

ФОРУМ «MEDIA+MUSIC - 2021»: НОВЫЕ ФОРМАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

IV форум «Media+Music», посвященный современным информационным возможностям и новым медиа-профессиям, прошел в онлайн формате с 3 по 4 марта в рамках X Международного фестиваля «BELGORODMUSICFEST 2021 – Борислав Струлёв и Друзья»

Трансляции выступлений спикеров Форума на доступных каналах социальных сетей посмотрели более 35 000 человек.

Форум ставит задачи организации зрительской аудитории, привлечения молодых специалистов в информационные и управленческие профессии, связанные с музыкальным искусством и культурой в целом.

Среди спикеров Форума - музыканты и продюсеры, известные эксперты, руководители бизнес-проектов, радиостанций и филармоний, ВУЗов, блогеры, журналисты, музыкальные критики.

Основная цель Форума «Media+Music» - внимание к универсальным возможностям для молодежи. На сегодняшний день замкнутость на конкретной сфере деятельности приравнивается к невостребованности в профессии. Как создавать и продвигать свой проект, как следует говорить с аудиторией о культуре, в чем связь медиа, искусства, бизнеса и науки – ответы на эти вопросы обсуждаются на дискуссионных панелях.

«Форум «Media+Music - 2021» показал актуальность тем, поднятых нами ещё 4 года назад. Актуальность работы одновременно во всех технологически доступных форматах, заинтересованность молодых людей в поиске возможностей для профессиональной реализации в пространстве музыкальной культуры и культуры в целом, - рассказывает генеральный директор «Музыкального Клондайка» Елена Лащенко. - Одновременно Форум поднял много новых вопросов о современных методах работы с публикой; начале музыкального образования и просвещения; проектной деятельности, связанной с музыкой, музыкальном менеджменте; о современных IT технологиях. Продолжением Форума должны быть стажировки молодых специалистов, которых мы приглашаем для освещения музыкальных событий, для обучения формированию собственных проектов».

Константин Курганский

Борислав Струлёв

Светлана Боруха

Начальник управления культуры Белгородской области Константин Сергеевич Курганский: Цифровизация культуры – очень важная и нужная задача, которая совсем недавно болезненно воспринималась учреждениями культуры. 2020 год показал нам, что тот формат, четыре года назад придуманный Бориславом Струлёвым, Еленой Лащенко и Светланой Борухой, был полезен в пандемический период. То, чему мы учились на предыдущих мероприятиях форума «Media+Music», в совокупности со всеми дополнительными мерами, позволило нам не только удержать аудиторию и пройти предыдущий год без потерь, но и привлечь

новую аудиторию. Мы это видим не только в Белгородской государственной филармонии, но и в других учреждениях культуры города и области. IV форум «Media+Music» - не только дань традиции, но и возможность в очередной раз «свернуть часы» и понять, что прошедший год стал стартом для того, чтобы наши учреждения заработали по новому.

Арт-директор фестиваля «BelgorodMusicFest-Борислав Струлёв и Друзья» и форума «Media+Music» Борислав Струлёв: Сейчас мы живем в тяжелейшее для искусства время. Благодаря таким мероприятиям, как «Media+Music», мы продолжаем развивать нашу отрасль, помогаем артистам поддерживать связь со своим зрителем.

Сейчас мы четко понимаем, что будущее за новыми форматами, о которых мы и рассказываем на нашем Форуме. Назад пути нет, инновация поможет сохранить все то, ради чего мы – артисты – живем.

Директор Белгородской государственной филармонии Светлана Юрьевна Боруха: Наш Форум с каждым годом становится интереснее и многообразнее. Я благодарна своим коллегам – директорам филармоний, – которые к нам присоединились. В предыдущие годы мы в основном делали упор на представителей media-сообществ. Оказалось, что мнение профессионального сообщества в мире музыки не менее интересно. Выслушав все выступления, наша аудитория получает новый объем знаний, а, как известно, в современном обществе, самое главное – это владение информацией.

Организаторы Форума:

Борислав Струлёв - Арт-директор Международного музыкального фестиваля BelgorodMusicFest – 2021 «Борислав Струлёв и друзья»,

Белгородская Государственная Филармония,

Информационное агентство и газета «Музыкальный Клондайк», Многопрофильная компания «Арт – Центр ПЛЮС»

Трансляции выступлений спикеров доступны в группах:

VK

Facebook

YouTube

Информационного агентства «Музыкальный Клондайк»

Евгений Акимов

ПУБЛИКА «ВЕДЕТСЯ» НА ЭМОЦИИ

Если человек поет красиво, но неэмоционально, это никого не трогает.

стр. 2

Лембит Оргсе

ЗАНИМАТЬСЯ МУЗЫКОЙ БЕЗ РАДОСТИ – НЕВОЗМОЖНО

Очень важно поддерживать детей и замечательных учителей, которые делают прекрасную работу.

стр. 4

Павел Гилилов

ОТ МУЗЫКИ МОЦАРТА ИСХОДИТ НЕЧТО МАГИЧЕСКОЕ...

Интерпретация Моцарта у меня теперь более аутентичная, поскольку я исследую принципы игры на исторических инструментах...

стр. 5

Елена Лащенко

«ПРЕВОСХОДНАЯ ШКОЛА» - НОВЫЙ ПРОЕКТ КОМПАНИИ «АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС»

Формат шоу-турнира позволит школам искусств расширить присутствие в современных медиа...

стр. 6

Елена Пономарева

ИСКУССТВО ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОГО НЕ ТЕРПИТ...

Работа над спектаклем – это процесс познания себя и мира.

стр. 9

Елена Веселова

ПЕДАГОГ – ЭТО МНОГОГРАННАЯ МИССИЯ

Чтобы ребенок мог открыть в себе любовь к творчеству, необходимо лишь создать для этого благоприятные условия.

стр. 9

С МИРУ ПО НОТКЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В рамках III Международного фестиваля «Приношение Елене Образцовой», посвященного двадцатипятилетию Культурного центра выдающейся певицы, в последнюю декаду марта пройдут Международная творческая школа вокального и инструментального искусства и третий Открытый Всероссийский конкурс вокального и инструментального искусства на Приз Культурного центра. Школа была основана Еленой Васильевной Образцовой в 2005 году для совершенствования молодых исполнителей и обмена опытом между преподавателями. Мастер-классы, открытые уроки и лекции проведут Ольга Бородина, Дмитрий Вдовин, Ирина Шарапова и другие музыканты.

obraztsova.org

СЫКТЫВКАР

Тридцать первый международный фестиваль «Сыктывкарса тулыс» («Сыктывкарская весна») начнется 10 апреля и пройдет в рамках празднования 100-летия Республики Коми. В его афише сразу два премьерных спектакля: оперетта Кальмана «Фиалка Монмартра» и легендарный комедийный балет «Яг-Морт» (композитор Яков Перепелица).

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры России и Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми.

У фестиваля большая офф-стейдж программа - пройдут мастер-классы, выставки, круглые столы, творческие встречи и даже викторины.

komiopera.ru

ОРЕНБУРГ

Оренбургский государственный областной театр музыкальной комедии вошел в список театров-участников всероссийской гастрольно-концертной программы «БОЛЬШИЕ ГАСТРОЛИ» в направлении «Межрегиональная программа». Утверждены обменные гастроли с Музыкальным театром Республики Карелия, которые пройдут в начале следующего сезона.

orenmuzcom.ru

ХАБАРОВСК

Хабаровский краевой музыкальный театр готовит совместный проект артистического содружества «СТД-оркестр» и симфонического оркестра театра под управлением главного дирижера Руслана Антипинского. На творческом вечере-бенефисе ведущего солиста театра Валентина Кравчука 25 апреля будет представлена рок-опера «Девушка и Смерть» по одноименной поэме-сказке Максима Горького на музыку Евгения Лапейко, а во втором отделении прозвучат саундтреки из кинодилогии «Брат».

hkmt.ru

НОРИЛЬСК

Управление культуры города Норильска в рамках Муниципальной программы по приглашению специалистов, обладающих специальностями, дефицитными для учреждений города Норильска, объявило о приглашении педагогов и концертмейстеров в детские школы искусств и музыкальные школы города, в которых обучается около двух с половиной тысяч детей. В Норильске уверены, что это отличная возможность прежде всего для молодых педагогов – в северном городе их ожидают хорошие условия и перспективы развития.

norilsk-city.ru

ВОЛГОГРАД

Артисты Волгоградского театра оперы и балета «Царинская опера» запели на языке финансов, превратив сложную науку ведения бизнеса в волшебную сказку, а уроки управления семейным бюджетом – в веселый, захватывающий мюзикл. Благодаря поддержке областного комитета финансов силами молодого состава труппы поставлены спектакли «Бизнес Кот» и «Когда финансы поют романсы». В текущем сезоне театр представит эту тему и в новом формате – в виде восьми оригинальных аудио-спектаклей.

tzaropera.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ

Двадцать пять лет исполнилось ансамблю народных инструментов с уникальным творческим лицом - группе «Изумруд» Свердловского театра музыкальной комедии. 1 апреля на сцене театра пройдет концерт «Изумруд двадцать пять: Сквозь время и пространство» - премьера программы «Пульс Земли. #Урал» будет дополнена сборником самых ярких композиций, созданных за двадцать пять лет творческого пути.

muzkom.net

ГОСТЬ «МУЗЫКАЛЬНОГО КЛОНДАЙКА»

ЕВГЕНИЙ АКИМОВ: «ОПЕРА СОЗДАВАЛАСЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК ОКУНУЛСЯ ИЗ ПОВСЕДНЕВНОСТИ В КРАСИВЫЙ И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ МИР»

Ведущий солист Мариинского театра, неоднократный лауреат премии «Золотая Маска», заслуженный артист России Евгений Акимов за годы успешной карьеры прочно снискал любовь публики и признание профессионалов. Совсем недавно мастер дебютировал в новом для себя жанре – классической оперетте, исполнив роль Генриха Айзенштайна в «Летучей мышь» И.Штрауса (музыкальный руководитель постановки Валерий Гергиев, режиссер Алексей Степанюк). С Евгением Акимовым специально для «Музыкального Клондайка» побеседовала Елена Шарова.

- Вы дебютировали в оперетте. Не ошибусь, если скажу, что этот жанр непривычен для Мариинки?

- Более того, «Летучая мышь» была впервые поставлена в Мариинском театре. Хотя я служу в театре уже 25 лет, могу уверенно сказать: сложнее жанра не существует. Сложность в том, что в опере мы, понятно, поем. Здесь же приходится разговаривать и петь. При разговоре голос садится: мы поем на дыхании, а говорим – на горле. Конечно, мы себя «ломаем», более того, мне показалось даже, что партию Генриха должен петь не тенор, а баритон. Для тенора – низковато, а для баритона – высоковато. Работая над этой партией, я пересмотрел огромное количество постановок «Летучей мышь».

- Мне очень нравится «Мышь» 1984 года с прекрасной Кири Те Канава. Я так поняла, что постановщики этой оперетты любят пошалить. Так, в 1984 году на балу у графа Орловского гостями были Шарль Азнавур, Екатерина Максимова и Владимир Васильев. А у вас в театре утвержденный список гостей?

- Мы тоже шалим, но в рамках нашей концепции, хотя и сами «балуемся». А на празднике у графа - это представление, на котором объявляют: «Сейчас выступит Императорский балет графа Орловского». Интересно, что до «Летучей» много сил было отдано спектаклям опер Вагнера, такой вот получился контраст.

- Помогло ли вам в работе над опереттой справиться то, что вы когда-то в «Ленконцерте» пели эстрадную музыку?

