

Журнал Саратовской государственной
консерватории имени Л.В. Собинова

Камертон

САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ имени Л.В. Собинова

ЮБИЛЕЙНЫЙ
ГОД
ЕЛЕНЫ
ГОХМАН
С. 4

С. 3
НОВОГОДНЕЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
РЕКТОРА

ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ
Л.К. СИВУХИНА
С. 31

С. 40
ДО СВИДАНИЯ, БАХ!

№149

НОЯБРЬ
ДЕКАБРЬ
2025

- 3 НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Александр Занорин
- 4 АЛЬФРЕД И ЕЛЕНА
Александр Демченко
- 6 БАЛЕТ «ГОЙЯ»
Александр Демченко
- 9 «ЕЛЕНА ГОХМАН: К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ». ПО СЛЕДАМ ПРОШЕДШЕГО ФЕСТИВАЛЯ
Наталья Королевская
- 14 ОТ «ЗВУЧАЩИХ НОТОК» ДО ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО КОМПОЗИТОРСКОГО КОНКУРСА ИМЕНИ Е.В. ГОХМАН
Владимир Орлов
- 16 ЕЛЕНЕ ГОХМАН — ВСЕГДА
Наталья Серова
- 20 НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ НАРОДНОГО АРТИСТА РФ, ПРОФЕССОРА Л.И. ШУГОМА
Яна Отекина, Владислава Бескоровайна
- 23 МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ УЧЕНИКОВ УЧИТЕЛЮ. К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Л.И. ШУГОМА
Наталья Киреева
- 26 «МЫ ВСЕ ВСЁ КАЖДОМУ»
Анжела Хачаянц
- 31 ПРИНОШЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОМУ МАСТЕРУ: О ПОЕЗДКЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО ХОРА САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ НА ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ ИМЕНИ Л.К. СИВУХИНА
Екатерина Апостол
- 34 ДИРИЖЁРСКИЙ ПРОЕКТ В САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ: БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ТРАДИЦИЙ
Павел Сидоров
- 37 МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ КАФЕДРЫ ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ «ПОЗНАЙ СЕБЯ В ПРОФЕССИИ»
Евгения Дворцова
- 40 ДО СВИДАНИЯ, БАХ!
Анастасия Попова
- 42 ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ НЕТЕРБУРГА САРАТОВА В МОСКВУ
Яна Отекина
- 44 РУШИЛАСЬ ЧЕТВЕРТАЯ СТЕНА — НА УЛИЦЕ ШЁЛ ДОЖДЬ...
Нина Бондаренко
- 49 ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА, ЖАРЕНый ЛЕБЕДЬ, ИЛИ ЧТО ВИДЕЛИ «ЗОЛОТЫЕ ОГНИ САРАТОВА»
Елизавета Иванова

Дорогие читатели «Камертона»!

Наша редакция присоединяется к уже звучащим поздравлениям и желает всем вам счастливого Нового года и Рождества! Пусть наступающий 2026 год будет наполнен только радостью и спокойствием, а музыка остаётся нашим верным спутником и помощником, звучащим в непременно полных концертных залах. А мы продолжим рассказывать о нашей музыкальной жизни, и пусть в Новом году она будет столь же богата на события, как и в году уходящем. Мы желаем всем нашим читателям, преподавателям, студентам и гостям консерватории счастья, процветания и любви.

С Новым годом!

С уважением,
ответственный редактор
Владислава Бескоровайна,
выпускающий редактор
Яна Отекина,
дизайнер Ирина Дрозденко

*Дорогие консерваторцы!
Искренне поздравляю всех с наступающим
Новым годом!*

Подходит к концу 2025 год — яркий, полный новых событий и долгожданных проектов. Состоялось огромное количество мероприятий различного масштаба, от кафедральных и внутривузовских до международных:

— более **30** конкурсов и фестивалей, среди них особенно запомнились Всероссийский Молодёжный конкурс органистов, Всероссийский конкурс исполнителей на деревянных духовых инструментах имени А.Г. Никитанова, Всероссийский конкурс скрипачей имени Н.А. Гольденберга, Всероссийская открытая олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам среди учащихся средних учебных заведений (культуры и искусств), Всероссийский фестиваль народно-инструментального искусства «На родине Паницкого».

— **440** концертов и спектаклей;

— **30** спектаклей студентов Театрального института были показаны **239** раз на сценах саратовских театров, в институте и в Театральном зале консерватории.

