфонических произведений, которые давно стали традиционными для больших музыкальных фестивалей. Конкурс был также посвящён 185-летию со дня рождения П.И. Чайковского, и поэтому концерт открыла его **Торжественная увертюра «1812 год»** в исполнении Саратовского академического симфонического оркестра (дирижёр — Анатолий Семёнов). **Концерт №2 c-moll для фортепиано с оркестром Рахманинова** завершал вечер, и, что не так часто бывает, исполнялся двумя солистами. Первую часть исполнил лауреат международных конкурсов Адам Гучериев, а вторую и третью части — народный артист России Юрий Розум. Это произведение, знакомое до последней ноты, требует не только колоссальной выносливости, но и полного погружения в его эмоциональную пучину.

Адам Гучериев смело взялся за эту грандиозную задачу. Однако музыкальная ткань этого сложного концерта — серьёзное испытание на прочность. В самый разгар драматического развития первой части произошел досадный сбой, и солист на время отступил от нотного текста. Но, несмотря на это, он проявил настоящее профессиональное мужество, смог быстро восстановить контакт с оркестром под чутким управлением дирижёра и довести исполнение до конца. Юрий Розум смело продолжил Концерт. Широким плотным звучанием первых аккордов он отразил характер второй части — бесконечное состояние спокойствия и единения с природой, а великолепными яркими пассажами и полнозвучием педальных эпизодов — мощное ликование гимнической третьей части.

Центром этого вечера стало выступление лауреата международных конкурсов, одной из членов жюри — Дали Гучериевой. Виолончелистка начала строить свою музыкальную карьеру в 2008 году. В 2014 году она завоевала Гран-при II Международного конкурса виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого и стала гастролировать не только по России, но и за границей. Она давала концерты с Датским королевским оркестром в Москве, Латышским камерным оркестром в Риме, а также концерты в Париже, Брюсселе, Амстердаме и Лондоне с Национальным филармоническим оркестром России. В программе концерта в её исполнении прозвучали целых три сочинения, в которых она ярко продемонстрировала своё мастерство и разные стороны инструмента! **Концерт №1 *a-moll* соч. 33 для виолончели с оркестром Камилы Сен-Санса** поразил слушателей подачей Дали Гучериевой — технически безупречной и вдохновенной. Сложнейшие пассажи, арпеджио и стремительные ритмические фигуры, которыми насыщена партитура Сен-Санса, лились с невероятной лёгкостью и точностью. Казалось, для неё не существует технических

преград. В «*Pezzo capriccioso*» П.И. Чайковского она подчеркнула многогранную сложность этого произведения — от меланхоличной трепетной мелодии до стремительных пассажей, пиццикато и скачков, наполненных игривым и бунтующим характером. Прозвучавшая далее **Соната №1 *e-moll* соч. 38 Иоганнеса Брамса** в дуэте с Адамом Гучериевым (фортепиано) отразила камерную сторону виолончели — как равноправного голоса в эмоциональном диалоге с фортепиано. Пианист тонко балансировал мощь брамсовской фактуры, не заглушая виолончель, благодаря чему она вступила как естественное продолжение фортепианной мысли. В разработке первой части, где темы переплетаются и сталкиваются, можно было наблюдать подлинный ансамбль: пианист ловил интонацию виолончели и отвечал ей, а виолончелистка давала высказаться фортепиано, слушая его реплики. Публика ответила оглушительной овацией, которая продолжалась так долго, что артистам пришлось кланяться несколько раз!

И это был лишь первый аккорд. Впереди ещё несколько дней, где в тишине концертного зала будут звучать десятки виолончелей. На сцену выйдут новые участники, а у слушателей появится уникальная возможность стать свидетелями рождения будущих звёзд. Так погрузимся в мир виолончели с головой: услышим, как она шепчет, страдает, ликует, и узнаем, чьё исполнение тронет сердце в этот раз!

*Дарья Паницкова,
студентка 4 курса
кафедры теории музыки и композиции*

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ИНТЕРМЕДИЯ

О концерте мастеров и учеников на VII Международном конкурсе виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого

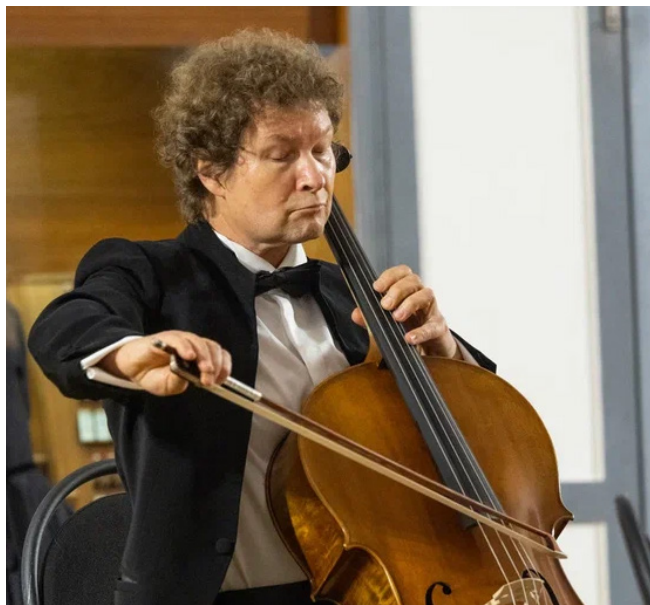
Масштабные конкурсы — всегда многочастное событие, протяжённое во времени и раскинутое по нескольким локациям. В грандиозной сюите (или даже симфонии) VII Международного конкурса виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого, занявшей всю вторую декаду сентября, особым разделом стал концерт «Шедевры виолончельной музыки». Он состоялся 15 сентября в Большом зале консерватории и тем самым пространственно выделился от остальных концертов конкурса, прошедших в Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке. Вечер стал прекрасной возможностью для финалистов ещё раз предстать на сцене и испытать на прочность свои навыки, для жюри конкурса — показать мастерство и выступить в ансамбле с другими музыкантами, а для зрителей — погрузиться в лучший репертуар виолончельной музыки, переживший все смены культурных эпох и моды. Поэтому неслучайно слово «шедевры» в названии концерта — вместе с незабвенной классикой и позолоченными фамилиями Баха, Альбини и Рахманинова прозвучали произведения и менее известных широкой публике авторов, но крайне важных для виолончельного мира, таких как Г. Пятигорский и А. Вержбилович.

Главным же на этом концерте была не подборка избранных композиторов, а многообразие исполнительских стилей и манер, похожих друг на друга лишь чувством восхищения, которое вызывали у слушателей. Особенно приятно было наблюдать филигранную мелкую технику и полный обертонов шёлковый тембр инструмента у самых юных участников конкурса — представителей младшей возрастной группы.

Впечатляющий баланс между виртуозностью и кантиленой показали иностранные конкурсанты — Исин Ли (Китай), Ван Ди Эр (Китай), Тумэнжаргал Удвал (Монголия), исполнившие пьесы Г. Кассандо, Г. Пятигорского и П. Сарате. Участник из России Васильев Михаил, представивший «Адажио и Рондо» К.М. Вебера, запомнился безупречным звуком в первой части и полётной игрой во второй. Жюри конкурса, разумеется, распределило между этими участниками звания лауреатов и дипломатов в предстоящем втором туре, но на концерте было ясно, что уровень их подготовки одинаково высок и заслуживает искренней похвалы.

Следующим блоком программы стали выступления мастеров — Дали Гуцериевой, блестяще повторившей «Pezzo capriccioso» П. Чайковского, профессора консерватории Анатолийского университета Юрия Семёнова (Турция) и председателя жюри, ученика Кнушевицкого Игоря Гаврыша. Выдающиеся исполнители обратились к произведениям классического и романтического репертуара — М. Глинки, А. Вержбиловича, Р. Штрауса — и их интерпретация удивила тонкостью избранных нюансов и ожидаемо превосходной техничностью. Сюрпризом стало исполнение «Поэмы» А. Скрябина в переложении Г. Пятигорского, которое И. Гаврыш сам объявил со сцены.