- Скорее, помогли мюзиклы – у меня дома неплохая их коллекция. Думаю, к слову, что мюзикл тоже не заставит себя долго ждать на сцене Мариинского театра. Это будет что-то очень эпохальное, скорее всего Уэббер. Я, кстати, как-то в Гамбурге на гастролях прослушивался на кастинге «Призрака оперы». Молодой был, студент второго курса, еще неопытный. Пришел, спел на русском языке. Не один пришел – со Стасом Костюшкиным, экс-солистом дуэта «Чай вдвоем». Мы работали вместе в театре «Зазеркалье», учились в консерватории, Стас начинал как оперный певец. Я пробовался на партию итальянского тенора. Меня спросили: «А у вас есть «до»?» Я отвечаю: «До» нет, но я вам обещаю, что если у меня будет контракт, у меня будет

«до» и даже «ре». Они, естественно, ответили: «Вот когда будет, тогда и приходите».

Я увлекался эстрадным пением. В 1985 году наша группа даже взяла лауреатство на всероссийском конкурсе, посвященном 40-летию Победы. А когда в 1987 году мы вернулись из армии, решили опять собраться и играть. И тут грянула эпоха «Ласкового мая». Никому мы стали не интересны, а заниматься «ширпотребом» для нас значило не уважать себя. Разин вообще молодец как пиарщик: популярность «Мая» за считанные дни взлетела вверх. А эстрада «сползла» вниз. Встал вопрос: чем заниматься. И я решил попробовать себя в чем-нибудь другом. В переулке Гривцова была вечерняя музыкальная школа. Там преподавала певица из Малого оперного театра. Я пришел, прослушался. И начал заниматься. После двух лет занятий решил поступить в консерваторию. Мой педагог сказала: «Это, конечно, полный бред: в консерваторию идут из музыкального училища». Я ответил: «Какое училище – я армию отслужил. Дяденька уже». Пошел и поступил на подготовительное отделение Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова. Отучился два подготовительных года, три обычных. И был отчислен. Тогда отчисляли очень даже легко, причем отчисленные тогда известны сегодня всему миру. Это делали не за профнепригодность, а потому, что многие студенты уже были солистами ленинградских оперных театров, а это, как ни странно, не приветствовалось. Я же не сдал экзамен по общему фортепиано. Я думал, что мне не очень пригодится, мне с голодом надо работать, но, как выяснилось, заблуждался: владение инструментом вокалисту необходимо.

- Откуда в вас такая тяга к пению?

- Я пою с детства. Где-то у меня даже есть запись: мне семь лет и я пою «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам». Дома стояло пианино, но мне было лень на нем заниматься. Кроме «Чижика-пыжика», не сподобился ничего выучить. Инструментом надо заинтересовать. Все-таки, наверное, правильно стоять у ребенка над душой и заставлять чем-то заниматься: сам он далеко не всегда понимает, что ему надо, что нет. Со мной никто не занимался, я слушал записи, был самоучкой, хотя, наверное, надо было как-то «пристраивать» меня к музыке. Попытки были: мама меня привела в знаменитую Капеллу в первом классе, меня приняли. Но мама-то надеялась, что я буду учиться и жить в интернате. А ей сказали: «Вы из Купчино? Вот и будете возить ребенка каждый день из Купчино на Мойку». И я пошел в обычную школу. Капелланина – так называют себя выпускники хорового училища при Государственной академической Капелле Санкт-Петербурга, - из меня не получилось.

- Вы пять лет служили в театре «Зазеркалье». Можно сказать, что есть школа Зазеркалья и что она дает?

- Безусловно. На этапе творческого роста, когда ты имеешь еще небольшие навыки в академическом вокале, ты попадаешь к замечательному тандему Павла Ароновича Бубельникова и Александра Васильевича Петрова - главный дирижер с мировым именем, посвятивший жизнь музыке, и главный режиссер, шагающий в ногу со временем. У Петрова есть такая фишка: он не любит статичного пения. Все должно быть главными героями, все должно быть закручено и заверчено. И он прав: эмоций больше в движении, чем в пении. Надо быть очень высокого уровня певцом, чтобы ничего не делать и только голосом «рисовать». Сейчас в театре «Зазеркалье» очень высоко поднялась планка вокала. Там всегда ставили спектакли, как для детей, так и для взрослых. Интересно было всем. А сейчас в репертуаре и такие названия, как «Любвиный напиток», «Иоланта», «Золушка», «Джанни Скикки», «Царская невеста», «Кармен». Хотя театр не оперный, а в статусе детского музыкального, но он всегда участвовал в «Золотых Масках» и составлял конкуренцию крупным оперным театрам.

- Вы говорили как-то, что восхищаетесь итальянскими композиторами, но особенно вам близок Доницетти.

- Близок он мне своей душевностью. Но это очень сложная музыка. «Любвиный напиток» - не слишком, хотя и там есть что попеть, а вот «Лючия де Ламмермур» - это совершенно другое дело, мастерство вокалиста должно быть превосходным. Мне как-то приятель дал послушать запись, где я в Костомукше на фестивале пою Неморино. И я сказал, что такого тенора я бы в Мариинку не пригласил.

Фото из личного архива Е.Акимова предоставлено автором материала

Продолжение на стр. 10

СОБЫТИЕ

ЗВЁЗДНАЯ ЭНЕРГИЯ

6 марта в Михайловском театре в Санкт-Петербурге состоялся по-настоящему праздничный и, несомненно, грандиозный концерт звезд мировой оперы. Само слово «звезда» от частого употребления может и нивелировать свое значение, но не в данном случае. На сцену Михайловского вышли ярчайшие российские артисты, блестящая международная карьера которых - непрекращаемый факт. Аида Гарифуллина, Ильдар Абдразаков, Василий Ладюк и Алексей Татаринцев представили блестящую программу настоящих оперных хитов. Оркестром Михайловского театра дирижировал Михаил Татарников, в концерте также принимал участие хор театра.

Концерт был организован Фондом поддержки классического музыкального искусства F.E.S. Фонд F.E.S. в России среди культурных институтов появился недавно, это организация совсем молодая, но ставящая перед собой серьезные и даже амбициозные цели. Они декларируются как создание деятельности, направленной на развитие музыкальной культуры и искусства, личностное развитие и духовное воспитание, поиск и развитие молодых талантов, реализация благотворительных программ для улучшения деятельности учреждений культуры, для помощи людям, которые заняты в сфере культуры. Разумеется, работа таких независимых негосударственных фондов очень важна, особенно в условиях, когда отрасль понесла существенные потери из-за эпидемиологических ограничений. И успех этой работы очень во многом зависит от того уровня, который демонстрирует новый институт на первом этапе своей работы. Думаю, у многих в памяти концерт-презентация Фонда, который состоялся в ноябре прошлого года также с привлечением «топовых» российских оперных имен, продемонстрировав, что F.E.S. задает по-настоящему высокую планку. Стоит отметить, что буквально накануне весеннего концерта в Михайловском Фонд провел еще один концерт, в Малом зале Санкт-Петербургской филармонии, с участием преимущественно молодых певцов и с непростой программой камерной вокальной музыки, которая включала произведения Берга, Шумана и Свиридова (в концерте участвовали сопрано Елене Гвритвишвили и Эвелина Смолина, меццо-сопрано Дарья Телятников, баритон Ефим Завальный, партию фортепиано исполнила Ребекка Магомедова). Это реальный вклад в то самое развитие молодых талантов, которое декларируется F.E.S., ведь значение камерного репертуара для творческого развития вокалиста очень важно, а современная филармоническая практика предоставляет для этого не так много возможностей, камерные вокальные программы если и появляются в афишах ведущих концертных залов, то преимущественно с участием самых известных певцов, иначе вопрос заполняемости зала будет довольно-таки острым.

Ильдар Абдразаков

В звездном гала-концерте 6 марта также приняли участие совсем молодые солисты – сопрано Эвелина Смолина и тенор Клим Тихонов. Хотя выходить на одну сцену с именитыми коллегами очень волнительно для певцов, начинающих карьеру, для них это - отличный шанс проявить себя, а для публики – открыть новые имена.

Как уже говорилось, программа состояла в основном из настоящих хитов, популярнейших арий из русской и мировой оперной классики. При этом она была очень хорошо выстроена, с четкой внутренней динамикой и своей драматургией. В калейдоскоп арий оказались очень

Финал концерта. Клим Тихонов, Эвелина Смолина, Аида Гарифуллина, Ильдар Абдразаков, Василий Ладюк, Алексей Татаринцев. Хор и оркестр Михайловского театра, дирижер Михаил Татарников.

органично включенными как драматичная сцена Виолетты и Жермона из «Травиаты», увертюра и хор рабов-иудеев из «Набукко» Верди, «Половецкие пляски» из оперы Бородин «Князь Игорь», так и «неоперные» «Рассвет» Леонкавалло и романс Рахманинова «Здесь хорошо». Солисты явно получали удовольствие от исполнения произведений, которые любимы ими не менее, чем публикой. Не будет преувеличением сказать, что певцы предстали во всем блеске своих дарований, пиршество вокала было абсолютным.

Аида Гарифуллина – одна из самых ярких примадонн нового поколения, певица со стремительно и успешно развивающейся карьерой. У нее лирико-колоратурное сопрано очень красивого светлого и в то же время насыщенного тембра. В концерте Аида показала разные грани своего таланта – торжествующее «итальянское» звучание в «Рассвете» Леонкавалло, прозрачные акварельные краски в рахманиновском «Здесь хорошо», почти невероятное сочетание остроты и глубокого переживания в арии из «Русалки» Дворжака и по-настоящему потрясла драматизмом в сцене Виолетты и Жермона с Василием Ладюком. Василий Ладюк находится просто в блестящей певческой форме, идеальная ровность звучания, кажущееся беспредельным дыхание, совершенство фразировки, богатство динамических оттенков, великолепно донесенное слово – будь то на итальянском или русском языке. Помимо Жермона, в исполнении Ладюка прозвучали Пролог из «Паяцев» Леонкавалло, ариозо Роберта из «Иоланты» Чайковского и ария Грязного из «Царской невесты» Римского-Корсакова.

Ильдар Абдразаков был великолепен в роскошном звучании голоса, вызвавшим ассоциации с колористически богатой живописью, некими мощными фресками. Захватывающий бесспорной самодостаточностью торжествующего вокала как такового в арии Мефистофеля (Бойто) и куплетах Тореадора («Кармен» Бизе), в каватине Алеко из одноименной оперы Рахманинова и арии князя Игоря показал глубину драматического постижения образов, это были практически мини-спектакли.

Алексей Татаринцев – уже признанный любимец публики, как это и положено тенору, обладающему голосом не только редкой красоты, но и настоящей вокальной харизмы. В его исполнении прозвучали романс Неморино («Любовный напиток» Доницетти), ария Ленского («Евгений Онегин» Чайковского) и песня Левко («Майская ночь») Римского-Корсакова. Солнечная звонкость и легкость звучания, разнообразие оттенков, «заливистость» верхних нот, проникновенное piano и замечательное мастерство филировки звука в сочетании с необыкновенной внутренней наполненностью артиста, сосредоточенностью на чувствах персонажа производят сильное впечатление.

И вот в такой замечательной компании, как уже говорилось выше, достойно показали двое молодых солистов. Эвелина Смолина в арии Адины из «Любовного напитка» Доницетти порадовала красивым тембром, уверенным владением техникой и особой изысканной культурой звуковедения. Клим Тихонов успешно справился с романсом Молодого цыгана из оперы «Алеко», показав и голос, и музыкальность. Единственное – хотелось бы более яркого энергетического посыла, в большей степени отвечающего характеру персонажа. Но тенор еще совсем молод, так что все, как говорится, впереди, а обещает он многое.

Оркестр Михайловского театра под управлением маэстро Михаила Татарникова в этот вечер продемонстрировал, что есть настоящий оперный оркестр, тем более, в таком «хитовом» репертуаре – сочное, так и хочется сказать, «богатое» звучание, в котором при этом слышны все нюансы, чуткая «подача» певцов, единое дыхание с ними.