Среди самых масштабных наших проектов хочу отметить следующие:

— Третий этап проекта «**Большая музыка в малые города**», в рамках которого состоялось 10 концертов коллективов консерватории и 10 образовательных сессий в Димитровграде, Ивановке, Сызрани, Кузнецке и Балаково, а также заключительный Гала-концерт в Большом зале консерватории;

— Проект для абитуриентов «**Стань студентом Саратовской консерватории**»: в четвёртый сезон, с февраля по май, было подано 345 заявок, посетили проект 189 человек. В ноябре стартовал пятый юбилейный сезон проекта.

— В Театральном зале с успехом прошла премьера спектакля-концерта «**Я вернулся в мой город**» с участием Камерного хора консерватории. Этот спектакль позже был показан в Ставрополе, Минеральных Водах, Черкесске, Владикавказе и Дербенте.

— Фестиваль «**Дни современной музыки в Саратове**», прошедший в течение десяти дней в сентябре-октябре. Огромное количество редко исполняемых произведений и премьер прозвучало на концертах этого фестиваля, что позволило консерватории ещё сильнее влиться в течение самых актуальных музыкальных явлений.

В течение года наши коллективы и исполнители выезжали на множество гастролей, как по России, так и за рубежом: в **Китай, Австрию, Бельгию, Люксембург, Францию**. Концерты с участием Академического хора консерватории состоялись в Нижнем Новгороде, Саранске, Пензе. А одно из самых запоминающихся событий года прошло совсем недавно — 16 декабря в Большом зале с огромным успехом был исполнен **Реквием** Вольфганга Амадея Моцарта.

Не отставала и научная деятельность. За прошедший год было опубликовано **70** изданий, из

них 11 монографий, 9 сборников научных статей, 23 нотных сборника и хрестоматий, 19 учебно-методических пособий, а также периодические издания. На базе консерватории прошло более **20** научных конференций, в том числе международного масштаба.

2025 год был богат на юбилеи — как и зарубежных и отечественных композиторов (Бах, Гендель, Свиридов), так и наших саратовских мастеров (В.Г. Королевский, Е.В. Гохман). Мы организовали и провели много фестивалей, концертов, учебно-методических мероприятий, посвящённых им. Юбилей отмечали и Саратовская театральная школа (**105 лет**), и даже наш замечательный орган в Большом зале (**40 лет**). А в следующем году мы готовимся и к новым празднованиям — так, уже в ноябре начался масштабный проект, посвящённый Л.И. Шугому — основателю Детской музыкальной школы для одарённых детей при консерватории.

Наступающий год будет полон и музыкальных событий, и обновлений в жизни консерватории. Начнётся строительство нового общежития на **350** мест, что говорит о непрекращающемся развитии нашего вуза. Обязательно будут улучшения в консерваторском быту — модернизация гардероба и фойе, обустройство комфортной комнаты отдыха для студентов.

Хочу поблагодарить всех, кто принимает активное участие в жизни консерватории — сотрудников, ректорат, деканат, технических работников и, конечно же, творческих студентов. Без всех вас ничего не было бы достигнуто, и я желаю нам всем только ещё больше содружества, сотворчества и солидарности.

Ещё раз поздравляю всех с наступающими праздниками! Пусть в будущем году сбываются все ваши самые заветные мечты, пусть вашей жизни сопутствуют только крепкое здоровье, благополучие, радость и добро!

*Александр Германович Занорин,
ректор Саратовской консерватории
им. Л.В. Собинова*

Альфред и Елена

Немного истории

Как мы хорошо помним, прошлый 2024 год прошёл у нас под знаком 90-летия Альфреда Гарриевича Шнитке. Нынешний год проходит в Саратовской консерватории как год Елены Владимировны Гохман (к 90-летию со дня её рождения). В рамках музыкального фестиваля, посвящённого этому событию, была осуществлена премьера оперы «Мошенники поневоле», состоялся концерт «Елена Гохман. Музыка для струнных», а также прошли два вечера, адресованные ораториям «Ave Maria» и «Испанские мадригалы». Состоялись V конкурс композиторов имени Елены Гохман и XIX Международный научный форум «Диалог искусств и арт-парадигм» (Посвящение Елене Гохман). Опубликованы партитура балета «Гойя» и Соната для альта и фортепиано, подготовлены к изданию оперы «Цветы запоздалые» и «Мошенники поневоле» (партитура и клавиш), Соната для скрипки и фортепиано, «Семь эскизов для фортепиано». Издана юбилейная монография «Из когорты классиков. К 90-летию Елены Гохман». Готовится открытие памятного знака композитора на «Аллее звёзд» (Набережная космонавтов).