Если первое отделение концерта представляло традиционные дуэты виолончели и фортепиано, то во втором состав ансамблей часто менялся в сторону более редких сочетаний благодаря Кириллу Родину — ещё одному мастеру и члену жюри конкурса. Так, он исполнил части сонаты Л. Боккерини совместно с органисткой

Натальей Гольфарб, и классицистское изящество музыки приобрело необычную тембровую окраску. С органом выступило и целое трио виолончелей в составе К. Родина, Керуикси Ма (будущей обладательницы первой премии в младшей возрастной категории) и Исин Ли, исполнивших «Адажио» Ф. Шуберта. Голоса инструментов удивительно гладко слились в настоящую хоровую песню без слов, нежную и проникновенную. Как однородное трио эти же артисты вновь обратились к Шуберту, на этот раз к его «Аллегро модерато», и в этом случае особенно было заметно то уважительное равноправие между участниками ансамбля, отличающихся возрастом, положением в модели «учитель–ученик» и культурой, но объединённых безусловной любовью к виолончели.

Затем к поющей *cello* присоединился и настоящий человеческий голос — баритон Сергей Майданов совместно с Кириллом Родиным и Виталием Егоровым (главный концертмейстер всего вечера) исполнили классические романсы М. Глинки и П. Чайковского «Сомнение» и «Нет, только тот, кто знал». Струнным квинтетом вместе с тем же виолончелистом выступили и студенты Саратовского областного колледжа искусств, продолжая тему чайковской тоски — его «Ноктюрн», вновь лишённый слов, и без них был красноречив. Другим патетическим произведением стало «Аллегро appassionато» К. Сен-Санса в переложении для виолончели и струнного квинтета.

Сложно представить концерт со словом «шедевры» в названии без И.С. Баха — и он явился, пусть и в небезызвестном партнёрстве с Ш. Гуно. «Аве Мария», спетая на виолончели Кириллом Родиным и всеми участниками младшей возрастной группы конкурса, прошедшими во второй тур (13 человек!), под органное арпеджио Н. Гольфарб, стала финальным номером вечера. Вибрирующий в трубах и под пальцами виолончелистов воздух зацвёл неумирающими гармониями, которые странствуют по до-мажорному миру, меняются, темнеют, но обязательно возвращаются в тонику — долгим, долгим унисоном закончилась музыка этого концерта, ставшего интермедией между напряжёнными конкурсными прослушиваниями и триумфальным закрытием.

Владислава Бескоровайная,
преподаватель отделения
«Теория музыки»
Музыкального училища и
кафедры истории музыки

«ПОИСТИНЕ СЧАСТЛИВЫЕ»: САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 113 ЛЕТ

Молитва Шагала и полёт лебедей, песня любви и пляска смерти, итальянская опера и «Русская тройка» — всё это можно было услышать в День рождения Саратовской консерватории. В минувший вторник его отметили масштабным концертом, где мощь *Alma mater* представили два её коллектива — Симфонический оркестр под патронажем **Кирилла Кочеткова** и Оркестр русских народных инструментов под управлением **Кирилла Ершова**. На праздничном вечере в Большом зале побывала корреспондент «Камертона».

Этой осенью Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова исполнилось 113 лет. Третья в России и первая в провинции, сейчас она — и главная достопримечательность, и культурный символ города. Мало кто не знает «поволжского соловья» **Леонида Сметанникова**, легенду Мариинского театра **Галину Ковалёву** или «поэта рояля» **Анатолия Скрипая** — именно они, вместе с другими выпускниками СГК, обеспечили ей этот почетный статус. 21 октября в календаре каждого консерваторца особая дата — день открытия консерватории. В кулуарах ВУЗа его ласково называют «Днём рождения» и встречают в тёплом семейном кругу.

Нынешний год не стал исключением, а подготовка традиционного музыкального пиршества прошла в атмосфере творческой суеты. Уже за час до концерта добираться от входа до верхних этажей *Alma mater* было непросто: оркестранты увлечённо разыгрывались в коридорах и прихорашивались, а фойе стремительно заполнялось гостями — студентами, преподавателями, меломанами. Праздничное волнение охватило и ректора СГК им. Л.В. Собинова **Александра Занорина**.

«Консерватория — это не просто образовательная организация, это живой организм, который составляют мощные творческие и педагогические кадры, — с трепетом признался он в начале торжества. — Это место, где воплощаются в жизнь лучшие мечты и реализуются творческие порывы — здесь люди становятся поистине счастливыми. Счастье же состоит в том, что мы выполняем свое призвание — делаем счастливыми наших слушателей и наших детей (*студентов СГК — прим. ред.*). Это самая высшая награда».

На трогательные слова прозвучал достойный ответ. С годовщиной консерваторию поздравили её ведущие коллективы — Симфонический оркестр и Оркестр русских народных инструментов. Первый порадовал нестуденческим профессионализмом, второй удивил смелостью и креативом.

Парадный тон вечера задала увертюра к

опере Бородина «Князь Игорь» — не самый удобный материал для оркестра: записавший вступление по памяти Глазунов насытил его россыпью тем и тембровых *solo*. При внутренней разобщенности коллектива увертюра рискует превратиться в «лоскутное одеяло», но подопечные **Кирилла Кочеткова** звучали в ней как единый инструмент. Суровый хор струнных и фанфары труб подготовили брызжащее весельем *tutti* (ликование русского народа), а длинноты валторны (тема любви) добавили героической фреске пленэрной лирики.

Объёмные звуковые картины развернулись в сюите из балета «Лебединое озеро» (её исполнение посвятили 185-летию Чайковского). Кочетков справедливо не уподобил шедевр композитора симфонии и не гнушался его дансантиности: перед зрителем изящно проплывали вальсирующие пары, порхали маленькие лебеди и кружил Ротбарт. Оркестр же проявил себя как виртуозный ансамбль солистов. После чардаша с ажурными руладами выступила **Сорая Гонсалес-Абдикеева** (арфа). В начале «Белого» *adagio* небесный монолог пропела **Елизавета Малькова** (скрипка), а в репризе к ней присоединился чувственный голос **Анастасии Касаткиной** (виолончель).

Из средневековой Германии артисты отправились в «Финляндию». Симфоническую поэму Сибелиуса считают негласным гимном родины композитора. Именно с таким посылом студенты сыграли её в День рождения консерватории. Громовые реплики меди транслировали бунтарскую мощь коллектива, но маэстро твердо держал темпы и вел музыкантов к ликующему финалу.

После антракта эстафету перехватил Оркестр русских народных инструментов. Он — настоящая изюминка СГК им. Л.В. Собинова. Коллектив выступает с народными артистами РФ **Александром Цыганковым** и **Вячеславом Кругловым**, а в его творческом багаже — награды на

международных конкурсах (об этом рассказала ведущая концерта **Елена Пономарёва**). Славу нынешнему составу оркестра обеспечил дирижёр **Кирилл Ершов**. Креативный худрук не боится выходить из зоны комфорта: условной «Калинки» от него почти не услышишь, а вот хиты советского авангарда — вполне.

Alma mater народники поздравили так же нетривиально — сюитой из музыки Шнитке к фильму «Мертвые души». Яркий гротеск опуса ершовцы заострили до предела, обнажив бессилие «маленького человека» перед Возмездием. В мир фантазмагорий Шнитке погрузила зловещая «Интродукция», затем последовали дьявольская полька и семь других броских зарисовок. В их числе карикатурный марш, который под занавес вечера прозвучал на бис; «Доля Манилова», где исповедь рояля прерывает бесстрастное *ostinato* струнных, и финальный «Галоп» — ещё одна пляска смерти.

Инфернальную атмосферу рассеяла «Элегия» Цыганкова — её презентовала профессор СГК им. Л.В. Собинова **Ольга Скрипинская**. Хрустальные переливы флейты пролили бальзам на израненные души гостей, а гротеск сменила ирреальная кантилена. Однако драма вернулась

в фантазии Франца Дюпплера на темы «Риголетто» Верди (Скрипинская исполнила её со студенткой **Елизаветой Селезнёвой**). Песенку Герцога, арию Джильды и другие темы оперы, раскрашенные фиоритурами, омрачили вторжения тревожных фраз оркестра.