Формат концерта очень тактично совместил академическую подачу с элементами шоу, синоминутными (или хорошо подготовленными?) импровизациями в сценическом поведении артистов. Так, Ильдар Абдразаков в финале знаменитой арии Мефистофеля «со свистом» предложил публике «подсвистеть» ему, на что аудитория откликнулась с энтузиазмом. А в последнем номере программы, таком своеобразном «бонусе» - «Вечерней песне» Соловьева-Седого («Слушай, Ленинград...»), который исполняли все участники, - солисты включили фонарики своих мобильных телефонов, их примеру последовали зрители, и тот момент, который бывает присущ концертам популярной музыки, в академическом концерте вдруг оказался естественным, очень уместным (концерт все же позиционировался как праздничный!) и продемонстрировал полное единение сцены и зала.

Аида Гарифуллина

Оформление концерта было осуществлено на основе технологии мэппинга, на задник и кулисы проецировались элементы оригинальной компьютерной графики, причем анимация создавалась в реальном времени на основе звука музыки. Так, темп произведения влиял на скорость вращения основных элементов композиции, а музыкальные кульминации - на распространение наплывов цветового градиента. И даже реакция публики (аплодисменты) также была анимирована в виде цветных всплесков (режиссер мэппинга и всей концертной программы Алена Иванова).

Фонд F.E.S. расшифровывает свою аббревиатуру как Forma. Energia. Scena. Поздравляя команду Фонда с несомненным успехом грандиозного гала в Михайловском театре, ожидаем дальнейших проектов, в которых традиционные формы будут обретать на сцене новую созидательную и творческую энергию.

Надежда КУЗЬКОВА

Фото А.Смагина предоставлены Фондом поддержки классического музыкального искусства F.E.S.

АРТ-ПРОСТРАНСТВО

ЛЕМБИТ ОРГСЕ: «СОВРЕМЕННЫЕ УЧИТЕЛЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, КАК ОБЩАТЬСЯ С РОДИТЕЛЯМИ»

Заведующий кафедрой интерпретационной педагогики и профессор старинной клавишной музыки Эстонской академии музыки и театра Лембит Оргсе рассказывает о своем пути к исторически информированному исполнительству на клавишных инструментах, своем отношении к современным трендам академической музыки и об особых навыках, которые сегодня необходимы педагогу. Маэстро Оргсе был членом жюри конкурса «Дети играют старинную музыку», который компания «Арт-Центр Плюс» и «Музыкальный Клондайк» в этом году проводили в десятый раз.

- Лембит, вы окончили Таллинскую консерваторию у Бруно Лукка и Калле Рандаля, затем ассистентуру-стажировку Ленинградской консерватории по классу фортепиано у Владимира Нильсена. Кого вы считаете вашим главным учителем?

- Я считаю, что главные годы становления меня как профессионального музыканта прошли в Таллиннской специальной музыкальной школе и Таллиннской консерватории. У меня было счастье и честь учиться у Бруно Лукка, которому в то время было уже более 70 лет. Он передал мне традицию, которую получил в 20-х годах XX столетия в Эстонии, и, в особенности, в Берлине, где он учился у выдающихся музыкантов и педагогов – Леонида Крейцера и Артура Шнабеля, его преподавателем по гармонии был Пауль Хиндемит. Бруно Лукк получил наиболее качественные и яркие впечатления о культурной жизни европейской столицы до прихода к власти Гитлера. Он представлял классическую немецкую традицию игры на фортепиано, любил классический репертуар, в том числе был в курсе исполнения старинной музыки. В наших беседах он мне много рассказывал о концертах Сергея Рахманинова, Игоря Стравинского и многих других музыкантов того времени, которые ему удалось посетить. Самое большое влияние в моей музыкальной биографии я получил у него. Безусловно, Бруно Лукк был первым учителем многих эстонских пианистов. После Второй мировой войны Лукк тесно сотрудничал с петербургскими и московскими музыкантами и педагогами. Моя учеба в Ленинграде проходила уже после окончания консерватории в Таллинне. Это было яркое и полезное дополнение к моему предыдущему образовательному опыту. Я получил новый взгляд на русский репертуар и познакомился с русской фортепианной школой, что, несомненно, расширило моей кругозор.

- Как вы начали заниматься исторически информированным исполнительством?

- Трудно сказать, в какой момент это произошло. Мой преподаватель серьезное внимание уделял произведениям Баха, Гайдна и Моцарта. Кроме того, в 1970-х годах в Эстонии существовал круг музыкантов, которые играли старинную музыку и интересовались ей, это музыканты ансамбля Hortus Musicus – Андрес Мустонен и его коллеги, Арво Пярт, который тогда еще жил в Эстонии. А в возрасте 17 лет меня пригласили в Камерный оркестр эстонского радио играть на клавесине. Репертуар оркестра в основном состоял из барочных произведений. Со своими одноклассниками по музыкальной школе мы слушали пластинки с исполнением Густава Леонхардта, Николауса Арнокура, записи таких знаменитых ансамблей, как Leonhardt-Consort, Concentus Musicus Wien, London Baroque. Конечно, пластинки было трудно

Лембит Оргсе

достать, и их невозможно было купить, но через иностранные контакты нам удалось услышать интересующих нас музыкантов. В Эстонии в то время была возможность следить за финским телевидением, где часто звучала барочная музыка. Были контакты с московскими коллегами, с Алексеем Любимовым. Он несколько раз приезжал играть клавесинные концерты с оркестром радио. У нас было с ним несколько глубоких бесед по вопросам старинной музыки. Конечно, если бы в то время у меня была возможность учиться за границей, я бы уехал к Густаву Леонхардту в Нидерланды, но в 1979 году это было невозможно.

- Какие основные отличия игры на старинных клавишных инструментах и фортепиано?

- Фортепиано, которое мы знаем в нынешнем виде, утвердилось во второй половине XIX века. Инструменты, которые существовали ранее, отличаются. Чем дальше углубляться в историю, тем больше различий. По моему мнению, если у музыканта есть желание понять музыку композитора XVIII или XIX веков, ему необходимы знания, как звучали эти инструменты в то время. Я не скажу, что я не доверяю прогрессу, но сказать, что каждый последующий стиль в музыке лучше или современнее, чем предыдущий, считаю неправильным. Не думаю, что их стоит сравнивать. Я не против исполнения старинной музыки на современных инструментах, но знания и возможности инструментов того времени: как люди думали, о чем они мыслили, какие представления были возможны, какие нет, - необходимы, помогают понять эту музыку.

Один из важных звуко-эстетических принципов фортепиано - нейтральность, где творческая воля и представление художника должны быть такими же сильными, как и в романтической музыке. Если мы играем на клавесине или фортепиано конца

XVIII начала XIX веков, тогда инструмент «сам сделает» очень много. Например, различные регистров. В современном фортепиано есть стремление к ровности, в старинных инструментах можно четко услышать смену тембра. Звучания среднего, нижнего и верхнего регистров сильно отличаются друг от друга. Хорошо слышна музыкальная вертикаль. В романтическом инструменте есть другие положительные свойства. Там есть стремление к определенному звуку для большого зала, какого не было во времена И.С. Баха. Это требует совсем другого тембрового качества. Что-то мы получили, что-то потеряли. А именно, получили: большой звук, округленность, потеряли: прозрачность, яркость звука. Также и с барочным органом, сразу слышна разница. Я не скажу, что один лучше, другой хуже, но они различны.

- Является ли сегодня трендом старинная музыка?

- Я не очень в курсе концертной жизни Москвы и Петербурга, но в Хельсинки, Берлине, Париже, Лондоне и других концертных залах барочная музыка вызывает интерес. Если мы говорим об исполнении оратории «Страсти по Матфею» или «Страсти по Иоанну» И.С. Баха, то симфонические оркестры не играют их романтическим приемом уже давно. Дирижер Берлинского симфонического оркестра Саймон Рэттл приглашает на эти выступления специально обученных музыкантов. Вообще, среди оркестров существует тенденция к расширению амплуа, к игре на оригинальных смычках. В балетах и операх Рамо, Скарлатти, Глюка, даже в классических операх Россини, Моцарта речитативы давно играют на хаммерклавише, клавесине. По-моему, такой тренд есть. Романтические произведения Берлиоза, Брамса, Вагнера многие оркестры тоже играют на оригинальных струнах и смычках того времени, например Революционно-романтический оркестр под руководством Джона Элиота Гардинера.

Это обогащает звуковые представления. Я уверен, если мы исполняем репертуар прошлых времен, то обычаи звукового мира того периода помогают современному интерпретатору.

- Много ли желающих в Эстонии играть на старинных инструментах?

- У нас есть классы клавесина, молоточкового фортепиано. В разные годы интерес к этим инструментам может отличаться. Но желающие всегда есть, специальности функционируют, даем концерты каждый семестр. Есть определенный круг пианистов и представители других специальностей, которым это интересно. Также у нас есть предмет «История ранней клавишной музыки», я целый семестр об этом рассказываю, и мы слушаем много записей. В рамках этого предмета мы играем на различных инструментах и знакомимся с репертуаром. Даже на методических лекциях мы играем для понимания, что связывает нас с тем временем, теориями, приемами игры. Мы пробуем понять и переосмыслить, как это помогает преподавать и понимать эту музыку.

- Помимо исполнительской деятельности, вы много преподаете и являетесь заведующим кафедрой интерпретационной педагогики Эстонской академии музыки и театра. Расскажите подробнее, кого вы готовите?

- В России в какой-то мере сохранилась та система музыкального образования, которая была 30 лет назад и больше. Каждый окончивший консерваторию музыкант получает четыре квалификации – солист, артист ансамбля, концертмейстер, преподаватель. В каком-то смысле это правильно, так как открывает для выпускника большой спектр возможностей. У нас в академии есть два вектора развития – музыкант-интерпретатор, где целью является подготовить молодежь к игре на концертной эстраде или пению. Там есть блок педагогических предметов, но они не являются основой обучения. Больше внимание уделяется игре. Другой вектор – интерпретационная педагогика. Выбор предметов на двух направлениях практически одинаковый, но фокус этой программы – подготовить молодых людей к педагогической деятельности. Безусловно, игра на инструменте на интерпретационной педагогике является определяющей, без этого не может быть хорошего педагога, но больше внимания уделяется педагогике. Если студент хочет стать учителем, тогда ему необходимо больше знаний и опыта в этой области. Я считаю, что это особенно актуально сегодня, учитывая, как меняется наше общество, вкус, даже музыкальный, то я уверен, что такая подготовка необходима. Это тоже искусство – передать знания и навыки, которыми ты владеешь, детям или молодым людям. Использование лишь эмпирического метода сегодня уже недостаточно, а знания, которые студенты получают на этой специальности, помогают им понять, как общаться с родителями учеников, например. Раньше существовал авторитет учителя, и многое было определено по приказу, а сейчас, в свободном обществе, это невозможно и требуются другие подходы для того, чтобы у детей возник интерес. Ведь заниматься музыкой без радости, без любви невозможно.

Фото Анде Каален из личного архива Л. Оргсе

Продолжение на стр. 11

ART-ПРОСТРАНСТВО

ПАВЕЛ ГИЛИЛОВ: «КОНКУРС – ЭТО ДВЕРЬ В КОНЦЕРТНУЮ ЖИЗНЬ»

В апреле 2021 года в столице Мальты Валлетте пройдет международный фортепианный конкурс «Classic Piano 2021» - гранд-финал грандиозного проекта «14 путей на Мальту». Пути на сей раз ведут из Гамбурга, Вены, Вашингтона, Шанхая, Тель-Авива, Еревана, Токио, Москвы, Лондона, Цюриха, Антверпена, Сеула, Рима и Берлина: 70 лучших пианистов из 14 стран предстанут перед строгим жюри, одним из членов которого станет Павел Гилилов — выдающийся педагог и пианист, профессор «Моцартеума», основатель, художественный руководитель и президент судейской коллегии трех международных конкурсов: Бетховена в Бонне, Моцарта в Зальцбурге и еще одного Моцарта в китайском городе Чжухай. **Беседовать с Павлом Гилиловым — сплошное удовольствие. Интеллектуальное и чисто человеческое. Чувство юмора у него тоже отменное.**

- Завидую я вашим студентам, Павел Львович.