Эти два имени, столь важные для нас, связывали дружеские контакты, о которых хотелось бы напомнить.

В отличие от Альфреда Гарриевича, Елена Владимировна была коренной жительницей нашего города, и только пять лет не жила в Саратове, потому что в нашей консерватории тогда не было класса композиции. Но, с ранних лет зная, что должна обязательно стать композитором, она вынуждена была уехать в Москву и пять лет проучилась там в консерватории, а затем до конца жизни преподавала в Саратовской консерватории.

Когда она приехала в Московскую консерваторию, Альфред, будучи годом старше её, уже учился там. Узнав, что из Саратова приехала и учится здесь какая-то Елена, он её отыскал, и у них установились тёплые отношения. Встречались они нечасто, и, увидев её, он с улыбкой говорил: «Я — Энгельс, ты — Саратов», в добавление к этому напевая начало мелодии песни Андрея Эшпая, популярной в те годы, со словами «Мы с тобой два берега у одной реки».

В своё время я воспользовался этим, когда написал книгу под названием «Два гения с берегов Волги», на обложке которой значатся два имени: Альфред Шнитке и Елена Гохман, то есть имена двух самых крупных композиторов, имеющих отношение к Саратовскому краю. Первый из них всемирно известный, а вторая — с более скромной известностью, но в России её хорошо знают. Для нас же, саратовчан, это в некотором роде святыня. Кстати, когда мы формировали обложку этой книги, пришла мысль воспользоваться снимком из космоса, где запечатлены Саратов, напротив него — Энгельс и соединяющая их ниточка моста.

Потом они встречались в Москве во время концертов Альфреда, иногда она специально приезжала на премьеры его произведений. Виделись изредка. Когда он приехал с авторскими концертами в Саратов в 1981 году, после одного из них мы устроили у Елены Владимировны большое чаепитие. Во время этого чаепития, после того, как мы поздравили его с прошедшим концертом, Елена сказала: «Ты знаешь, я вот была всегда такой консервативной, больше склонной к классике, но, услышав несколько твоих авангардных вещей, решила тоже попробовать свои силы в радикальном наклонении».

В том числе написала концерт для оркестра под названием «Импровизации»».

Альфред тут же откликнулся: «Покажи. Ноты есть? Звукозапись есть?». Запись была с премьерного исполнения в филармонии, ноты в соседней комнате. В течение 40 минут он внимательнейшим образом слушал эту большую композицию, состоящую из трёх частей: «Интрада», «Элегия», «Буффонада». Относительно первой части Альфред сказал, что в ней обрисована пугающая перспектива перехода техногенной эры в космическое инобытие. Это было очень близко моим представлениям, и я позволил себе заметить, что подобное у него самого впечатляющим образом передаётся во Второй симфонии.

По поводу последней части он восхитился, поскольку это оказалось для него очень неожиданным. «Никогда бы не подумал, что на основе премудрой додекафонии можно написать такую бурлеску — ярко комедийную, ярмарочно-пёструю, и, как ты её назвала, «Буффонада»». Он встал, подошёл к роялю и по памяти наиграл двенадцатизвучную серию, которая в этой части варьируется на все лады.

Потом Альфред начал воспроизводить тему средней части, «Элегии», но остановился. «Нет, не буду портить. Лена, мы только что слышали запись. Согласись, что это не лучшее исполнение — пожалуйста, сыграй сама». Елена села за рояль и проиграла 15 минут этой музыки. И он сказал ей: «Лена-Лена, мне такой музыки никогда не написать». И это говорил человек, который уже для многих был кумиром, гением, высшим авторитетом.

В этой части всё основано на мелодике барочного типа. Альфред упомянул на тот счёт: «Мы же знаем, что со времён Вагнера существует такое выражение — **«бесконечная мелодия»**, когда это длится, длится, длится. И ты бесконечно длишь, это у тебя редкий Божий дар». Внутренне я всецело присоединился к этой оценке особого дара Елены Владимировны. И уже позже, вспоминая его слова, очень сожалел, что он не дожил до 2000 года, когда она написала ораторию «Ave Maria». Кульминацией в этом огромном полотне стал гимн Богородице — бескрайняя мелодия, пропеваемая солистами и хором на одном дыхании. Если бы Альфред дожил и услышал это, думаю, он бы поразился ещё больше.