Своего пика градус эмоций достиг в «Посвящении Марку Шагалу» Бориса Пиговата. Щемящее *solo* аккордеона под тихий гул ударных звучало как молитва (пара чувствительных дам в зале прослезилась). Да и в целом артисты выразили суровый дух пьесы, созвучный полотнам французского модерниста. Но завершить праздник этим элитарным откровением было нельзя: сердца меломанов просили народной песни. «Песню» в финале вечера заменила «Русская тройка» Веры Городовской — за неё оркестру устроили стоячую овацию. Поздравляем Саратовскую государственную консерваторию с Днём рождения. Многая лета!

Анастасия Юрьевна Попова,
кандидат искусствоведения,
преподаватель Педагогического
института СГУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ОРГАН!

Сорокалетний юбилей органа «Зауэр» отметили в Саратовской консерватории. По этому случаю 11 сентября в Большом зале состоялся праздничный концерт «День рождения органа». После него мы встретились с основателем органного класса, доцентом кафедры специального фортепиано Натальей Владимировной Гольфарб, в беседе с которой удалось подробнее раскрыть историю появления этого инструмента в Саратове и дальнейшей концертной жизни «юбиляра».

В Саратовской консерватории всегда масштабно празднуются юбилеи великих композиторов и музыкантов, а особенно тепло — памятные даты, которые непосредственно касаются музыкальной жизни *alma mater*. Главный герой нашего повествования не просто связан с Саратовской консерваторией, он никогда и не покидал ее стен, участвуя во множестве концертов, фестивалей и неизменно присутствующий на сцене в каждом мероприятии. «Хм... Интрига... Кто же этот неутомимый работник сцены?» — спросили бы вы, если б никогда не были на концертах в нашей консерватории.

В свой день рождения в Большом зале был рад приветствовать всех пришедших к нему на торжество Орган немецкой фирмы «Зауэр» (*W. Sauer Orgelbau Frankfurt (Oder)*), установленный 11 сентября 1985 года, т. е. ровно 40 лет назад. По правде сказать, в этом сезоне все концерты органной музыки так или иначе посвящены его юбилею.

Весь вечер виновник торжества звучал как сольно, так и в ансамблях, позволив прикоснуться к своим клавишам ведущим органистам нашей консерватории, которых публика давно знает: Наталье Гольфарб, Ольге Кийовски, а также представившей молодое поколение органистов Дарье Сидоровой. Примечательно, что присутствовал также исполнитель, который выступал на сцене в тот самый важный исторический момент, на церемонии открытия органа — заслуженный артист России Владимир Скляренко (гобой).

Почтенный юбиляр в диалоге с другими инструментами подарил своим гостям музыку разных эпох и стилей. В одной программе были представлены образцы XX века и барокко, к примеру, блестящее произведение добаховской эпохи — Соната №1 *d-moll* Антонио Бертали в исполнении Марии Бабичевой (скрипка), Анастасии Шевцовой (альт), Юрия Долгова (тромбон) и Ольги Кийовски (орган).

Украшением вечера стали инструментальные дуэты. Орган, будучи сам королем всех инструментов, выступил вместе со скрипкой — «королевой оркестра». В этом, по замечанию ведущей Елены Пономаревой, «королевском дуэте» приняли участие Наталья Гольфарб (орган) и Хи Юн Рю (скрипка), исполнившие «Импровизацию» А. Блоха. В ансамбле органа и фортепиано Наталья Гольфарб и Татьяна Нечаева представили зажигательную, наполненную юмором Кадриль из оперы Р.К. Щедрина «Не только любовь» в переложении для этих инструментов. Не менее важной частью программы стала вокальная музыка в сопровождении органа — *Quia respexit* И.С. Баха, исполненная Ольгой Алакиной (сопрано), Владимиром Скляренко (гобой) и Натальей Гольфарб (орган); «*Pieta Signore*» А. Страделлы, исполненная Сергеем Майдановым (баритон) и Натальей Гольфарб (орган). А известнейшая ария «*Lascia ch'io pianga*» Г.Ф. Генделя порадовала слушателей в переложении для органа (Ольга Кийовски) и альта (Анастасия Шевцова).

Конечно, на праздничном концерте прозвучало большое количество произведений И.С. Баха. Знаменательно, что, как и сорок лет назад (11 сентября 1985 года), концерт по случаю открытия органа в Саратовской консерватории начался с самого известного произведения для этого инструмента — визитной карточки творчества Баха — Токкаты и фуги ре минор в исполнении Натальи Гольфарб.

На этом пересечения не закончились. Не только 2025 год богат на юбилеи, напомним, что практически вся первая половина года была приурочена 340-летию Баха, но ведь и в 1985 году была еще более крупная дата для музыкального мира — 300-летие самого «органного» из композиторов. И с этим памятным событием совпала установка органа в Саратовской консерватории. Несмотря на то, что по свидетельствам очевидцев событий, церемония инаугурации нашего юбиляра не была специально

приурочена 300-летию Баха, можно сказать, что случайностей в этой жизни не бывает. Не случайно и еще одно совпадение — в этом учебном году (2025–2026) не только отмечается сорокалетие нашего органа, но и 20-летие органного класса в Саратовской консерватории, а также 25 лет творческой деятельности самой Натальи Гольфарб.

Собственно, с нею и состоялся диалог, который дополнит наш рассказ об этом сорокалетнем имениннике.

Е.И.: Наталья Владимировна, разрешите поздравить Вас с этим важным и очень радостным событием, тройным юбилеем – органа, органного класса и вашей работы в Саратовской консерватории.

Расскажите, пожалуйста, о самых юных годах нашего именинника – органа в Саратовской консерватории.

Н.Г.: Спасибо за поздравления. Нужно сказать, что этот орган не первенец в нашей консерватории. Его предшественник также стоял на сцене Большого зала, но немного в другом месте. Это был совершенно иной инструмент, он строился не для нашего зала, а был перенесен из одной иноверной церкви в 1930-х годах. Известно, что к концу XIX века в Саратове существовало как минимум два духовых органа немецкой фирмы «W. Sauer» и польской фирмы «Потельский». Первый к 1885 году был расширен до 30 регистров (3 мануала и педаль) и в 1930-е годы перенесен на сцену Большого зала консерватории. В начале 1950-х годов этот орган демонтировали и только в 1985 году по инициативе администрации Саратовской консерватории и при поддержке городских властей началась установка нового концертного органа той же фирмы «Sauer» (Франкфурт-на-Одере).

Орган же, юбилей которого мы празднуем в этом году, был специально создан для нашего зала. Немецкие мастера рассчитывали и количество регистров, и качество регистров для данного помещения (существуют специальные формулы, по которым это делается).

Так, в 1985 году СГК приобрела замечательный орган с тремя мануалами и педалью, который имел в своём арсенале 51 регистр, вспомогательные устройства, 4 свободные комбинации на весь инструмент и 2 педальные свободные комбинации, обладал швеллером и системой *Walze*. Таким образом, сейчас наша консерватория может по праву гордиться хорошим инструментом, идеально сочетающимся с акустическими условиями Большого зала.

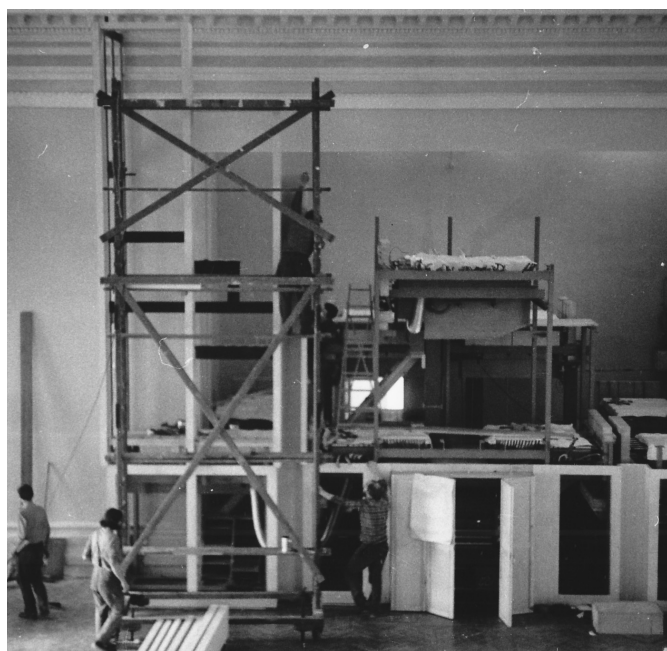
Интересный факт: в связи с воздвижением такого солидного инструмента сам облик Большого зала претерпел значительные изменения. Была демонтирована часть капитальной стены старого здания консерватории, одной своей частью орган находится на сцене зала, другой выходит в часть репетитория; была укреплена сцена, которая стала шире и углубилась в зал.