- Я тоже им завидую. И давно. Я ведь долгое время уже преподаю, и все время учусь на ошибках. Ну и на успехах, конечно.

- Вы руководите конкурсами Бетховена в Бонне — на родине Бетховена, и Моцарта в Зальцбурге — на родине Моцарта. Как вы считаете, Моцарт и Бетховен — антиподы?

- Нет, не антиподы, у них просто разные средства выразительности. У Бетховена чувство гражданское было поставлено намного выше прочих, он себя чувствовал не отдельной личностью, а представителем человечества. Моцарта политические дела не интересовали в такой степени, как Бетховена. Но Бетховен очень любил Моцарта, он хотел у него учиться, хотя не смог, к сожалению, потому что когда он вернулся в Вену после кончины матери, Моцарт уже умер. С другой стороны, в чем-то это даже было правильно — потому что Гайдн как учитель Бетховену намного больше подходил. Был он человеком лояльным, относился ко всему нейтрально-доброжелательно, а у Моцарта были свои ясные представления о музыке, и у Бетховена к тому времени тоже сформировались свои. Так что Гайдн случился как раз вовремя.

- Есть байка про то, как Бетховен еще прежде, семнадцатилетним, приехал в Вену учиться у Моцарта, а тот его не взял. Сказал, что Бетховен колотит по клавиатуре, что это не его, Моцарта, стилистика. То есть пианизм Бетховена показался ему грубоватым.

- Я вполне могу себе это представить. У них была разная эстетика — все-таки музыка Моцарта находилась под большим влиянием итальянской музыкальной культуры, итальянской оперы в частности. А у Бетховена бэкграунд был скорее французский. Он рос под сильным влиянием французских идей, французских гуманистов, Французской революции, оттого дух его был совершенно иным. Сфера моцартовских образов — это чисто человеческие характеры и внутрлические отношения. Его интересовали не народы, как Бетховена, а отдельные личности. И его собственная натура, конечно, его собственная жизнь. Они были слишком разными по характеру, у Бетховена и любовь сводилась к нравственному долгу и подвигам.

- Поэтому у Моцарта — «Так поступают все женщины» (сплошь кокетки и ветреницы), а у Бетховена — «Леопора, или Супружеская любовь».

- Ну, естественно! (смеется.) А Бетховену, кстати, не очень нравилась игра Моцарта, он об этом писал в своих воспоминаниях. Он считал, что Моцарт играет недостаточно певуче, cantabile, и что легато у него недостаточно хорошее. Так что во всех отношениях это было правильно — то, что они с Гайдном сошлись, и Гайдн как человек чуткий, без апломба, Бетховена учил. К тому времени Гайдн был уже знаменит — но что-то такое отеческое, учительское в нем сохранилось. Он был более уравновешенным человеком, чем Моцарт, более упорядоченным, без эмоциональных срывов.

- А вам кто из этой святой «троицы» ближе?

- Они просто очень разные, я их всех люблю. У Гайдна люблю чувство юмора, ясность формы, какую-то простоту даже. Он жил по строгому расписанию, день у него был очень размеренный: с 9 до 12 писал музыку, потом давал уроки скрипки, потом репетировал с оркестром, а вечером руководил ансамблем во время приемов у Эстерхази. А у Моцарта мне очень импонирует его таинственность. Он ведь был членом разных тайных обществ, и мистикой занимался тоже, так что его внутренний мир

Павел Гилилов

был намного сложнее, чем у Гайдна. Но мне кажется, что от Моцарта-учителя можно было получить совершенно невероятные импульсы. И от музыки его исходит нечто магическое: вот, казалось бы, всего несколько звуков, одна фраза — но за этой фразой можно увидеть и услышать очень многое. Даже не утвердительное, а скорее вопросительное. Вопросительная фраза Моцарта очень многое может сказать...

- Вы ведь в Зальцбурге теперь живете, профессорствуете в «Моцартеуме» — не случайно, правда?

- С тех пор, как я переселился в Зальцбург, я очень активно занимаюсь музыкой Моцарта; мне кажется, что сейчас я намного ближе к нему психологически. И интерпретация Моцарта у меня теперь более аутентичная, поскольку я исследую принципы игры на исторических инструментах, на которых Моцарт играл и звучание которых он слышал.

- И играете на исторических инструментах?

- Да, я даже делал записи игры на этих инструментах, когда еще жил в Кельне и преподавал в Высшей школе музыки и танца — из них в конце концов получился CD. А вот недавно, например, я проводил мастер-классы на вилле Медичи — она находится недалеко от Милана, в маленьком местечке Брюско. Принадлежит эта вилла аристократической семье Джулини, и благодаря контессе Фернанде Джулини, моей близкой приятельнице, я там периодически устраиваю курсы. На вилле около ста исторических инструментов в прекрасном состоянии. И это великолепная возможность для молодежи не только посмотреть на них, но и поиграть. И интересно, и поучительно.

- Отрадно слышать, что в нашу эпоху безвременья можно посещать мастер-классы, и музыка где-то еще звучит... А в «Моцартеуме», кстати, занятия проводятся в онлайн-режиме?

- Уже нет, но с ограничениями — в классе могут находиться одновременно только два человека. Скажу вам честно: я не люблю преподавание по интернету. Рояль — слишком объемный для этого инструмент. Я могу представить себе онлайн-уроки на флейте и даже на скрипке, но у фортепиано такое количество возможностей звуковых... И объем звука тоже, конечно, искажается. И потому: иногда мне нужно просто человека потрогать, поиграть пальцами на его спине — студенты понимают такое объяснение подчас куда лучше слов.

- Конкурсы ваши — и бетховенский, и моцартовский, — носят композиторские фамилии: это не королева Елизавета, скажем, и не Артур Рубинштейн, где трактовать чью-либо музыку можно сколь угодно широко. Как происходит в подобном случае — предпочтение отдается музыкантам, которые играют Моцарта и Бетховена более традиционно, более аутентично — или привносят новизну?

- Конечно, я за новизну. Только она должна быть творческой, она должна быть основана на серьезных идеях, она должна обязательно быть связана с импульсами, которые заложены в тексте. Чтобы не возникало дескрипции. И, как правило, те люди, которые хорошо играют Бетховена, они хорошо играют и Шумана, и Листа, и Брамса — на конкурсе в Бонне сочинения этих авторов входят в программу второго тура. У меня с конкурсом Бетховена вообще была непростая история, потому что по поручению Deutsche Telekom я должен был создать концепцию, которая отличается от конкурса Бетховена в Вене — там исполняют только Бетховена. И вот на меня снизошло озарение: так как Бетховен является центральной фигурой в развитии музыки в целом, и у него связи со всеми сферами, со всеми стилями — как с барокко, так и с романтизмом (он повлиял на романтиков очень сильно), и с классическим модерном, то я решил на первом туре связать Бетховена с барокко, на втором — с немецким романтизмом, на третьем — с классическим модерном (Шенберг, Прокофьев, Шостакович, Барток). В итоге наши конкурсанты всякий раз оказываются в контексте определенной эпохи, так что весьма интересно получается. У меня ведь и моцартовский конкурс не монотематический: программа его второго тура включает, помимо Моцарта, произведения Шопена, Мендельсона или Дебюсси — поскольку мне кажется, что эти композиторы к моцартовскому искусству наиболее близки. А начинают участники с менуэтов, чтобы всем сразу стало ясно, есть ли у них чувство элегантности, танцевальности. Или вот еще пробный камень — ранние сонаты Моцарта. Они очень трудны, потому что в них мало нот. А чем меньше нот, тем больше пространства между нотами. И заполнить правильно это пространство очень сложно.

Но вернемся к вашему вопросу. Для меня очень важна личность — если музыкант не интересен сам по себе, то у него нет шансов стать сегодня успешным концертующим пианистом. Уровень игры на фортепиано столь высок, что никого уже не удивит, если кто-то сыграет чисто, быстро, без ошибок. А вот какие-то свои — даже не идеи, — но способность возродить произведение, дать ему новую жизнь, чтобы все почувствовали, что это создается здесь и сейчас, что музыка вновь рождается, — это, мне кажется, очень важное качество.

- Конкурс «14 путей на Мальту», в преддверии гранд-финала которого — 'Classic Piano 2021' — мы с вами беседуем, отличается от всех прочих тем, что отборочные туры его проводятся в разных странах в течение двух лет, а потом лучшие из лучших собираются в столице Мальты Валлетте. Это ведь уникальная структура, не имеющая аналогов, не так ли?

- Да, абсолютно уникальная идея и ее воплощение — 14 конкурсов, которые географически расположены достаточно далеко друг от друга. «14 путей на Мальту» — это совершенно свежий взгляд, это концепция, единственная в своем роде. Сразу скажу, что отборочные туры проходят на очень высоком уровне. Причем каждый из конкурсов, в каждой стране, имеет свое значение, свой вес — ведь у молодых музыкантов появляется возможность предстать перед всем миром, и это здорово! И премия, которая является еще и стипендией, невероятно высока. Да и на локальных конкурсах премии достаточно высокие. К тому же Европейский фонд поддержки культуры и его президент Константин Ишханов дают возможность молодым музыкантам не только выступить, но и пообщаться с жюри: для всех, кто не проходит дальше, мы устраиваем собеседование, на котором обсуждаем, что было хорошо, а что было еще лучше. Я, например, был сейчас на конкурсе в Риме, одном из «14 путей на Мальту» — так вот, после каждого тура участники, которые не прошли, получали фидбек от членов жюри, что с дидактической точки зрения очень важно и очень полезно. Ну и потом, практика игры всем нужна. Просто сидеть заниматься — этого недостаточно, нужно показываться публике, коллегам, тем, кто может дать совет. Потому что за каждым концертом кроется огромное количество работы, много часов, проведенных за инструментом, много мыслей, бессонных ночей...

Продолжение на стр. 11

«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ПРЕВОСХОДНАЯ ШКОЛА

ШОУ-ТУРНИР «ПРЕВОСХОДНАЯ ШКОЛА» ПЕРВЫЙ СЕЗОН

Куда может пойти учиться музыкально одаренный ребёнок с желанием заниматься творчеством?

На что сейчас ориентироваться родителям таких детей? Как выбрать такую школу, которая имеет хорошие традиции и дает основы для будущего профессионального обучения на следующих ступенях? Сейчас большое внимание уделяется поистине уникальной российской системе творческого образования, школам искусств, музыкальным школам.

«Арт-Центр Плюс» начинает новый проект - шоу-турнир «Превосходная школа» для тех школ, которые готовы открыто рассказать о своих традициях, достижениях, готовы к экспериментам и новым форматам работы с современными медиа.

Эта интересная инициатива родилась в сентябре 2020 года, когда мало кто верил в успех, всех пугала неопределенность, крайне короткий период возможного планирования событий из-за пандемии.

Но любой руководитель понимает, что в школе, в театре, в ВУЗе сезон 2021-2022 года закладывается не в июне 21 года, а гораздо раньше!

Проект, начиная с октября 2020 года, несколько месяцев обсуждался в медиа пространстве, на дискуссионных площадках и на круглых столах с участием руководителей школ, экспертов, музыкантов, преподавателей профильных ВУЗов из Москвы и других регионов России.

В чем особенности турнира? Это публичное представление школ-участников, информационная поддержка каждой школы и каждого ученика - участника турнира, свобода выбора программы с целью наиболее эффективного представления школы в публичном пространстве.

Кто в жюри турнира? Известные педагоги консерваторий и специализированных ВУЗов, артисты, деятели культуры.

Мы сейчас находимся во временном отрезке глобальной медиа-переупаковки, digital

становится естественным инструментом представления культуры, искусства, любого творческого процесса в информационном пространстве. Формат шоу-турнира, позволяющий школам расширить присутствие в современных медиа, продемонстрировать свои видео-визитки, показать интересные результаты работы педагогов и учеников, в первую очередь решает вопросы актуальных подходов к активному позиционированию школ.