Как видим, это был человек удивительной скромности и отзывчивости. Никакого даже намёка на высокомерие, хотя, уверен, что внутренне он осознавал масштаб своих творческих возможностей. Как-то он расспрашивал меня о другом саратовском композиторе, Олеге Аркадьевиче Моралёве. Я ответил, что это очень уважаемый, ценимый нами музыкант, но при всех своих достоинствах его резонанс ограничивается в основном нашим регионом.

Тогда Альфред пояснил, что они с Моралёвым занимались композицией в Московской консерватории у одного профессора, Евгения Кирилловича Голубева. Но конечный результат их последующего творчества далеко не

одинаков. Так что получается, дело не столько в педагоге, сколько во внутреннем потенциале воспитанника. Вот и у него результат несопоставим с тем, чего достиг его соученик. Сказав это, Альфред тут же смутился: «Поймите, Александр, это не самохвальство, просто я размышляю о том, как по-разному складываются наши судьбы»

Помимо этой скромности, его отличала совершенно необыкновенная заботливость о людях, окружающих его. Вот, скажем, мы с Еленой Владимировной неоднократно приезжали на премьеры его произведений, и приходилось тревожить его звонком, как бы нам попасть на концерт, потому что билеты уже распроданы. Он всегда резервировал два ряда в зале для своих близких друзей и знакомых, которых он потом рассаживал. А ведь при его известности и занятости, казалось бы, всегда мог отмахнуться: некогда, не моё дело, ищите свои ходы-выходы. Нет, всегда — заботливость, к которой присоединялась исключительная деликатность, когда дело касалось окружающих его людей. Деликатность и ещё, я бы сказал, особая щепетильность.

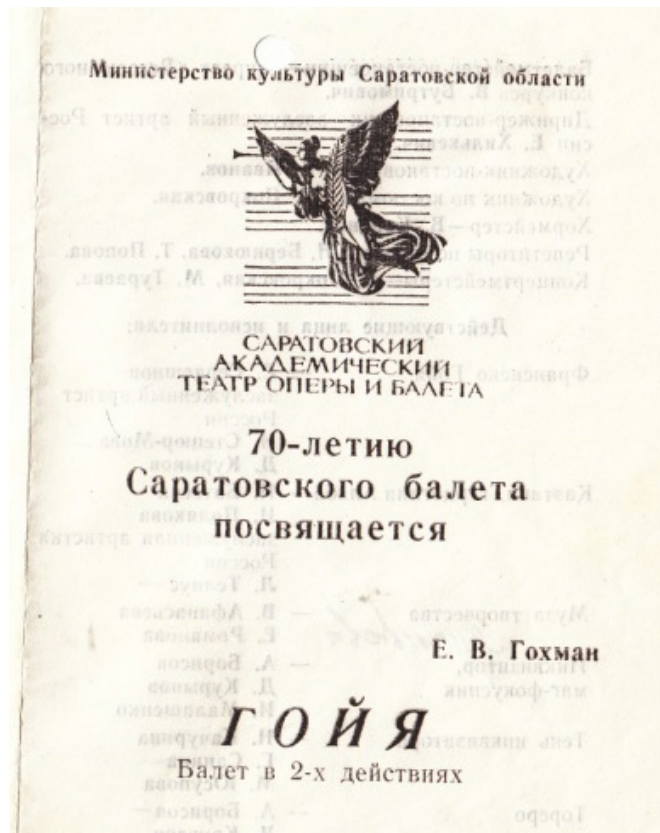
Помнится, как-то мы с Еленой Владимировной узнали о его стеснённом материальном положении, и у нас возникла мысль основать в помощь ему персональный фонд. Будучи в Москве, я поделился с ним этой мыслью, и надо было видеть его реакцию. Категорически нет, ни под каким предлогом не беспокоить людей! Я пытался убедить его в том, что его многочисленные поклонники всеми силами заинтересованы в том, чтобы он больше располагал собой для творчества. И что же он ответил: «В конечном счёте трудности мне только на руку. Если нужно пройти круги ада, значит на то судьба, как у Данте. Они закаляют, если ты что-то стоишь».