Сама инаугурация нового органа прошла в торжественной обстановке. На концерт по этому случаю приезжал легендарный российский органист Гарри Яковлевич Гродберг, народный артист РФ, который открывал многие органы по Советскому Союзу, в том числе и наш концертный орган фирмы «Зауэр» в Большом зале.

Е.И.: Факультативное изучение органа для студентов кафедры специального фортепиано началось только в 2006 году, специальный класс — ещё позднее, т. е. всё это случилось спустя многие годы после открытия органа. В таком случае на нем играли только приезжие исполнители? Проводились ли регулярные органные концерты, фестивали или абонементы этих музыкантов? Поделитесь впечатлениями от самых ярких на вашей памяти событий органной жизни того периода.

Н.Г.: Органная жизнь в Саратове была всегда, возможно, не такая интенсивная, как сейчас. В то

время в консерватории не было своего органиста, но были помощники органного мастера. Это музыканты, чаще всего пианисты, которые живо интересовались органом и многие из них впоследствии продолжили свое обучение как органисты.

Проводились отдельные концерты, не только российских органистов, но и зарубежных исполнителей. В разные годы на сцене Большого зала консерватории выступали такие видные органисты, как О. Янченко, С. Дижур, А. Майкапар, С. Диденко, Н. Оксентян, В. Стамболцян, А. Семёнов, С. Цагорин, Г. Коняев. Слушатели могли по достоинству оценить мастерство Р. Абдуллина, А. Фисейского, Н. Гуреевой-Ведерниковой, Л. Шишхановой, А. Уйбо (Эстония), В. Рубаха, А. Шмитова. В 1991 г. в рамках II Всероссийского органного фестиваля состоялось знаменательное событие для музыкальной жизни города – впервые в Саратове выступили зарубежные исполнители: Х. Вундерлих (Нидерланды), В. Лыйяк (Польша), Л. Тойи (Италия) и др. Этот фестиваль открыл двери многим иностранным органистам. В тот период проходили концерты Л. Кремера, А. Барбаросса, А. Саккети, Х. Харне, П. Дикке.

Саратов до определённого времени был закрытым городом для иностранных граждан, и только тогда, когда были сняты ограничения, начался Международный органнй фестиваль, и с тех пор многие видные персоны из-за рубежа приезжали к нам и дарили своё органное исполнительское искусство. В ту пору приезжали и молодые органисты: Людмила Камелина, Лада Лабзина, совсем юный на тот момент Константин Волостнов. Уже в наши дни саратовская публика могла по достоинству оценить мастерство таких видных органистов, как, например, Людгер Ломанн (Германия) и Наджи Хаким (Франция).

В целом, всплеск интереса к органному искусству в России возник только во второй половине XX века, а начало XXI века — это уже всенародная любовь. Если вы посмотрите на посещаемость концертов органной музыки, то увидите, что это все аншлаговые концерты, либо с большим количеством слушателей.

А.Р.: Давайте вспомним историю органного класса в Саратовской консерватории, которая началась в 2006 году благодаря Вашей инициативе и при поддержке администрации СГК. Сначала в рамках факультатива, но увлечённость студентов была настолько велика, что в 2011 году руководство приняло решение об открытии органного класса. В образовательном направлении «Музыкально-инструментальное искусство» появился профиль подготовки «Орган», т. е. орган стал преподаваться как специальный инструмент.

Помните ли вы самых первых студентов органного класса? Это были пианисты или студенты других специальностей также могли научиться играть на органе?

Н.Г.: Да, с тех пор началась иная жизнь. Параллельно с образовательной развивалась концертная жизнь, появились новые интересные проекты, где уже студенты-органисты выступали на сцене.

Хочется выразить слова благодарности заслуженному артисту, профессору, Антонию Александровичу Скрипаю, занимавшему в тот период должность ректора Саратовской консерватории, а также на тот момент проректору по учебной работе, профессору Вячеславу Яковлевичу Юмашину, которые меня поддерживали. У нас в России очень интересная история с органным образованием. Специальных органнх классов в российских консерваториях не так уж много. На момент открытия у нас, в Саратове, органнх классы были всего в пяти городах: Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск. Больше органнх классов не было. Следующей консерваторией с органнм классом на базе вуза и стала Саратовская консерватория.

8 сентября 2000 года я впервые села за орган. Закончив нашу консерваторию у профессора Валентина Евгеньевича Ханецкого как пианистка, затем продолжила свое обучение в Казанской консерватории у народного артиста РФ, профессора Рубина Кабировича Абдуллина как ор-

ганистка. Видя мой энтузиазм и горение органическим делом, а также студентов, интересующихся инструментом, Вячеслав Яковлевич Юмашин пригласил меня в кабинет и предложил набрать класс. Это было в апреле 2006 года, и уже через два месяца мы дали небольшой концерт на электронном органе, который стоял тогда в Малом зале. Впоследствии многие из тех студентов связали свою жизнь с органом и продолжили свою деятельность в этом же направлении. Это и Дина Ихина (Санкт-Петербург/ Печоры), Антонина Воронина (Йошкар-Ола), Татьяна Серветник (Германия), Ольга Папыкина (Италия, Австрия) и Карина Горбанова.

Пианисты практически получали вторую специальность, что позволило им в дальнейшем поступать в магистратуру в Санкт-Петербургской, в аспирантуру Казанской консерватории, Высшую школу музыки в г. Любеке (Германия). Занимались в классе органа также музыковеды и композиторы, в тот поток попали Анна Колдаева и Владимир Орлов, которые сейчас уже сами педагоги СОКИ и Саратовской консерватории. Молодые композиторы не всегда владеют информацией о том, что и как писать для органа. В помощь нашим студентам — этот факультатив. Они могут познакомиться с особенностями органа, с его устройством, что важно при использовании этого инструмента в партитуре своих сочинений.

Е.И.: В Саратовской консерватории на протяжении многих лет в числе самых популярных серий концертов существуют Ваш цикл вечерних концертов «Органный абонемент», а также абонемент «Орган в дни школьных каникул», имеющий образовательно-просветительский характер. Проводятся концерты в рамках проекта «Академия старинной музыки» (худ. рук. О.Ю. Кийовски). Также идут концерты в рамках проекта «Межкафедральное сотрудничество» (худ. рук. Н.В. Гольфарб). Например, полюбившиеся саратовской публике концерты «Ave Maria», где студенты-органисты совместно со студентами кафедры академического пения представляют соответствующую программу, или концерты «Ансамблевые ассамблеи 2: орган +», где студенты играют в ансамблях с другими инструменталистами.

Какие ещё интересные творческие проекты проводятся в консерватории и на других площадках Саратова?