В сезоне 2020 -2021 проект проходит в онлайн формате, видеозаписи транслируются на медиа-площадках, на платформах сайтов и многочисленных групп организатора в социальных сетях. В перспективе для реализации проекта мы планируем расширение сотрудничества с крупными медиа-партнерами.

Конечно же в данном проекте могут участвовать как государственные, так и негосударственные учебные заведения.

Героями первого сезона стали три школы: «Гимназия искусств при Главе Республики Коми», «Детская музыкальная школа города Лыткарино Московской области», ГБУДО города Москвы «Детская музыкальная школа имени Вольфганга Амадея Моцарта»

Встречайте участников первого сезона шоу-турнира «Превосходная школа» на страницах нашего сайта и социальных сетей, знакомьтесь, читайте или переходите по QR коду и смотрите.

ЕЛЕНА ЛАЩЕНКО

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА г. ЛЫТКАРИНО

Младший хор. Руководитель - Нина Викторовна Кузнецова

Детская музыкальная школа небольшого подмосковного города Лыткарино была основана в 1956 году. Первым директором школы стал Халик Шакирович Заимов – советский башкирский композитор, педагог, общественный деятель. Тогда в школу пришли ученики – их было всего 45, и первые преподаватели – всего пять!

Сегодня в школе обучается уже 450 детей и работают 42 преподавателя, а обучение ведется по 14 специальностям. Многие преподаватели имеют почетные звания, являются лауреатами и дипломантами международных и всероссийских конкурсов исполнительского и педагогического мастерства. Мы ведем активную концертно-просветительскую деятельность, являемся постоянными участниками городских мероприятий, проводим и принимаем участие в разного уровня конкурсах и фестивалях исполнительского искусства. Мы гордимся тем, что именно в нашей школе вот уже второе десятилетие проходит фестиваль имени Георгия Струве, областной конкурс фортепианной музыки «И.С. Бах и современность» и вот уже четвертый раз проводится зональный конкурс вокалистов. Надеемся, что уже через несколько лет он приобретет статус областного, тем более, этому способствует

хорошее техническое оснащение школы и прекрасный концертный зал. Наши ученики неоднократно становились лауреатами на международных, всероссийских и областных конкурсах, стипендиатами премии Губернатора Московской области и даже участниками проекта «Синяя птица». Многие из них выбрали музыку своей профессией и с успехом закончили высшие учебные заведения, в том числе Московскую государственную консерваторию, Академию музыки им. Гнесиных, Музыкальный педагогический институт им. Ипполитова - Иванова, другие учебные заведения Москвы и Подмосковья.

Фортепианный отдел школы один из самых многочисленных - 106 учащихся и 15 преподавателей. Струнная секция оркестрового отдела - одна из старейших в школе и существует с момента ее существования. Желающие обучаться игре на духовых инструментах имеют широкий выбор специальностей: флейта, саксофон, кларнет, тромбон, труба и другие. Но больше всего учеников учится играть на флейте. Наши флейтисты неоднократно завоевывали призовые места и становились лауреатами различных конкурсов. Ученица именно этого отдела юная флейтистка Ева Зарщикова

Оркестр народных инструментов. Руководитель - Иннокентий Баирович Бараников

стала участницей проекта телеканала «Россия» «Синяя птица» сезона 2018 г. На народном отделе дети учатся по специальностям: баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара.

Отдел славится своими музыкальными коллективами: ансамбль младших классов «Унисон», квинтет гитаристов, трио баянистов. Эти коллективы принесли немало наград в копилку школы. Настоящей жемужиной отдела является оркестр народных инструментов, в составе которого представлены все народные инструменты школы.

В 2021 году вокальный отдел будет праздновать свой 25-летний юбилей. С 1996 года этот отдел завоевал немало наград и премий. Именно на вокальном отделении самое большое количество учащихся, которые продолжили свое образование в ВУЗах. Три выпускника вокального отдела смогли покорить искушенную международную комиссию и стать студентами Академии музыки Моцартеум в Зальцбурге.

Мы очень гордимся нашими младшим и старшим хором. Не было случая, чтобы они возвращались с конкурса без звания лауреатов и дипломантов. А еще мы очень любим наших малышей из школы раннего эстетического развития.

Большой зал школы вмещает 200 человек. Здесь проходят все значимые мероприятия: концерты, конкурсы, фестивали, экзамены, и репетирует и выступает детский музыкальный театр «Балаганчик». Детский музыкальный театр «Балаганчик» - это «изюминка» нашей школы. Он тоже лауреат многих конкурсов, но кроме этого, очень мобильный и активный коллектив, осуществляющий творческие контакты с детскими музыкальными театрами не только Подмосковья, но и ближнего Зарубежья. Большой концертный зал недавно был оснащен новым звуковым оборудованием, что, безусловно, очень расширило наши возможности. Но настоящий «король» этого зала – наш белый рояль, подаренный Главой города. Этот инструмент приносит много радости и большим и маленьким музыкантам, которые прикасаются к его чудесным, волшебным клавишам.

Наша школа – это и маленькая страна, и необъятная Вселенная. Это нечто особенное, не только то, что дает начальное музыкальное знание, но и то, что позволяет ребенку почувствовать прекрасное, тонкое, нечто незримое, то, что таит в себе великая музыка.

Фото предоставлены ДМШ г.Лыткарино

«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ВОЛЬФГАНГА АМАДЕЯ МОЦАРТА»

Биг-Бэнд «Амадеус»

Ансамбль скрипачей «Консонанс», руководитель Ирина Иосифовна Капранова

В далёком 1963 году, в самом центре Москвы, на Таганке, на основании Решения Исполкома Московского городского Совета депутатов трудящихся была открыта «Вечерняя школа общего музыкального образования № 33». В этом статусе школа просуществовала 23 года до тех пор, пока в 1989 году не было принято решение о переименовании её в «Детскую музыкальную школу № 102 Таганского района г. Москвы». А в 2003 году школе было присвоено имя великого австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта. С этого момента открывается новая страница в истории школы. Имя Моцарта, словно добрый ангел, неуклонно ведёт школу по пути творческого развития к новым успехам и достижениям. В 2020 году школе исполнилось 57 лет. Пройден большой творческий путь. И, конечно, на этом пути немало успехов и достижений.

Сегодня в школе на фортепианном, струнном, народном, вокально-хоровом, эстрадно-джазовом, теоретическом отделе и на отделе духовых и ударных инструментов обучается 346 учащихся. Ещё 100 учащихся охватывает отделение дополнительных платных образовательных услуг, в состав которого входит и подготовительное отделение для детей от трёх лет. Всего на выбор учащимся предоставлено более двадцати специальностей. Среди них есть достаточно редкие даже для Москвы специальности. Так, например, в школе работает класс арфы и класс ударных оркестровых инструментов (килофон, марimba, виброфон). Эстрадно-джазовый отдел представлен классами джазового саксофона, джазовой трубы, электрогитары, бас-гитары, классами ударной установки и джазового вокала.

В школе сложился замечательный творческий педагогический коллектив, который состоит из сорока одного преподавателя и концертмейстера. Среди них: заслуженные артисты России Константин Вячеславович Попов и Анатолий Петрович Бражников; Почётные работники культуры г. Москвы Гаяне Спартаковна Бахшян и Ирина Владиславовна Шишкина; кандидат педагогических наук Екатерина Витальевна Толочкова. Большинство преподавателей имеют первую и высшую квалификационные категории, что позволяет им ежегодно участвовать в конкурсах профессионального мастерства и добиваться высоких результатов. Так Екатерина Витальевна Толочкова стала дипломантом Московского городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «Преподаватель в сфере искусства» в 2020 году. Ирина Владиславовна Шишкина, Анжелика Миграновна Зарецкая, Екатерина Витальевна Толочкова являются членами городских экспертных советов разных направлений.

В школе царит атмосфера высокой творческой активности, благодаря которой ведётся большая работа по участию детей в конкурсах, форумах и фестивалях окружного, городского, регионального и международного уровня. Ежегодно копилка школы пополняется более чем ста дипломами лауреатов различной степени. Среди наших учеников есть стипендиаты Межрегионального благотворительного общественного фонда «Новые имена»: Шканова Кира (кларнет), Тубалов Андрей (фортепиано); Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова: Курдаева Мария (фортепиано); участники концертных программ этого фонда: Курдаева Мария (фортепиано), Коломинова

Вероника (скрипка), Ермилин Савва (кларнет). Эти достижения стали возможны благодаря таланту и упорному труду детей и, конечно, их наставников. Хочется отметить работу Гаяне Спартаковны Бахшян, Ирины Владиславовны Шишкиной, Анатолия Петровича Бражникова, Нателлы Борисовны Богданович, Ирины Иосифовны Капрановой, Екатерины Витальевны Толочковой. Об уровне образования в школе говорит и тот факт, что ежегодно её выпускники поступают в музыкальные средние учебные заведения, выбрав музыку своей профессией. Только в 2020 году студентами СПО стали три выпускника школы.

Среди наших выпускников есть те, которыми гордится школа и которые известны в музыкальном мире. Вот имена некоторых из них: Иоффе Алевтина Николаевна - главный дирижёр Детского музыкального театра им. Н. И. Сац; Кашицын Макар Александрович - известный джазовый саксофонист, выступает с Игорем Бутманом, проживает в Нью-Йорке, учится в Манхэттенской школе музыки у Винсента Херринга; Марухин Андрей Вячеславович - джазовый пианист, композитор, является одним из лучших пианистов мира по версии конкурса Монрё; Попова Мария Вадимовна - шеф-редактор отдела искусства телеканала «Россия-культура».

В школе работает несколько замечательных коллективов. Это оркестр народных инструментов «Русские напевы» (руководитель Юрий Михайлович Пряжников), Big Band «Amadeus» (руководитель Валерий Иванович Евсюгов), ансамбль скрипачей «Консонанс» (руководитель Ирина Иосифовна Капранова), ансамбль гитаристов «Золотая дека» (руководитель Ольга Сергеевна Косолапова), хор первокурсников, хоры младших и старших классов. Эти коллективы не раз становились дипломантами различных конкурсов и фестивалей, прославляя школу не только в Москве, но и за её пределами.

Школа ведёт большую концертную деятельность, выступая в лучших залах Москвы, таких как Рахманиновский зал МГК им. П.И. Чайковского, Московский Международный Дом Музыки, Российская государственная детская библиотека, Дом русского зарубежья им. А.И. Солженицына, Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина. Наши ученики и преподаватели хорошо знают жители района «Таганский». Они - частые гости в КЦСО «Таганский», в библиотеке им. А. Грина. Некоторые концерты стали традиционными. Ежегодно школа проводит концерт,

посвящённый Дню учителя и Дню музыки, Новогодние и Рождественские концерты, концерт «Приношение Моцарту», приуроченный ко дню рождения композитора, концерты «Посвящение в музыканты» для учащихся первых классов, «Нашим мамам» и др.

Помимо концертов школа реализует творческие проекты. Один из них – «В мире пианизма», который ведёт заведующая фортепианным отделом Ирина Владиславовна Шишкина. Для детей и их родителей организовываются встречи с известными пианистами современности, а также ведётся рассказ о выдающихся музыкантах прошлого. Ещё один проект – «Педагогическая филармония». Он представлен тематическими концертами – лекциями, беседой ведущей которых является Светлана Александровна Вознесенская, а исполнителями концертных номеров – преподаватели школы. Эти проекты очень познавательны и увлекательны.

Славной традицией школы стало проведение раз в три года Московского Международного конкурса сольного и камерного ансамблевого исполнительства им. В.А. Моцарта, завоевавшего высокий авторитет в московской музыкально-педагогической среде. В 2021 году он пройдет в восьмой раз. Постоянную поддержку Фестивалю оказывают Посольство Австрии в Москве, Общество любителей музыки Моцарта, Межрегиональный благотворительный общественный фонд «Новые имена», Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова.