С конца 1980-х годов, когда Альфред Гарриевич тяжело заболел, Елена Владимировна очень горевала, считала это обрушившееся на него бедствие вопиющей несправедливостью, просила меня держать её в курсе всех новостей, приходящих из Гамбурга, где он жил последние годы. Она снова подавала мысль о финансовой поддержке, однако и на этот раз мы получили от него деликатное «Нет, ни в коем случае, всё хорошо!». После кончины Альфреда Гарриевича Елена Владимировна вынашивала замысел сценической мистерии «Святой Себастьян», которую предполагала посвятить памяти Шнитке, но её собственная кончина в 2010-м году не позволила осуществить этот замысел.

*Председатель Фонда
композитора Елены Гохман,
заслуженный деятель искусств России
Александр Иванович Демченко*

БАЛЕТ «ГОЙЯ»

Интервью тележурналиста Александра Динеса
после премьеры спектакля (1996 год)

Композитор Елена Гохман:

Е.В.: Особое чувство удовлетворения, даже, можно сказать, восхищения вызвала у меня работа балетной труппы. Я в последнее время ходила в балетные залы и наблюдала, как они работали — особенно когда почувствовала, что музыка стала входить в них. Потом-то они говорили, что им очень нравилась музыка, но сначала, наверное, конечно, всякое было отношение. И я просто наблюдала их работу. Конечно, с ними был и балетмейстер, но это его профессия, и здесь тоже можно его выделить. Но особенно кордебалет — я видела, как они трудились и утром, и вечером, без выходных. Меня удивляло такое их отношение.

А.Д.: А как Вы постигали личность Гойи — через Фейхтвангера, через живопись, через известные факты?

Е.Г.: Очень трудно сказать. Потому что, скорее, он стал просто поводом, чтобы показать жизнь творческой личности, поскольку я это чувствую, я понимаю. Я, конечно, отталкивалась от предложенного балетмейстером. Но самое главное — внутреннее постижение, которое шло через меня: ощущения творческого человека, как складывается его жизнь, взаимоотношения. Потому что он, с одной стороны, так сказать, как представитель неких небесных сил, то есть космос, из которого он черпает вдохновение. А с другой стороны, он человек земной, у которого

волей-неволей есть и какие-то обычные жизненные проявления, плюс внешние обстоятельства. То есть здесь как раз прослеживаются разные мотивы, в данном случае балетмейстер выбрал определенную линию: художник и обстоятельства, небо и земля, внутреннее и внешнее.

Какое-то время, до того, как мне был предложен этот сюжет, мне казалось, что балет несколько легковесный жанр. Мне хотелось написать балет именно такого рода, просто чтобы отдохнуть. Поэтому я думала о чём-то совсем другом. Например, обратиться к Грину, его «Бегущей по волнам», и у меня уже были наброски. А тут получилось так, что предложили «Гойю», и я взялась, потому что это дисциплинирует, считаешь себя в какой-то степени обязанной. А «Гойя» — сами понимаете, это очень серьёзно, даже страшно было браться за это. Я и сейчас чувствую, что это, может быть, не совсем моя тема. Но к предложенной теме постепенно начинаешь привыкать, а потом уже начинаешь проникаться ею. Чтобы написать музыку, которая может заинтересовать зрителей, всё должно быть пропущено через себя. Потому что, если не трогает, то я не могу так просто писать это. То есть, можно написать что-то, подходя сугубо профессионально, но я, наверное, всё-таки романтический по складу человек и музыкант, и поэтому мне нужно, чтобы меня обязательно тронуло, иначе я не напишу музыку, которая

трогала бы остальных. Что бы там ни говорили, но всё-таки пишут в конце концов для людей. И тем более театр — это наиболее демократический жанр. И если приходилось видеть, что зрители уходили с этого спектакля со слезами, даже чуть ли не с рыданиями, и говорили слова благодарности — это какая-то награда за очень нелёгкий композиторский труд.

Хореограф Виталий Бутримович:

Всё новое не всегда встречается с распротёртыми объятиями. Музыка Елены Владимировны показалась сложной, но потом, когда материал был внимательно освоен, мы все стали жить ею. Пластика вроде бы требует такой музыки, под которую легче танцевать. А здесь есть и определённая аритмия, и танцевать под неё довольно сложно. Но вместе с тем, когда материал освоен, когда всё поставлено, когда телом танцовщики вжились в материал, когда оркестр начинает выигрывать всё, что хотел композитор, тогда можно сказать, что спектакль состоялся. Тем более, когда имеешь дело с такими талантливыми актёрами. Конечно же, это в первую очередь удивительные Игорь Стецюр-Мова и Людмила Телиус. И с ними целая плеяда других танцовщиков.