Н.Г. Кроме названных существуют и новые интересные проекты. Например, «Органные ассамблеи» — серия обменных мероприятий между органными классами ведущих вузов России. Они включают в себя концерты студентов, лекции и мастер-классы ведущих педагогов из других городов. Всегда интересно узнать мнения, методики, впечатления представителей иных школ. В рамках этого проекта органный класс Саратовской консерватории выступал в Москве,

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 ОКТЯБРЯ 19:00

ПОДСАЛОНКИ

САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ Л.В. СОБИНОВА

БОЛЬШОЙ ЗАЛ

ОРГАННЫЕ АССАМБЛЕИ
Саратов - Санкт-Петербург

Программа концерта: Г. Муффат. Токката septima
И.С. Бах. Прелюдия и фуга c-moll, BWV 546
И.А. Рейнкен. Токката G-dur
Д. Букстехуде. Прелюдия и фуга D-dur, BWV 139
И.С. Бах. Токката и фуга E-dur, BWV 566
И.Г. Райнбергер. Соната №11 d-mol op.148, 1 ч.
Ф. Мендельсон-Бартольди. Соната №6 d-moll, op. 65
Ш.-М. Видор. Симфония №6 g-moll, op. 42/2,
II ч. Adagio, Vч. Finale

Исполнители:
МАРИНА ВЯЙЗА
Доцент кафедры органа и клавирина
Санкт-Петербургской консерватории
ЕВГЕНИЯ БОРИСОВА
класс доцента М.М. Вязь

Студенты и аспиранты
класса заслуженного артиста РФ,
профессора Д.Ф. ЗАРЕЦКОГО:
МАРИЯ КОРОНОВА
ПОЛИНА КУРДЮКОВА

Евгения Борисова
Полина Курдюкова
Мария Коронова

Санкт-Петербурге, Казани, а коллеги Московской, Петербургской, Казанской консерваторий приезжали к нам с ответными визитами. Надеюсь, скоро пополнит этот проект и Новосибирск. К сожалению, органов в России не такое большое количество, следовательно, этот опыт общения и знакомства с новыми инструментами очень ценный для молодых органистов.

Есть ещё один интересный просветительский проект, который существует уже 19 лет на регулярной основе — серия органных концертов проекта «Органные встречи в часовне св. Иоанна». Для жителей города в доступной форме я рассказываю интересные факты об органе, органной музыке, композиторах, студенты моего класса исполняют соответствующие произведения, а после концерта слушатели могут задать свои вопросы. Цикл таких тематических концертов

«ОРГАННЫЕ ВСТРЕЧИ В ЧАСОВНЕ СВ. ИОАННА»

пр. Кирова, 12

26 ЯНВАРЯ 2020г 12:00

«Perola barroca»

исполнители:
студенты органного класса
Саратовской государственной
консерватории
имени Л.В. Собинова,
класс доцента Н.В. Гольфарб
Дарья Сидорова
Екатерина Дунаева
Елизавета Иванова

направлен на знакомство с органной музыкой, и каждый новый концерт посвящен определённой композиции или тематике. Например, была серия концертов по И.С. Баху, концерт с музыкой Дитриха Букстехуде или с музыкой романтиков, композиторов эпохи барокко, посвященные Рождеству, Пасхе, Страстной неделе, камерной музыке или концерты современной музыки. За эти годы мы охватили большой объём музыки и тем. Нужно сказать, что публика, которая посещает эти встречи, постепенно приходит и на вечерние концерты в консерваторию, комфортно высиживая двухчасовые концерты, не испытывая какого-либо стресса.

Для самых юных музыкантов в консерватории существует совместный проект с Музыкально-эстетическим лицеем имени А.Г. Шнитке города Энгельса «Энциклопедия органной музыки». Дети в возрасте от семи лет приходили в консерваторию (в 117 класс), и мы знакомили их с миром органной музыки. Этот проект дал толчок к тому, чтобы родители стали приводить детей не только на концерты, но и на занятия в органном классе.

Е.И.: Получается, что трёхступенчатая система музыкального образования, о которой так много говорят, реализовалась и для органистов. В продолжении разговора о юных музыкантах нельзя не вспомнить о конкурсных мероприятиях. В одном из выпусков «Камертона» (№123, март-апрель за 2021 год) Вы подробно рассказывали о Молодёжном органном конкурсе, художественным руководителем которого Вы являетесь. Несомненно, он имеет большое значение. По результатам IV Всероссийского молодёжного конкурса органистов, который прошёл в Саратовской консерватории с 31 января по 4 февраля 2025 года, расскажите, пожалуйста: какова его динамика, как расширяется его география, возрастные охваты? Поделитесь впечатлениями.

Н.Г.: Конкурс проходит в четырёх номинациях: школа, училище, вуз как дополнительный инструмент и вуз как специальность. Если говорить про возраст, то никаких возрастных ограничений у нас нет. Но, конечно, существуют ограничения по уровню сложности исполненной программы. Даже в программе у школьников вся музыка должна быть оригинальной, и одна из пьес обязательно с использованием педали. По итогам минувшего конкурса, самый юный возраст наших участников – это 7–8 лет.

Интерес к конкурсу с каждым годом растёт не только у молодых музыкантов, но и у педагогов. Поскольку органное образование активно развивается, а больших концертных инструментов и площадок для выступлений в России не так много, у меня возникла идея создать такую площадку для общения всего органного сообщества. При этом важно, чтобы общались между собой не только взрослые органисты, педагоги, но и сами студенты, ученики делились впечатлениями, ездили друг к другу. Наш конкурс открытый, поэтому на данный момент географический охват от Калининграда до Владивостока, т. е. по

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ имени А.В. Собинова

всей России. Были также участники из Беларуси, представители Коста-Рики и Таджикистана. С каждым годом заявок у нас все больше и больше. На последний конкурс, прошедший в этом году, было принято более 50 заявок.

В рамках конкурса проводятся открытые мастер-классы, творческие встречи с членами жюри. Каждому конкурсному участнику всегда интересно после своего выступления услышать мнение компетентных музыкантов.

А.Р.: Это хорошее дело — привитие любви и интереса к органному искусству, особенно у маленьких детей. А какой репертуар больше всего интересен самым юным музыкантам? Поделитесь, пожалуйста, наблюдениями: что больше предпочитают: классику или современность? Какие композиции для органа они играют? Какие аранжировки или транскрипции создаются сегодня? Пишете ли Вы их сами?

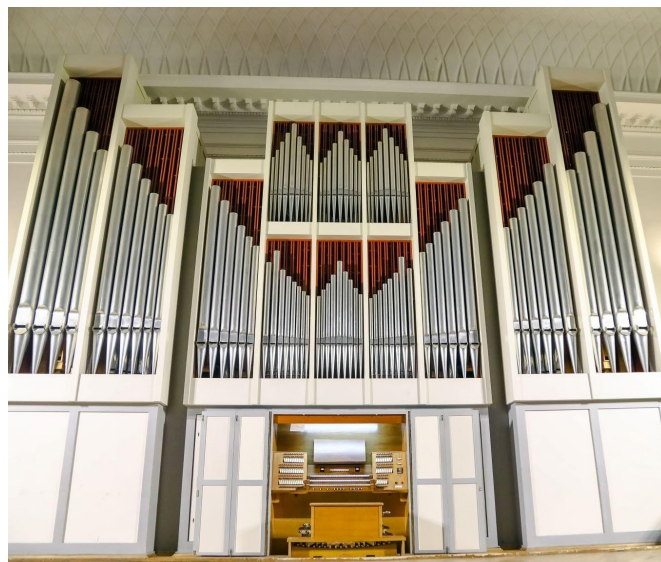
Н.Г.: Предпочтения могут быть разные, ребята к нам приходят из самых разных школ, по большей части, например, из Школы для одаренных детей им. Л.И. Шугома при консерватории. Для них репертуар подбираем достаточно качественный. С первого урока мы начинаем изучение И.С. Баха, его Маленькие прелюдии и фуги, хоральные обработки, несложные пьесы Пахельбеля, Шайдемана, Бёма. Это все композиторы эпохи барокко, на произведениях которых можно и нужно обучать детей. Также дети с удовольствием играют несложные пьесы романтического периода, сочинения современных авторов, но они сложноваты для малышей, поэтому подойдут для учеников старших классов. Современные композиторы сейчас пишут много сольной и камерной музыки для органа. Это очень интересная музыка, я беру ее в свой репертуар, и мы с удовольствием исполняем. Не так давно мне привезли в качестве подарка из Германии несколько сборников современного,

ныне живущего, композитора Йоханнеса Матиса Михеля. Его несложные пьесы мы можем использовать в учебном процессе.

Что касается аранжировок и транскрипций, то с моей коллегой Татьяной Ивановной Нечаевой в своё время мы очень много работали в этом направлении. Мы часто играли на совместных концертах, ездили на гастроли, и в результате нашего творческого содружества был выпущен сборник, второй уже готовится к печати. Они включают в себя переложения оркестровой музыки Дебюсси («Послеполуденный отдых Фавна», «Шесть античных эпитафий»); увертюру к «Волшебной флейте» Моцарта; Кадриль из оперы Щедрина «Не только любовь», часто исполняемую на концертах, а также Испанские танцы Мошковского. Вы не представляете, какие необыкновенные вещи можно придумывать с органом!