Ещё один конкурс, проводимый школой, стал традиционным – Открытый окружной технический конкурс «Карл Черни. Начало пути». В декабре 2020 года он прошёл уже в пятый раз.

Успех деятельности школы во многом зависит от ее руководителя. С 2017 года школой руководит почётный работник культуры г. Москвы Бахшян Гаяне Спартаковна. Благодаря её организаторскому таланту, высокому профессионализму, школа приумножает свои достижения, открывая для себя новые пути развития. Гаяне Спартаковна успешно совмещает административную работу с педагогической деятельностью, имея большой педагогический опыт. Учащиеся её класса (фортепиано) являются настоящим украшением школы. Среди выпускников есть и те, для кого музыка стала профессией. В этом году в школу пришла работать выпускница класса Гаяне Спартаковны Бахшян Колодицкая Александра. А воспитанник её класса Тубалов Андрей подаёт большие надежды, его хорошо знают в столичной музыкальной среде. Он является победителем многих городских и международных конкурсов, стипендиатом Правительства Москвы, стипендиатом Межрегионального благотворительного фонда «Новые имена», участником Международной летней творческой школы в г. Суздаль. В 2020 году Андрей участвовал в конкурсе на получение Гранта Мэра Москвы в области культуры и искусств и стал Лауреатом I степени!

Деятельность школы достойно отмечена почётными грамотами различного уровня. Среди них грамоты Управы района «Таганский» г. Москвы, Префектуры Центрального административного округа г. Москвы, Московской городской Думы и многие другие.

Фото предоставлены ДМШ им. Моцарта

«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ГИМНАЗИЯ ИСКУССТВ ПРИ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Вокальный ансамбль «Веселые нотки»

Оркестр народных инструментов

Софья Коняева

Олеся Куратова

Дмитрий Железнов

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Гимназия искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова - инновационная и уникальная образовательная организация, не имеющая аналогов в Северо-Западном регионе, носит имя видного советского и российского государственного деятеля, первого Главы Республики Коми Юрия Алексеевича Спиридонова.

История Гимназии искусств при Главе Республики Коми началась с 1961 г. как Сыктывкарской школы-интерната №2, с 1987г. - Сыктывкарская средняя специализированная национальная школа-интернат №2 музыкально-художественного воспитания, с 1989г. - Республиканская гимназия искусств, в 1995 г. получила статус Гимназии искусств при Главе Республики Коми, с 2011 года - государственная общеобразовательная школа-интернат «Гимназия искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова, с февраля 2017г. - государственное профессиональное образовательное учреждение «Гимназия искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова.

Значительный вклад в развитие гимназии внесла директор Мария Вячеславовна Кузьбожева. Именно она заложила традиции, которыми гимназия славится и сегодня. Именно благодаря ее подвижничеству, умению искать и находить таланты, гимназия известна далеко за пределами региона.

Имена юных музыкантов, художников и хореографов Гимназии вошли в Ежегодную Всероссийскую энциклопедию «Одаренные дети – будущее России». Гимназия в числе 145 лучших школ страны стала победителем Всероссийского конкурса «Детские школы искусств – достояние Российского государства». На Московском открытом конкурсе новых проектов, исследований и технологий «Перспективы развития детских школ искусств как основного звена общего художественного образования в Российской Федерации» («Балакиревский проект») в номинации «Лучший федеральный или региональный управленческий проект» Гимназия искусств – лауреат I степени.

В Гимназии искусств при Главе Республики Коми 423 обучающихся со всех городов и районов республики, работает 176 педагогов.

Гимназия реализует следующие образовательные программы:

- основные общеобразовательные программы;

- дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального, художественного и театрального искусства;

- дополнительную общеразвивающую программу социально-педагогической направленности «Этнокультурное образование»;

- основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования в области хореографического искусства.

Гимназия – это большой дружный сплоченный коллектив единомышленников, многие из которых являются ее выпускниками. Гимназия гордится талантливыми преподавателями, блестящими профессионалами, авторами собственных методик и программ:

Гагарина Тамара Владимировна, Заслуженный учитель Российской Федерации, Заслуженный работник Республики Коми (фортепиано);

Беляева Ольга Владимировна, Заслуженный работник Республики Коми (виолончель);

Горчаков Владимир Геневич, Заслуженный работник культуры Республики Коми (балалайка);

Малых Владислав Константинович, Заслуженный работник Республики Бурятия (баян);

Шеболкин Владимир Константинович, Заслуженный артист России и Республики Коми (балалайка);

Ревунец Валентина Михайловна, Заслуженный работник Республики Коми, Почетный работник общего образования

Вероника Лисовина

Российской Федерации, директор Гимназии искусств при Главе Республики Коми.

Гимназия является инициатором и организатором республиканских и межрегиональных конкурсов, внесенных в региональный и федеральный реестр, различных творческих мероприятий, мастер-классов, творческих школ. Творческие отделения Гимназии сотрудничают с детскими школами искусств Республики Коми и являются методической площадкой для повышения квалификации педагогов и поддержки одаренных детей республики. В Гимназии разработана и осуществляется система ранней профессиональной ориентации обучающихся: сценическая практика, концертно-конкурсная деятельность, культурно-просветительская работа, выставочная деятельность, показы спектаклей и др. Осуществляется воспитательная работа и работа наставников. Всё то, о чём сейчас активно заявляют в российском образовании.

Музыкальное отделение гимназии выпустило 384 воспитанника, 281 из которых продолжили образование по профилю. Это уникальный опыт работы педагогического коллектива. Выпускники музыкального отделения закончили и продолжают обучение в ведущих консерваториях и высших учебных заведениях культуры и искусства Российской Федерации. Наши выпускники - артисты мировых сцен: Алексей Лавров (Метрополитен-опера), Мария Фонташ, (Шведская королевская опера), Наталья Метелёва, (Государственный академический Большой театр России), Илья Пашинцев, Александр Люлько (Московская государственная академическая филармония), Николай Маташин (руководитель Академического хора Петрозаводского государственного университета) и многие другие. Обучающиеся музыкального отделения являются участниками творческих смен Образовательного центра «Сириус» по направлению «Музыкально-исполнительское искусство» и всероссийского проекта «Детский хор России».

С 2018 года структурным подразделением Гимназии является Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки в Республике Коми «Академия юных талантов, спорта и науки» при сотрудничестве и с учетом модели и опыта Образовательного центра «Сириус».

Сегодня Гимназия – это современная культурная среда региона с многофункциональным культурным пространством, способствующая развитию юных талантов.

Фото предоставлены Гимназией искусств при Главе Республики Коми

«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЕЛЕНА ПОНОМАРЁВА: «ВСЕ ЗАКОНЫ ПРОСТЫ – СЦЕНУ НАДО ЛЮБИТЬ»

«Арт-Центр Плюс» продолжает знакомить наших читателей с талантливыми педагогами, которые успешно работают в разных творческих учебных заведениях. Сегодня мы встретились с Еленой Михайловной Пономарёвой, режиссёром Домашнего театра при Омском музыкальном училище им. Шубалина. Сама Елена Пономарёва закончила знаменитое Театральное училище им. Бориса Щукина. Мы поговорили с Еленой Михайловной об её работе в театре, о взаимодействии с современными авторами и о методах работы с учениками.

- Расскажите про период вашего обучения в Щукинском училище. Почему вы выбрали именно это учебное заведение?

- Поступление в театральное училище – цель, которую я реализовала, имея за плечами филологическое образование. Почему именно театральное училище им. Б.В. Щукина? По-другому быть не могло: Омский драмтеатр, война, эвакуация в Омск театра им. Вахтангова, Михаил Ульянов, театральное училище при театре им. Вахтангова. Всё это я воспринимала на уровне родства, общей судьбы. Слово «Омск» звучало в училище как пароль. И, конечно, Щукинское училище – великая школа. Напомню факты: театр им. Вахтангова был эвакуирован в Омск в ноябре 1941-го. Почти два года вахтанговцы и актёры Омского драматического работали на одной сцене, через день играли свои репертуарные спектакли. Так было до августа 1943 г.

- Кто ваши педагоги?

- Мне очень повезло, среди моих учителей были те, кто оказался тогда в Омске, в эвакуации. Яков Михайлович Смоленский – мастер, который учил нас художественному слову. Евгений Рубенович Симонов – преподаватель курса «Поэтический театр». Его отец Рубен Николаевич Симонов в годы эвакуации возглавлял театр им. Вахтангова. Сын Евгений был тогда подростком, но хорошо помнил то время, помнил, как выходил на Омскую сцену в спектаклях, где необходимо

Елена Пономарёва

было играть детские роли. Среди педагогов Щукинское училища, у кого мне посчастливилось учиться, – педагоги великой «старой школы»: Людмила Владимировна Ставская, Владимир Александрович Эуфер, Марианна Рубеновна Тер-Захарова. Марианна Рубеновна Тер-Захарова, наш мастер курса, в своё время была одной из учениц знаменитой Марии Иосифовны Кнебель. Невозможно забыть уроки Николая Николаевича Волкова, Владимира Петровича Поглазова, Александра Михайловича Вилькина, В.Г. Фокина, Александра Михайловича Паламишева.

- Мне хочется затронуть тему вашей работы в «Домашнем театре». Расскажите немного о его истории. Какие спектакли были поставлены?

- «Домашний театр» был создан на базе Омского музыкального училища им. В.Я. Шубалина, в котором я преподаю мастерство актёра и сценическую речь на вокальном отделении. В названии театра отражены условия, форма существования, творческие принципы. Поскольку основу труппы составляют студенты-музыканты, это тоже является спецификой театра,

его особой краской. В репертуаре очень разные по стилю, форме, характеру проблем спектакли. «Зимняя дорога» – спектакль по произведениям А.С. Пушкина в жанре «игры». Определение «игра» рассматривалось многозначно: игра как забава, игра на музыкальном инструменте, игра актёрская. Спектакль «Преступление и наказание» по мотивам романа Ф. М. Достоевского был создан в жанре «домашнего чтения» и выстраивался как поединок между верой и абсолютной идеей, то есть Соней и Раскольниковым, после совершённого им преступления. Интересен был опыт работы над спектаклем по пьесам писателей-эмигрантов последней волны, он назывался «Русские в Америке».

- Работаете ли вы с современными авторами?

- Специально для театра написана пьеса «Он лучше всех играет на рояле» по произведениям И.Ильфа и Е. Петрова. Это музыкальный спектакль в стиле «джаз». Автор пьесы – член Союза писателей России Светлана Гончаренко. С театром сотрудничают и современные композиторы. Максим Басок написал музыку к комедии В. Сологуба «Беда от нежного сердца». Этот водевиль сохраняется в репертуаре театра уже несколько лет, как и музыкальный спектакль по произведениям А. Островского «Ярмарка невест».

- Как происходит взаимодействие с труппой? Как вы выбираете материалы к постановкам, какие у вас предпочтения?

- Материал для постановки отбирается тот, который волнует, начинает в тебе пульсировать. Иногда сразу что-то реализовать не удаётся: нет нужного ансамбля, нет главного исполнителя. Но такой материал всё равно ждёт своего часа. Так было с «Преступлением и наказанием», когда появились исполнители на роли Сони и Раскольникова. Сегодня Анастасия Хитрова, сыгравшая когда-то Союю Мармеладову, является одной из ведущих актрис Северного драматического театра им. М. Ульянова.

Люблю репетиции. Ценю в актёрах готовность к поиску, к творческому процессу, смелость, открытость к самому неожиданному

решению. Если есть в театре исполнитель с яркой индивидуальностью, то находишь соответствующий материал. Так было со спектаклем «Он лучше всех играет на рояле», где главную роль сыграл Александр Рыжковский – замечательный музыкант, актёр с прекрасной органикой, темпераментом, великолепным чувством юмора. В спектаклях «Гроза» (по пьесе А. Островского), в водевиле «Беда от нежного сердца» были заняты целые ансамбли замечательных исполнителей. Ныне это успешные профессионалы: актёры театра и кино Роман Полянский, Ренат Шавалиев, актриса Александра Попова, театральные режиссёр и помощник режиссёра в Московском музыкальном театре «Геликон-опера» Надежда Бизина и многие другие.