Дирижёр Евгений Хилькевич:

Спектакль этот с точки зрения общепринятых форм балета необычен. Он задуман Еленой Владимировной Гохман как синтез музыки, балета, хора, вокального пения. Уверен, что он найдет своё достойное место в репертуаре нашего и других театров. Ведь в последнее время в театральной жизни России создание таких

глобальных, крупных сочинений для музыкального театра — большая редкость. Как нам уже известно, этой партитурой заинтересовался ряд театров, и вполне очевидно, что они пойдут вслед за нами.

Исполнитель партии Гойи Игорь Стецюр-Мова:

А.Д.: Игорь, перед первым действием Вы ощутили дыхание премьеры, дыхание премьерного зала, публики?

И.С.-М.: Разумеется. Можно сказать, что премьеру я ощутил вчера, ещё при сдаче. Сегодня, как бы сказать, это повтор. В принципе, балет получился очень интересный. Давно таких балетов не ставилось нигде. Говорю это, поскольку очень много поездил, многое посмотрел, и то, чего мы очень долго ждали и что сделано у нас, свершилось.

А.Д.: Каково ощущать себя первым исполнителем этой первой партии? Представьте, если балет будет ставиться потом вновь и вновь, и через много лет Вас будут помнить как её первого исполнителя.

И.С.-М.: В других постановках, конечно же, неизбежно будут отталкиваться от нашей трактовки, но делать будут иначе, по-новому — копий быть не должно. Тем более, что это очень современная композиторская работа, а не канон, как «Лебединое озеро» или «Дон Кихот». В данном случае канонизировать не стоит. И поэтому, как другой танцовщик внутренне решит для себя задачу воплощения образа Гойи, так это и будет лучше. И эта музыка предоставляет такие возможности. И даже сам я предполагаю каждый будущий спектакль танцевать иначе, что интересно самому мне и зрителю.

Исполнительница партии Каэтаны Людмила Телиус:

Л.Т.: Каковы ощущения? Они, конечно, как обычно, когда проходит премьера: волнительно и торжественно в то же время. И очень надеюсь, что этот спектакль обретёт свою долгую жизнь на нашей сцене.

А.Д.: То, что Вы танцевали, отличается от других Ваших работ?

Л.Т.: У нас, конечно, были какие-то оригинальные вещи и до этого, но этот спектакль отличается коренным образом. Поначалу музыка казалась трудной для танца. А сейчас она уже всем очень нравится, все проблемы остались позади.

Хореограф Наталья Рыженко:

Нахожусь здесь в качестве иногороднего гостя и зрителя. На мой взгляд, сегодня был совершенно замечательный вечер, впечатление очень сильное, особенно от музыки. Мне кажется, что состоялось рождение выдающегося музыкального произведения в области балета, которое войдёт в репертуар других балетных трупп. Во всяком случае, я хорошей завистью позавидовала моему коллеге и старому знакомому Виталию Бутримовичу, который взялся за столь смелую задачу и поставил это сочинение на сцене Саратовского театра.

Художественный руководитель Саратовского театра оперы и балета Юрий Кочнев:

Сегодня получил своё рождение новый балет «Гойя» саратовского композитора Елены Владимировны Гохман по роману Фейхтвангера. Это событие особое для театра, поскольку мы имеем дело с очень новым и серьезным явлением. Дирижер Евгений Хилькевич провел огромную работу с партитурой этого балета и с оркестром. Многоопытного главного балетмейстера Нижегородского театра Виталия Бутримовича мы специально пригласили для этой постановки. Сценография принадлежит совершенно замечательному театральному художнику Евгению Иванову, который не просто оформляет спектакль, но умеет вскрыть его внутреннюю структуру и предложить много интересных идей постановщикам спектакля. Полагаю, что совместная работа этих больших мастеров заслуживает самой высокой оценки.