А.Р.: Какие самые необычные тембровые сочетания с органом Вы слышали и хотели бы осуществить на сцене Большого зала Саратовской консерватории? По чьей инициативе создавались эти дуэты нашего органа с другими инструменталистами?

Н.Г.: Мне кажется, орган может гармонично звучать со всеми инструментами, даже самыми необычными. Например, с достаточно редким электронным инструментом терменвоксом, совместные концерты с которым уже неоднократно проходили в Большом зале консерватории. Кстати, внук изобретателя Петр Термен, сам инициировал этот дуэт. Вот уже несколько лет мы сотрудничаем с Александром Лемешевым — исполнителем на стеклянной арфе. На сегодняшний день это один из лучших исполнителей на этом необычном инструменте. Также в дуэте с органом звучали ударные инструменты. Совместно с Инной Якушевой мы создали Сюиту в старинном стиле на материале транскрипций музыки барочных и современных композиторов. В состав этого оригинального ансамбля

ударных инструментов вошли колокольчики, литавры и вибрафон.

Из традиционных инструментов с органом регулярно выступают флейта, скрипка, гобой, виолончель и саксофон, из необычных и реже — дудук, а в будущем планируется и уд, популярный на Ближнем Востоке. В силу профессиональных контактов, концертирующие музыканты достаточно плотно общаются друг с другом, и порой необычные ансамбли возникают в результате спонтанных решений.

После такого интересного разговора можно сделать вывод, что главному герою этого материала, имениннику, в чью честь состоялись торжества нынешней осенью, несказанно повезло! В отличие от своего предшественника, который большую часть жизни исполнял духовную музыку в стенах церкви, а потом после переезда в консерваторию — классический репертуар, наш 40-летний орган «Зауэр», в этом прекрасном возрасте — в полном расцвете сил — звучал как с редкими инструментами в ансамбле, так и сольно, исполняя старинную и современную музыку по-королевски мощно и величественно — под пальцами великих мастеров, а порой мягко и не совсем уверенно — под ручками совсем юных музыкантов, только начинающих свой долгий профессиональный путь к вершинам мастерства.

Материал подготовили:
студенты Музыкального училища при СГК
Елизавета Иванова, Арина Рубинштейн
и кандидат искусствоведения Елена Андреева

100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ МАЭСТРО (ИЛИ ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЁННАЯ БАЛАЛАЙКЕ)

К 100-летию со дня рождения Е.Г. Блинова

Страницы истории исполнительства на балалайке хранят много великих и славных имён, внесших огромный вклад в развитие нашего искусства — Василия Васильевича Андреева, Бориса Сергеевича Трояновского, Александра Сергеевича Илюхина, Павла Ивановича Нечепоренко, Александра Борисовича Шалова, Михаила Федотовича Рожкова, Анатолия Васильевича Тихонова и список этот можно продолжать ещё долго. Это были личности, убеждённые в необходимости развития и процветания народных инструментов, беззаветно преданные делу исполнительства. В этом ряду яркой звездой светится имя Евгения Григорьевича Блинова, 100-летию со дня рождения которого был посвящён концерт, прошедший 6 октября 2025 года в Большом зале Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова.

Евгений Григорьевич Блинов — масштабная личность в области исполнительства на народных инструментах — великолепный музыкант, педагог, музыкально-общественный деятель, дирижёр, народный артист РСФСР, Заслуженный деятель искусств РСФСР, основатель кафедры народных инструментов Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского, первый, среди исполнителей на народных инструментах, ставший ректором консерватории. Его имя было известно широкой аудитории в городах Советского Союза и за его пределами, а его исполнительским искусством восторгались любители музыки Англии, Германии, Дании, Индии, Исландии и других стран.

Игра Блинова всегда была захватывающей и увлекательной. Его исполнительскому почерку присущи отточенность штриха, строгость фразировки, выразительность исполнения каждой мелодической линии, естественность достижения кульминационных вершин и, следовательно, творческий подход к выявлению авторских намерений и тонкое раскрытие художественных образов.

Одну из своих главных задач Блинов видел в обогащении концертного репертуара для балалайки и поэтому постоянно сотрудничал с композиторами, обсуждая с ними план будущих творений и редактируя партию балалайки в их новых сочинениях. Благодаря сотрудничеству с Е.П. Кичановым, К.А. Мясковым, Н.М. Пузем, Г.П. Тарановым, Н.Б. Шульманом, Т.И. Шутенко появилось много новых произведений для балалайки.

Замечательной страницей исполнительской и педагогической деятельности Евгения Григорьевича являются переложённые им для балалайки и фортепиано произведения зарубежных композиторов, к которым относятся «Приглашение к танцу» К.М. Вебера, «Лебедь» из цикла «Карнавал животных» К. Сен-Санса, Серенада из вокального цикла «Лебединая песня» Ф. Шуберта и другие. В интерпретациях этих произведений он стремился обогатить их новыми звучаниями, подчеркнуть их колорит и композиционное совершенство.

За время своей долгой педагогической работы Евгений Григорьевич выпустил множество замечательных музыкантов, успешно работающих в разных городах нашей страны. Это — В.А. Аверин, Ш.С. Амиров, Д.В. Бойко, Е.Г. Быков, Т.И. Вольская, Ю.А. Гаврилов, Ю.М. Кравчук, В.П. Минцев, Б.М. Стус, А.Л. Таран и многие другие.

Блинов был строгим, но доброжелательным педагогом. Один из его учеников, ныне заслуженный артист Самарской области, профессор Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова Дмитрий Викторович Бойко так вспоминает о своём педагоге: «С самой первой встречи с Евгением Григорьевичем, а затем в последующие годы моей учёбы в Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского, в том числе в ассистентуре-стажировке и вплоть до конца жизни Учителя, я всегда ощущал, с одной стороны, его величие, с другой, — открытость, доступность, человеческую простоту, тепло, которое он дарил людям, и отеческую заботу о каждом из учеников. Я всегда чувствовал его поддержку, веру в меня, знал, что в любой момент могу к нему обра-

таться и он всегда поможет. Евгений Григорьевич воспитывал нас, студентов, комплексно, учил не только виртуозно владеть балалайкой, но изо дня в день формировал наше музыкальное мышление, художественный вкус и преданность инструменту».

Именно Дмитрием Викторовичем и был организован праздничный концерт, в котором кроме него приняли участие студенты его класса Г. Гутюев, И. Вышегородцев, Е. Козлова, А. Мусин, Н. Горелова, М. Максимова, С. Батраева, студент музыкального училища при СГК А. Филин, студенты Саратовского областного колледжа искусств А. Ванин и концертмейстер лауреат международных конкурсов А.С. Немоляева. В их исполнении прозвучали сочинения Л.К. Дакена, Д. Скарлатти, А. Вьетана, Н.А. Римского-Корсакова, А.К. Глазунова, А.А. Цыганкова, А.В. Дормидонтова, К.Б. Шарабидзе, А.Л. Белорукова. Создание информационно-литературной части и ведение концерта осуществила доцент кафедры народного пения и этномузыкологии И.В. Бойко.

В программу вечера были включены записанные на видео обращения заслуженного артиста РФ, профессора, заведующего кафедрой гитары, домры, балалайки Российской академии музыки им. Гнесиных А.А. Горбачёва и ученика Е.Г. Блинова заслуженного артиста РФ, профессора, и. о. ректора Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского Ю.А. Гаврилова, сказавших много тёплых слов о юбиляре. С воспоминаниями о Евгении Григорьевиче выступил приглашённый на сцену профессор кафедры народных инструментов СГК им. Л.В. Собинова А.В. Дормидонтов.

Краткими воспоминаниями о Е.Г. Блинове поделилась народная артистка РСФСР,

профессор кафедры народного пения и этномузыкологии СГК Е.А. Сапогова, исполнившая затем народную песню «Ни коли меня хмелина не разымливала» под аккомпанемент балалайки Д.В. Бойко.

В концерте принимал участие ансамбль русских народных инструментов «Лель», в сопровождении которого Д.В. Бойко виртуозно сыграл Фантазию на темы песен Е.П. Родыгина, принадлежащую перу выпускника Е.Г. Блинова В.П. Минцева.