- Есть ли у вас свои методики обучения актёрскому мастерству?

- Все законы просты: сцену нужно любить, на сцене нужно себя тратить и точно знать, зачем вышел, о чём хочешь и можешь сказать. Начинается всё с действенного анализа. А дальше вступает метод провокаций. Важно ставить актёра в острые обстоятельства, которые бы его вынуждали действовать в рамках роли.

- Существуют ли у вас алгоритмы, правила работы с учениками, выработанные за время педагогической деятельности?

- Я сама должна быть заразительна, уметь предлагать интересные решения, обожать момент творчества, лепить материал с удовольствием. А поскольку «Домашний театр» – это всегда молодая труппа, то материал, над которым работаешь, должен обогащать, ставить вопросы и побуждать искать на них ответы. Работа над спектаклем – это процесс познания себя и мира. Помню формулу моего мастера курса М.Р. Тер-Захаровой: «У тебя всегда карманы должны быть полными», т.е. полными знаний, наблюдений, впечатлений: искусство приблизительного не терпит. Этому учу и своих актёров.

Александра САЙДОВА

Фото из личного архива Е. Пономарёвой

ЕЛЕНА ВЕСЕЛОВА: «УСПЕХА В ЛЮБОМ ДЕЛЕ МОЖНО ДОСТИЧЬ, ТОЛЬКО ПО-НАСТОЯЩЕМУ УВЛЕКАЯСЬ ЭТИМ ДЕЛОМ»

После интервью с Таисией Ильичевой (лауреат I онлайн-конкурса #ЛюдиИграютМузыку, читайте на нашем сайте), корреспондент «Музыкального Клондайка» встретился с ее педагогом – Еленой Геннадьевной Веселовой.

Елена Геннадьевна – педагог в «Детской школе искусств» города Череповец, стаж ее работы – более сорока лет. Большое количество учеников Елены Геннадьевны являются призерами Дельфийских игр, победителями и лауреатами различных всероссийских и международных конкурсов.

- Елена Геннадьевна, как вы связали свою жизнь с искусством? Расскажите о своем становлении в качестве педагога – где и у кого вы учились?

- Мне кажется, моя судьба как музыканта и педагога была предопределена с самого детства. Я родилась в творческой семье. Отец – профессиональный трубач, а мама – учитель рисования, она занималась также в студии вокала и увлекалась игрой на фортепиано. Дома царил атмосфера, наполненная музыкой и творчеством. Естественно, что я стала посещать музыкальную школу и студию классического балета. Я благодарна моим учителям. Это были специалисты ещё «старой школы», богатые знаниями и опытом которых я использую в своей работе. Сегодня я сама,

Елена Геннадьевна Веселова со своей ученицей Таисией Ильичевой

будучи профессионалом, считаю, что в классической школе очень важно сохранить и передать детям эти традиции, в то же время обязательно обогащая учебный процесс и современными педагогическими наработками.

- Зададим вам достаточно традиционный вопрос: педагог – это призвание или профессия?

- Педагог – это многогранная миссия, которая не может состояться, если в ней отсутствует призвание или профессионализм. Призвание педагога – это его внутренний

стержень, его глубинная ответственность перед обществом за будущее поколение. В то же время, работа педагога – это его профессиональная деятельность, которая должна предусматривать возможность самореализации и получения достойного вознаграждения за труд.

- Какие основные правила работы с детьми вы выработали за годы преподавания?

- Успеха в любом деле можно достичь, только по-настоящему увлекаясь этим делом. Поэтому самое важное условие – прививать ученику любовь к музыке и интерес к занятиям.

- Как следует знакомить детей с искусством музыки для того, чтобы они почувствовали к ней расположение?

- На самом деле человек от природы predisposed к музыке, поскольку всё живое, как известно, управляется многообразием звуков и вибраций. Чтобы ребенок мог открыть в себе любовь к творчеству, необходимо лишь создать для этого благоприятные условия.

- Вы также в течение пяти лет являлись руководителем музыкального театра. Расскажите об этом периоде и о спектаклях, которые поставили. Что для вас было интересного в этой работе?

- Театр стал для меня настоящей педагогической находкой. Здесь в игровой форме

ученикам легче раскрыть свой творческий потенциал, преодолеть коммуникативные барьеры и страх выступления перед зрителями. За годы работы мы осуществили множество проектов – от веселых сказок до серьезных литературно-музыкальных и патристических постановок. По моему опыту работы могу сказать, что такая внеурочная практика в музыкальной школе имеет большую дидактическую ценность, поскольку способствует формированию у ребенка личностных качеств, необходимых в жизни и в творчестве.

- Как вы справлялись с обучением в период пандемии? Как проходили уроки?

- В сложившейся ситуации с пандемией активно использую возможности дистанционного обучения. Этот инновационный метод работы имеет свои преимущества и недостатки. На сегодняшний день возможности онлайн-обучения в российской системе образования представляют большой вызов и интерес. В связи с этим в ближайшее время я планирую обобщить результаты онлайн-работы в рамках авторского научно-практического исследования.

Александра САЙДОВА

Фото из личного архива Е.Г. Веселовой

«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ВАЛЕРИЯ РОДИНА: «УЗНАТЬ, ЧЕГО ТЫ СТОИШЬ»

Валерия Родина – лауреат многих творческих конкурсов и фестивалей. Помимо этого, она стипендиат Губернатора Рязанской области, в ее активе – первые места на городском и всероссийском конкурсах исследовательских работ. Валерия писала про церковь в деревне Дегтяное Спасского района Рязанской области, эту церковь она сама помогала восстанавливать и делать росписи. Валерия Родина – автор книги «Цени свои истоки», которую подарила всем библиотекам города, краеведческому музею, музыкальной школе и колледжу. Наша героиня много внимания уделяет волонтерской работе.

- Валерия, я знаю, что у тебя очень насыщенная творческая жизнь. Расскажи, как ты успеваешь совмещать музыку, вокал и свои исследовательские работы? Не устаешь от такого плотного графика?

- Когда занимаешься любимым делом, то на усталость не обращаешь внимания. И не стоит забывать, что жизнь коротка, и именно поэтому я хочу успеть многое (улыбается).

- Расскажи о своих педагогах. Кто помогает тебе открыть для себя мир искусства и музыки?

- Любовь к народной песне мне с детства привила бабушка – она пела мне на ночь колыбельные. Моим первым педагогом стала Татьяна Валерьевна Борисенко, с которой я начала заниматься в возрасте три с половиной года. Татьяна Валерьевна – солистка Государственного Академического Рязанского русского народного хора им. Е.Попова, – дала мне первые основы искусства пения. Позже я стала заниматься в детской студии при Рязанском хоре, уже под руководством Ольги Юрьевны Тереховой – хормейстера хора. Помимо занятий в студии, мы часто выступаем с самим хором, даже ездили с ними на гастроли по области. Когда я пошла в музыкальную школу, то там моим педагогом стала Ольга Вениаминовна Товпеко. Под ее руководством я приняла участие во многих конкурсах и фестивалях – кстати, я была самой младшей участницей старшего хора. Недавно, к сожалению, Ольги Вениаминовны не стало. Сейчас моим преподавателем в музыкальной школе является Юлия Борисовна Эберц, которая

Валерия Родина

проходит обучение в Российской академии музыки им. Гнесиных. С ней очень интересно работать – те песни, которые мы с ней разучили недавно, принесли мне первые места на конкурсах.

- Валерия, как происходит подбор репертуара на выступления? Вы обсуждаете с педагогом произведения, которые представишь на конкурсах?

- Подготовка проходит стандартно: подбор и разучивание репертуара, отработка тонкостей исполнения. Сейчас,

в период заочных мероприятий, мы записываем видео, и отправляем на конкурс. Обычно на конкурс представляются два произведения – одно а капелла, другое – с аккомпанементом. Эти произведения должны отличаться по темпераменту, то есть мы выбираем лирическое произведение и произведение веселого характера. И конечно, мы с педагогом репертуар согласовываем.

- Концертные выступления отличаются от конкурсных? Перед каким выступлением ты в большей степени испытываешь волнение?

- На мой взгляд, все артисты, выходя на сцену, испытывают волнение. А что касается каких-то отличий, то нет, я их не ощущаю. И там, и тут чувствуешь ответственность перед зрителем.

- Расскажи, как тебе удается совмещать обучение в школе и занятия творчеством?

- За столько лет выработался определенный режим, расписание. Это помогает меньше обращать внимание на незначительные вещи и следовать четко составленному графику.

- Как часто ты участвуешь в конкурсах и фестивалях?

- На самом деле по-разному, тут нет какой-то определенной закономерности. Это может быть одно выступление в месяц или пять выступлений за тот же период.

- На твой взгляд, что творческие фестивали и конкурсы дают участникам? Насколько важно принимать участие в таких мероприятиях?

- Мне кажется, что самым выступающим интересно показать себя, узнать, на каком уровне находятся другие участники. И, конечно, конкурсы позволяют узнать, чего ты стоишь на данный момент.

- Расскажи, какая у тебя главная мечта, связанная с творчеством?

- Главная мечта – добиться успеха именно в вокальном творчестве и связать свою жизнь с народной песней.

Александра САЙДОВА

Фото из личного архива Валерии Родиной

ГОСТЬ «МУЗЫКАЛЬНОГО КЛОНДАЙКА»

Начало на стр. 2

ЕВГЕНИЙ АКИМОВ: «ОПЕРА СОЗДАВАЛАСЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕК ОКУНУЛСЯ ИЗ ПОВСЕДНЕВНОСТИ В КРАСИВЫЙ И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ МИР»

«Летучая мышь». После спектакля. Е.Акимов крайний справа

- Но все же вы попали в Мариинский театр...

- Мой друг певец Володя Самсонов работал статистом в Мариинке, потом кто-то услышал, что он поет, и его «приобщили» к «Севильскому цирюльнику». Я был еще студентом второго курса, когда он прибежал с криком: «Слушай, сейчас будет «Севильский цирюльник», там нужен тенор, стопудово тебя возьмут». Я и не думал об этом: где я и где Мариинка. Получилось так, что в «Зазеркалье» пришли из Мариинского театра как раз на «Любовный напиток», спектакль, в котором я участвовал, послушали и пригласили на прослушивание к Валерию Абисаловичу Гергиеву. Гергиев взял двоих из десяти: баса-баритона и меня: «Вас я хочу видеть в текущем репертуаре» И сразу дал

выучить десять партий за год. Причем Ленским, который входил в эту десятку, я вышел через 15 лет только. Правда, постановка двух французских была очень уж современной.

- Есть мнение, что усилия современных вокалистов направлены лишь на техническую, если можно так сказать, сторону пения? Забывают они при этом об эмоциях и о содержании музыки. Так ли это?

- Я своим студентам говорю, основываясь на собственной практике – публика «ведется» на эмоции. В зале немного людей, которые знают, какая у тенора должна быть верхняя нота, а у баса – нижняя. Если человек поет красиво, но неэмоционально, это никого не трогает. Все измеряется «мурашками». Волнует тебя, есть «мурашки» – это здорово.

В партии Царя Берендея («Снегурочка» Н.А.Римского-Корсакова)

- Вы согласны с термином «режопера»?

- Абсолютно. Увы, часто на первом месте «самовыражение» режиссера. Я не против осовременивания, если это в тему произведения. Вот тем двум французам я вопрос задал: «А вы Онегина-то читали?» - «А зачем? У нас есть музыка Чайковского, мы знаем, что он взял у Пушкина все самое лучшее». На балу мужики устроили мордобой. Они объяснили это так: «Так у вас русских всегда так: напиться и - морду бить».

Я пел в Карлсруэ Ленского в постановке режиссера – немца американского происхождения. Спектакль он перенес где-то на конец XIX - начало XX века, приблизительно ко времени Чехова. Каждый музыкальный момент, когда никто ничего не поет, наполнил действием.