*Интервью подготовил
председатель Фонда
композитора Елены Гохман,
заслуженный деятель искусств России
Александр Иванович Демченко*

«ЕЛЕНА ГОХМАН: К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ». ПО СЛЕДАМ ПРОШЕДШЕГО ФЕСТИВАЛЯ

90-летие со Дня рождения Елены Владимировны Гохман (1935–2010) — одного из самых любимых в Саратове композиторов — стал поводом для проведения большого авторского фестиваля. Широко развернувшись, он охватил все времена года: начавшийся в апреле, опустив лето (которое ушло на репетиционный процесс, а значит, не стало потерянным временем), он продолжился текущей осенью и завершился в самом начале зимы, с первым снегом, в соответствии с названием ежегодного проекта Саратовской консерватории «Год композитора», под эгидой которого и проходил. Став многосоставным событием и, как всегда, включив в свою орбиту множество самых разных исполнителей и исполнительских коллективов, фестиваль представил творчество Е.В. Гохман широкоформатно и глубоко. В каждом из четырёх разножанровых концертов, составивших фестиваль, отразилась одна из граней творческой уникальности композитора, и в целом творческий путь композитора был охвачен от первых до последних лет. О полноте воссоздания этой картины, используя возможности звуко- и видеозаписи, позаботился главный организатор фестиваля, заслуженный деятель искусств РФ, доктор искусствоведения, профессор Александр Иванович Демченко, выступивший также в роли ведущего трёх концертных вечеров.

Распределение музыкальных событий между двумя сезонами способствовало тому, что прошедшие друг за другом три осенне-зимних концерта объединились в одну нарастающую линию музыкального марафона, предопределив его восприятие как драматургически выстроенного целого, со своими началом, серединой и концом, эмоциональной и стилиевой динамикой.

В этом марафоне камерный концерт **«Музыка для струнных»**, прошедший **22 сентября** в Театральном зале Саратовской консерватории, сыграл роль вступления, окрашенного в неоклассические тона. Программу его составили произведения с академически строгими жанровыми названиями

Соната для скрипки и фортепиано в исполнении Рю Хи Юн (скрипка) и Марины Солововой (фортепиано) — одно из ранних сочинений Е. Гохман (1969), потерянное и забытое, в своё время записанное на радио, но ни разу не прозвучавшее в эфире, — стало премьерой фестиваля. Представив автора в поиске своей интонации и своего художественного мира, эта одностанная композиция — «здесь всё компактно, но по содержанию ёмко» (А.И. Демченко) — обнаружила стремление приобщиться к общему суровому стилю музыки XX века. Ей свойственен дух инструментальных драм Шостаковича

или Бартока, с типичным контрастом сосредоточенного раздумья и токатной устремлённости, драматическим нарастанием от тревожности к безысходности, не получающей иного разрешения, кроме баховского мажора в конце.

Сонату для альты и фортепиано, прозвучавшую в исполнении Анастасии Шевцовой (альт) и Эвелины Зориной (фортепиано), — «самое исполняемое из ранних произведений Елены Владимировны» (А.И. Демченко), созданное двумя годами позже скрипичной сонаты, — можно считать продолжением и развитием всё тех же образов и настроений. Пронизанная бетховенским ритмом судьбы, с периодическим упрощением до прямолинейных ритмоформул зла Шостаковича, пребывающая в измерении его же злых скерцо, не оставляющая ни малейшего места для просвета (приостановка движения отдаёт лишь усталостью и сознанием обречённости), она завершается ожесточённым, на грани крика, возгласом протеста.

И, наконец, Партита для двух виолончелей, завершившая вечер, — одно из последних, прощальных сочинений Е. Гохман (2007, 2009 — оркестровая редакция), прозвучавшая в исполнении Татьяны Грачёвой и Дмитрия Тупицына в сопровождении Поволжского камерного оркестра, представила уже совсем другого автора — большого, состоявшегося мастера, творческий путь которого увенчался обретением неповторимого стиля в больших оркестрово-хоровых фресках и вокальных циклах, о чём рассказывал А.И. Демченко в перерывах между номерами программы.