В завершении вечера слушателей ждал сюрприз. Украшением концерта явилось выступление балалаечно-домрового унисона под управлением Д.В. Бойко. Этим коллективом были исполнены «Лебедь» К. Сен-Санса, «Пчёлка» И.А. Тамарина и «Родные напевы» Н.И. Ризоля и Е.Г. Блинова. Партитуры этих произведений специально для этого вечера были выполнены художественным руководителем ансамбля «Лель» заслуженным артистом РФ, профессором В.И. Егоровым.

Концерт продемонстрировал, что дело Евгения Григорьевича Блинова — дело развития народных инструментов молодыми музыкантами и повышения уровня исполнительского искусства — продолжается и процветает!

*Дмитрий Михайлович Добатовкин,
старший преподаватель
кафедры народных инструментов,
кандидат искусствоведения*

УРОКИ ТАБАКОВА

Творческие встречи в рамках фестиваля

Осенью 2025 года Саратов в очередной раз подтвердил статус одной из театральных столиц России, став гостеприимным хозяином масштабного культурного события — IV Всероссийского фестиваля «Уроки Табакова». В этом году фестиваль посвящён 90-летию со дня рождения выдающегося артиста, режиссера и педагога Олега Павловича Табакова, чьё имя неразрывно связано с Саратовом.

Важно отметить, что с момента образования фестиваль претерпел значительные изменения. Изначально «Уроки Табакова» задумывались как культурно-образовательный проект, сочетающий в себе спектакли и профессиональные дискуссии. Однако с годами фестиваль трансформировался, значительно расширив как географию участников, так и свою программу. На сегодняшний день в неё входят показы лучших постановок ведущих московских театров, а также мастер-классы и образовательные лекции от учеников и последователей О.П. Табакова.

Ключевыми спектаклями фестиваля в этом году стали:

- Спектакль «Зеркало» (независимый театр «Пространство Внутри»). в главной роли — Павел Табаков.
- Спектакль «Матросская тишина» (Московский театр Олега Табакова). В главной роли — народный артист РФ Владимир Машков.
- «Петрикор» (проект «Чтения со смыслом») — литературно-музыкальная программа с участием народной артистки РФ Марины Зудиной.

- Спектакль «Кто боится Вирджинии Вулф?» (Театр Наций), в главной роли — народный артист РФ Евгений Миронов.
- В декабре пройдёт заключительный для этого фестиваля спектакль «Дядя Ваня» (Московский Губернский театр), режиссёр и исполнитель главной роли — народный артист РФ Сергей Безруков.

Главной площадкой фестиваля традиционно выступает Саратовский театр драмы имени И.А. Слонова.

Творческие встречи: диалог поколений в стенах Театрального института

Саратовский Театральный институт в дни фестиваля стал местом проведения творческих встреч с ведущими артистами театров столицы. Так, 1 октября в театральном институте состоялась встреча студентов с актёром театра и кино Павлом Табаковым. Встреча проходила в формате открытого диалога, в ходе которого артист поделился историями о работе со своим отцом, О.П. Табаковым, рассказал о съёмках в известных кинокартинах и ответил на вопросы аудитории.

3 октября состоялась творческая встреча с артистами Московского театра Олега Табакова: народным артистом РФ Сергеем Угрюмовым, заслуженным артистом РФ Виталием Егоровым, а также Яной Сексте и Владиславом Миллером. Актёры поделились со студентами историями своего поступления и учёбы, рассказали о становлении и формировании творческого

пути и, конечно, о работе с Олегом Павловичем Табаковым. В завершение встречи артисты сформулировали несколько профессиональных советов и дали будущим коллегам творческие наставления, пожелав художественных открытий и новых свершений.

8 октября прошла творческая встреча с народной артисткой РФ Мариной Зудиной. В ходе беседы Марина Вячеславовна рассказала о поступлении на курс Олега Павловича Табакова и поделилась профессиональным опытом работы над ролями в театре и кино, а также принципами взаимодействия с партнерами и режиссерами.

Творческие встречи: Мнение педагогов
Заведующий кафедрой мастерства актёра, доцент Любовь Николаевна Баголей о творческих встречах с последователями школы О.П. Табакова:

Е.С.: Как бы Вы описали ценность этих встреч для студентов, педагогов?

Л.Б.: Мне кажется, это очень важно: так студенты слышат вопросы преподавателей, а педагоги слышат, что интересует студентов. Создаётся возможность для открытого диалога и общее поле для дискуссий. Более того, это возможность личного общения с живым человеком, не на экране или сцене. Во время творческих встреч у тебя есть «живой доступ» к человеку, к его манере общения, к его энергетике. Ты знакомишься с ним с совершенно другой стороны, узнаёшь его культурную структуру. Всегда важно, особенно студентам, видеть за образом, за артистом Человека.

Е.С.: Что бы Вам как педагогу хотелось, чтобы студенты получили/узнали/открыли от этих встреч?

Л.Б.: У студента порой складывается не правильное впечатление о своей будущей

профессии: необходимо только выучить слова и уже можно «играть». Встреча с известными артистами, достигшими определённого успеха и признания, становится полезным и важным напоминанием: успех — это всегда следствие трудоёмкой, упорной работы, череды неудач, проб и ошибок. Студенту очень важно понимать, что получается у того, кто много работает, трудится. Приглашённые артисты зачастую развенчивают некоторые мифы об актёрской профессии, делятся историями работы с разными режиссёрами и своим опытом существования в разных театральных эстетиках. Это помогает сформировать правильное ожидание от профессии, вдохновиться и двигаться в нужном направлении.

Директор Театрального института, доцент кафедры мастерства актёра Роман Васильевич Сонко — о творческих встречах с последователями школы О.П. Табакова:

Е.С.: Творческие встречи в стенах Театрального института традиционно проходят без заранее утверждённого сценария. Это сознательный отказ от формата монолога-лекции в пользу живого, порой непредсказуемого диалога. Как Вы считаете, что студенты получают от такого формата?

Р.С.: Традиция встречаться в стенах Театрального института с выдающимися мастерами современного театра и кино — это не только яркое событие, но и уникальный опыт общения для студентов с теми, кто уже нашёл себя в театре, кино, режиссуре, актёрской деятельности или, возможно, в театральном менеджменте. У каждого гостя — своя история становления. Личный пример очень мотивирует студентов на новые шаги. Они понимают, что не одиноки в своих ошибках, неудачах и поисках. Для них эти встречи становятся не только профессиональными, но и жизненными уроками.

Сценарий мы никогда не прописываем — у наших гостей большой опыт общения с аудиторией, поэтому нам важно сохранить этот неотрепетированный диалог.

Е.С.: Чем обусловлена необходимость подобных встреч? Как Вы можете сформулировать эту необходимость?

Р.С.: Студентам театральных вузов, особенно в провинции, важно понимать и осознавать, что существует мощная, единая система координат, связывающая всё театральное пространство России. Пространство под названием «современный театр», где нет деления на «лучше» или «хуже», где нет «столиц», а есть взаимообогащающий культурный опыт.

И в данном случае мы выступаем не просто принимающей стороной. Мы — участники культурного диалога. Это, мне кажется, очень важный опыт не только для молодых специалистов, но и для гостей нашего института.

Е.С.: Что бы Вам как директору и педагогу хотелось, чтобы студенты получили, узнали, открыли для себя на этих встречах?

Р.С.: Для всех студентов, особенно первокурсников, которые только делают первые шаги в профессии, такие встречи являются очень мощным импульсом, незабываемым впечатлением. Я помню, как мы, будучи студентами, встречались с Олегом Павловичем Табаковым, 90-летие которого мы отмечаем в этом году: это было очень яркое впечатление. Когда перед тобой любимец нескольких поколений, выдающийся артист и педагог, но при этом он живой человек, который общается с тобой, отвечает на вопросы... Это уникальная возможность посмотреть в глаза своему кумиру, получить от него совет, наставление, услышать рассказ из жизни. Это остаётся в памяти надолго. Об этом мы потом рассказываем уже своим студентам.

Е.С.: Планируется ли изменение формата в ближайшие годы? Если да, то что бы это могло быть?