Это смотрелось как кино, настолько интересно. Ни до, ни после я такого не встречал. Бал, решил он, это тривиально, пусть танцуют на заднем плане. Люди же на балу играли в какие-то игры, что-то устраивали. Оперная режиссура – вещь непростая. Модно быть топовым артистом, прийти в оперу и что-то там поставить. А. Галибин ставил «Снегурочку», получился красивый яркий спектакль. Его, к сожалению, переделали, и он превратился из детской сказки в какой-то триллер. А ведь опера, я считаю, создавалась для того, чтобы человек окунулся из повседневности в другой мир, где все должно быть красиво и замечательно.

Беседовала Елена ШАРОВА

Фото из личного архива Е.Акимова предоставлены автором материала

ART-ПРОСТРАНСТВО

ПАВЕЛ ГИЛИЛОВ: «КОНКУРС – ЭТО ДВЕРЬ В КОНЦЕРТНУЮ ЖИЗНЬ»

Начало на стр. 5

- Вот сейчас мы с вами подошли к сути конкурса как такового. Вы сказали о том, как важно показать себя. То есть конкурсы в этом отношении необходимы?

- Абсолютно! Конкурсы вообще сильно влияют на концертную жизнь. Потому что довольно часто решение о том, будет кто-то играть концерты или не будет, принимают импресарио. А критерии у них свои: как человек выглядит, как он одевается, какой он национальности, какого он возраста — особый интерес испытывают концертные агентства к восьмилетним, десятилетним или двенадцатилетним. А на конкурсах происходит профессиональный отбор. То есть конкурс в этом отношении — как источник, из которого концертная жизнь должна питаться. И, конечно, конкурсы должны проводиться на серьезном уровне, и качество жюри должно быть соответствующим. Деятельность музыкального судьи непростая, он должен быть наделен массой самых разных качеств. И прежде всего, быть очень образованным музыкантом. Мне часто задают вопрос: ведь у каждого свой вкус, как можно вообще судить? Я же всегда отвечаю, что есть только два сорта вкуса: хороший и плохой. Хороший вкус вырабатывается через серьезное образование, знание музыки, литературы и так далее. Потом, для члена жюри важен опыт общения с молодыми людьми. Существуют разные мнения относительно того, кто должен быть в жюри — исполнители, которые никогда не преподавали, или те, кто не только играет, но и преподает. У меня эти две вещи всегда были нераздельны, я много играю и преподаю с раннего возраста. Ну а поскольку у большинства молодых исполнителей — личностное отношение к произведению, член жюри должен обладать еще одним качеством: толерантностью. Не упираться, что, дескать, только так вот хорошо, а все остальное плохо. В музыке существует великое множество приемлемых вариантов интерпретации — иначе можно было бы просто создать эталон, записать его на CD или на видео и сказать: вуаля, так и играйте. Если же член жюри наделен толерантностью — вдумчивой толерантностью, тогда он способен взвесить все возможности участника и решить, пропустить его дальше или дать ему еще позаниматься и приехать на конкурс в следующий раз.

- Скажите, а отчего тогда не все участвуют в конкурсах? Боятся? Недооценивают?

- Многие молодые музыканты просто не понимают, что такое конкурс. А конкурс — это дверь в концертную жизнь. Для участия в нем нужно уже иметь некоторый опыт и достаточный репертуар. Порой случается так, что многие где-то получают премию, но к концертной жизни они не готовы. И сгорают как звездочки, попавшие в атмосферу Земли.

- В 'Classic Piano 2021' участвуют 70 музыкантов — это довольно много...

- Это много, да, и выбор у судей непростой, так что нам предстоит потрудиться. Особенно над переходом с первого тура на второй — пройти могут 12 человек из 70-ти, так что отбор будет серьезным.

- Мальтийский конкурс моложе других фортепианных конкурсов; успел ли он уже занять достойное место в этом пантеоне?

- Отношение к нему самое серьезное, и интерес большой. Много талантливых людей уже участвовало, да и на сей раз, я уверен, на Мальте соберется много талантливых ребят. Сужу по отборочному конкурсу в Риме — даже сейчас, в этих сложных условиях, благодаря Европейскому фонду поддержки культуры все было проведено на высшем уровне, и результаты были замечательные. И все лауреаты были замечательные, причем первую премию неожиданно получил пианист из Бразилии: он очень убедительно играл, это зрелый музыкант, готовый к концертной деятельности. Поэтому нам, членам жюри 'Classic Piano 2021', нужно очень постараться и сделать достойный выбор — ведь любой конкурс славен своими лауреатами. Почему конкурс имени королевы Елизаветы в Брюсселе был такой знаменитый (сейчас он, кстати, уже не такой знаменитый)? Потому что его лауреатами были Ойстрах, Гилельс, Ашкенази. О конкурсе Чайковского можно тоже самое сказать — лауреаты его стали выдающимися исполнителями. Только достойный лауреат может сделать конкурсу реноме и рекламу. Так что, подчеркну

еще раз, мы должны быть очень осторожными, очень умными, очень справедливыми.

- А на Мальте вы уже бывали?

- Да, я дважды участвовал там в мастер-классах. На этом острове прекрасные условия, замечательный климат, мне очень нравится Мальта, и я с удовольствием жду новой встречи с ней. Тем более что проводит Мальтийский международный фортепианный конкурс Европейский фонд поддержки культуры во главе с Константином Ишхановым. Я очень рад, что этот фонд возглавляет человек с большим жизненным опытом, человек, у которого есть чутье. Это очень важный аспект — есть у кого-то интуиция или нет. У Константина она есть. У него открытые уши, он чувствует, как дышит мир, какие тенденции особенно актуальны, у него огромные связи с разными оркестрами и с организаторами концертов, он с удовольствием советуется с коллегами и в конце концов делает правильный выбор; повторю, это счастье, что фондом руководит такой человек. Я знаком с ним уже лет десять, с той поры, когда EUFSC устраивал мастер-классы и конкурсы в рамках мастер-классов; там был накоплен огромный опыт, и сейчас этот опыт вырос в такую огромную уникальную концепцию. Мне кажется, что эта концепция очень перспективная, и я надеюсь, что результаты будут впечатляющими.

- Вы и сами участвовали и побеждали в конкурсах — Всесоюзном конкурсе пианистов в Москве, Международном конкурсе пианистов имени Шопена в Варшаве, Международном конкурсе имени Виотти в Верчелли. Что это дало лично вам?

- Мне это дало возможность играть. Я вообще по своему рождению, скажу вам по секрету, — шопенист. Но так как теперь я посвящаю себя все больше педагогической и исследовательской деятельности, то в моей душе все больше места занимают Моцарт и Бетховен, которые не ограничены одним инструментом — я имею в виду фортепиано. А музыка Шопена в основном фортепианная, в этом ее узор. Исследуя оркестровую и камерную музыку Моцарта и Бетховена, я все глубже понимаю, что фортепиано как инструмент обладает возможностью имитировать самые разные музыкальные форматы. На фортепиано можно играть очень оркестрово, на фортепиано можно играть как струнный квартет, когда каждому голосу отведена определенная роль... А когда человек занимается только фортепианной музыкой, он не понимает, что манера игры струнных инструментов, скажем, отличается, и значительно, от манеры духовых. Я всегда говорю своим студентам: пожалуйста, не играйте на рояле, будьте дирижерами и певцами. Вот это и есть два самых важных качества музыканта.

Беседовала ЛИНА ГОНЧАРСКАЯ

Фото из личного архива П.Гилилова

Сайт Мальтийского международного фортепианного конкурса: INCLASSICA.COM

ЛЕМБИТ ОРГСЕ: «СОВРЕМЕННЫЕ УЧИТЕЛЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, КАК ОБЩАТЬСЯ С РОДИТЕЛЯМИ»

Начало на стр. 4

- Вы работали в жюри конкурса «Дети в мире старинной музыки». Какие ваши впечатления от уровня участников?

- Уровень игры на фортепиано в России был и есть очень высокий. Несмотря на то, что дети были из разных уголков России, основа игры была сделана педагогами профессионально. Не играли на старинных инструментах, все играли на фортепиано, я не скажу, что это неправильный подход, но все подходы были убедительными. Перед детьми в этом возрасте стоят другие задачи — в первую очередь, качество владения инструментом. Мы оценивали профессионализм, музыкальность, — общие свойства.

- Как вы считаете, с какого возраста уместно начинать играть на аутентичных инструментах?

- Я по образованию пианист и думаю, что начальное образование необходимо получить фортепианное, а перейти в дальнейшем на клавишин возможно. Это переучивание или дополнение навыков. Но если ты начинаешь с клавишина с раннего детства и после ты хочешь стать пианистом — это невозможно. Я думаю, что начальное пианистическое образование дает свободу выбора: быть в будущем органистом или клавишником, и так далее. Пианистическое образование —

это надежно, и это основа для других возможностей, ведь личность может найти развитие для себя в «специфическом» направлении.

- Какие замечания или пожелания хотелось бы сказать участникам конкурса?

- У меня есть одно небольшое прошение ко всем руководителям музыкальных школ и училищ. То, что я слышал — это записи, сделанные в их учебных заведениях. Понятно, что рояль — это дорогой инструмент, но было много неприлично старых инструментов, плохо настроенных. Среди инструментов были и рояли «Эстония», эта фабрика до сих пор успешно существует, возможно сделать их починку или позаботиться о том, чтобы в школах были более приличные инструменты. Очень важно поддерживать детей и замечательных учителей, которые делают прекрасную работу. Если дети будут слышать хороший звук инструмента, это поможет и будет мотивировать их к дальнейшим занятиям и создаст другое впечатление на членов жюри.

Беседовал Антон Урбан

Фото Анде Каален из личного архива Л.Оргсе

культурный центр
меридиан

При участии
**ДМИТРИЯ СИБИРЦЕВА
& TENORS BAND**

**ГЕОРГИЙ
ФАРАДЖЕВ**
(Giorgio)

**ВЛАД
КАНОПКА**
(Federico)

**СЕРГЕЙ
ПИСАРЕВ**
(Paolo)

06/04
БОЛЬШОЙ ЗАЛ
19:00

ОДНАЖДЫ ВИТАЛИИ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
С ИТАЛЬЯНСКИМ ТЕМПЕРАМЕНТОМ
И ХИТАМИ В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ

Режиссер
СЕРГЕЙ ЗАХАРИН
Драматургия
БОРИС КОМАРОВ

БИЛЕТЫ НА САЙТЕ
MERIDIANCENTRE.RU

УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, Д. 61
8 (495) 333-35-38

Департамент
культуры
города Москвы

«Музыкальный Клондайк» -
№ 3 март (213) 2021
Свидетельство о регистрации
ПИ № 77-15348
от 30 апреля 2003 г.
Выдано Министерством РФ
по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовых коммуникаций
Генеральный директор,
издатель Елена Лашенко

Редактор Елена Жукова
Автор дизайн-макета Анна Лашенко
Издатель газеты
Многопрофильная компания
«АРТ-ЦЕНТР ПЛЮС»
Адрес: 111141 Москва,
ул. Плеханова, дом 7, офис 44
Тел.: +7 (926) 738-31-37;
+7 (925) 642-35-62
Для писем: 101000, Москва,
ул. Мясницкая, 26, а/я 867

E-mail: info@muzklondike.ru
info@art-center.ru
Распространяется по подписке,
по министерствам
и ведомствам культуры,
музыкальным клубам и магазинам,
студиям, театрам.
По вопросам распространения звоните:
+7 926 777 32 48
Редакция не несёт ответственности за
доставку газеты, осуществляемую

почтовыми отделениями. Редакция не
несет ответственности за информацию,
содержащуюся в рекламных материалах.
Мнение авторов не всегда совпадает
с мнением редакции. Присланные
фотографии и письменные материалы
не возвращаются.
При перепечатке ссылка на
«Музыкальный Клондайк»
обязательна.
Общий тираж 12 000 экз.