Р.С.: Мы всегда рады и с благодарностью встречаем всех наших гостей, не привязываясь к какому-то особому формату. Мы доверительно общаемся, обмениваемся контактами. И наши уважаемые гости становятся, скажем так, членами нашей большой семьи под названием «Саратовская театральная школа».

Мы благодарим всех организаторов: Саратовский академический театр драмы им. И.А. Слонова, руководителей наших замечательных кинофестивалей, которые организуют для студентов творческие встречи с известными кинодеятелями, и с радостью ждём новых встреч. Они дарят массу впечатлений, эмоциональных импульсов и большой профессиональный опыт.

Материал подготовила Елена Сидорова, преподаватель кафедры мастерства актёра

ГАЛАКТИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО САРАТОВА: ОТ ПЛОСКОСТИ К СФЕРЕ И ОБРАТНО

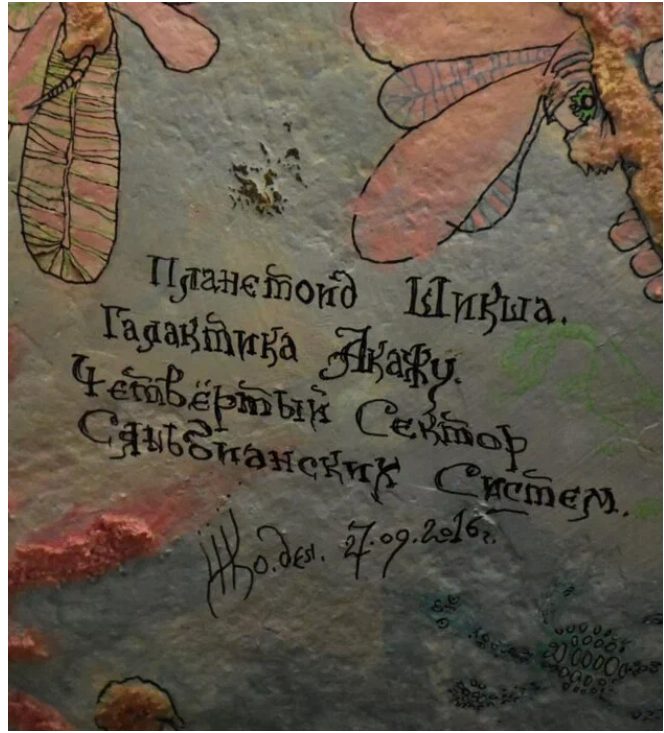
С 27 июня по 16 октября 2025 года Радищевский музей преобразился, распахнув свои двери для масштабного юбилейного проекта «Миры саратовских художников». Объединив около 300 произведений, эта экспозиция предлагает не просто обзор, а глубокое, многогранное исследование художественной культуры региона. Кураторская мысль коллекционера Игоря Аскасева отошла от традиционного линейного повествования, предложив зрителю уникальную возможность одновременного погружения в параллельные художественные миры. Здесь классическое наследие и современные практики вступают в живой диалог, взаимно обогащают и дополняют друг друга, стирая привычные границы между эпохами.

Экспозиция выстроена как сложный дышащий организм, где искусство представлено во всём многообразии его форм, выразительных языков и проявлений. Два измерения, два Космоса — классика и современность — сохраняют свою эстетическую автономию, но их продуманное соседство становится катализатором для выявления глубинных связей и неразрывной преемственности. В этом путешествии каждый посетитель получает уникальную возможность проследить неочевидные взаимосвязи между различными пластами культурного наследия, заново открывая знакомый город через призму искусства. «Миры саратовских художников» — это не просто выставка, а пространство, где рождается глубокое понимание динамичной природы художественного процесса, в котором прошлое и настоящее сливаются воедино, формируя будущее. От плоскости холста до объемной сферы, коллекция приглашает к новому взгляду на историю и современность художественного мира нашего региона.

Классический раздел экспозиции разворачивается как захватывающая визуальная летопись саратовской художественной школы. Тридцать одна отобранная картина — это не просто хронологическая последовательность, а тщательно выверенный концентрат исторического опыта, мастерски воплощенного в знакомой плоскости холста. От утонченных видений В. Борисова-Мусатова и смелых, дерзких экспериментов авангардиста В. Юстицкого, до монументальных полотен соцреализма В. Гурова и свободных художественных поисков нонконформиста И. Щеглова — эта часть выставки служит своеобразным порталом, ведущим к истокам современного художественного сознания региона. Каждое произведение здесь — не просто экспонат, но и значимая веха, отмечающая ключевой этап в развитии многогранной художественной культуры Саратова.

В контраст классике, пространство современного искусства раскрывается как галактика новых «Миров», где сферическая форма каждого произведения не просто эстетический выбор, но и смелый вызов привычному пониманию художественной формы. Мастера принимают этот вызов как полноценный творческий манифест, создавая удивительные объекты, демонстрирующие глубокую трансформацию традиций через объемный круглый холст из папье-маше. Путешествие по этой галактике поражает воображение своей беспрецедентной широтой и изобретательностью: здесь холодный металл вступает в диалог с нежнейшей вышивкой, традиционная керамика соседствует с причудливыми инсталляциями из войлока, а мерцание компьютерных плат гармонично сливается со скрученными бумажными свитками.

Разнообразие тематик и художественных решений также велико — уютные миры, населённые сказочными созданиями и домашними котами, внезапно сменяются строгими абстрактными композициями, а знакомые саратовские пейзажи, запечатленные на сферах, ведут безмолвный диалог с безграничными фантазмагориями. Среди этого богатейшего калейдоскопа форм и смыслов, представленного сотнями уникальных шаров, можно обнаружить, например, работы Д. Маркушина, в которых на глубоком синем фоне акрила искусно вычеканены объёмные позолоченные узоры. Или, скажем, многослойную работу И. Корчагина в смешанной технике, что притягивает взгляд своей нежной пастельной цветовой гаммой и причудливой морской тематикой. Среди множества знаковых объектов, органично вписывающихся в общую концепцию выставки, выделяется и «Яблоко» А. Учаева — лаконич-

ное, но в то же время многозначное воплощение саратовского бренда, поднимающееся до уровня мощного концептуального высказывания.

Каждая из представленных сфер становится не просто произведением искусства, а отдельной, глубокой философской системой, уникальной личной историей, виртуозно запечатлённой в идеальной геометрической форме. Эти объекты убедительно демонстрируют бесконечные возможности интерпретации традиционного художественного наследия, выводя диалог прошлого и настоящего на качественно новый, многомерный уровень.

В итоге, проект «Миры саратовских художников» выходит далеко за рамки обычной экспозиции, превращаясь в нечто большее — в грандиозный манифест. Эта выставка предлагает не просто взглянуть на искусство Саратова, но и прочувствовать его как динамичный организм — грандиозную симфонию, в которой каждая эпоха и каждый художник вносят свою уникальную ноту, демонстрируя, что в искусстве нет конечной точки, а есть лишь бесконечный процесс поиска, синтеза и созидания. «Миры саратовских художников» — это гимн живому искусству, которое, подобно безграничной вселенной, постоянно расширяется и обогащается, приглашая нас в своё вечное захватывающее путешествие.

*Вероника Инкина,
студентка 2 курса
кафедры теории музыки и композиции*

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:

Ответственный редактор — В.С. Бескоровайная
Выпускающий редактор — Я.С. Отекина
Дизайн и вёрстка — И.В. Дрозденко

Источники фотографий:

Саратовская консерватория имени Л.В. Собинова
(фотографы Д. Дивеев, Л. Болдырева),
Театральный институт
(фотографы Т. Цой, И. Зотов),
сообщество ВКонтакте «Саратовская областная
филармония имени А. Шнитке»,
сообщество ВКонтакте «Саратовский музей
имени А.Н. Радищева»,
сайт «Московский комсомолец — Саратов»
(фотограф В. Григорьев)

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

410012 Саратов пр-т имени Петра Столыпина, 1.
E-mail: kamerton.sgk@yandex.ru
Подписано в печать 08.11.2025.
Бумага Херох Тираж 50 экз.
При перепечатке материалов ссылки
на «Камертон» обязательны