В обращении к жанру барочной партиты, в отличие от сонат с их автопортретирующей интенцией, Е.В. Гохман словно хотела воссоздать образ самой Музыки, существующей как чистое искусство, освобождённое от личности художника, выступающего здесь лишь в роли ваятеля, оперирующего звуковым материалом, как если бы это был камень или глина. Неоклассическая концепция Партиты развернулась, широко раздвинув композиционные рамки барочной сюиты, которую составили десять номеров: в обрамлении Прелюдии и Постлюдии друг за другом проследовали павана, скерцо, пастораль, гавот, пассакалия, тарантелла, ариетта и жига, пленяющие вещностью отшлифованной формы. Но, подобно старинным мастерам, украшавшим свои изделия личной печатью, Е.В. Гохман, любовно «формуя» звуковые образы в соответствии с жанровыми моделями, используя язык особенно любимой ею старинной модальности, нашла возможность, чтобы оставить свой фирменный знак художника в «складках» многочастной сюитной композиции.

Так, в зоне золотого сечения неслучайно оказалась Ариетта (единственный песенный жанр

в ряду танцевальных пьес), концентрирующая в себе особую авторскую интонацию зонговой природы, которая в более поздних сочинениях Е.В. Гохман создаёт выход в измерение духовной бесконечности, куда ещё не знают выхода ни скрипичная, ни альтовая соната. Эта интонация Ариетты долго не может состояться, как будто выскается из камня, неподдающегося резцу, перебиваемая и передаваемая солистами друг другу, рождающаяся в непосредственной сиюминутной импровизации. Но её целостное проведение, внезапно получившее некий скрытый толчок к росту и расцвету уже при поддержке оркестра, преображает всё сочинение, наполняя его светом, идущим из самой глубины души.

Эта особенность драматургического мышления Е.В. Гохман в укрупнённом формате воплотилась в Библейских фресках «Ave Maria», исполнение которых состоялось **28 сентября** на сцене Большого зала консерватории в рамках фестиваля «Дни современной музыки в Саратове» в исполнении Театра хоровой музыки (художественный руководитель и дирижёр — Заслуженный деятель искусств Л.А. Лицова) и Академического симфонического оркестра Саратовской филармонии имени А.Г. Шнитке (главный дирижёр — Александр Рудин) под руководством Анатолия Семёнова; солисты — Анастасия Кусмарцева (дискант), Лаура Захарова (альт), Иван Подгороднев (тенор), партия органа — Наталья Гольфарб.

Временной перерыв между концертами был минимальным (меньше недели), что позволило слушателям, побывавшим на камерном вечере, завершившемся виолончельной Партитой, ощутить глубинное родство этих внешне столь непохожих, разножанровых сочинений, органично сосуществующих в континууме творчества композитора, связанных незримыми нитями внутренних синергетических процессов, определяемых отношениями человека и мира.

Как центральное событие осенне-зимнего сезона «Года композитора — 2025» «Ave Maria» составила его лирическую «середину». Романтический облик этой партитуры, вдохновлённой идеей создания монументальной музыкальной «иконы» («фрески») Пресвятой Девы, определило не внешнее живописание, но исследование духовного космоса. В обращении к текстам

католического культа, с ключевыми «Alleluia» и «Dies irae», разворачивается картина Божественного мироздания: под звуки хвалебного песнопения, флейты, арфы и колоколов рождается образ первозданного, догреховного состояния мира, сменяемый видением Страшного Суда. Синтезирующий итог концепции возвращает райский образ Света и Радости уже не в отстранённом созерцании процессов миротворения, но окрашенным глубоко личной нотой, означающей обретение Мира в своей душе.

Этот момент высокого откровения, как личное завоевание Неба и Рая, утверждающее победу над смертью (входящую в сочинение в разделах «Crucifixus» и «Stabat mater»), отмечен сконцентрированностью той самой, знаковой для Е.В. Гохман, хорошо узнаваемой в любом её сочинении зонговой интонацией, распознаваемой как голос автора, заключающий в себе, словами Е.И. Вартановой, «мудрость и тайнознание о мире и человеке». Эта интонация со словами «Santa Maria» и «Ave Maria», возникающая в неизменно отведённой для неё зоне золотого сечения, вырастает в бесконечную мелодию в партии солистов, увлекающую в беспредельность духовных пространств, где человек обретает спасение. Мария входит в сердце и остаётся там навсегда именно с этой мелодией, с которой слушатели покидали Большой зал после долго не умолкавших аплодисментов. Таков эффект воздействия музыки Елены Гохман, сопоставимый с чудом.

Последний концерт юбилейного фестиваля, на который была возложена особая миссия как завершающего мероприятия, должен был состояться в день рождения композитора, 29 ноября, но по стечению обстоятельств был перенесён на декабрь.

Камерная оратория «Испанские мадригалы» — одно из самых известных, любимых и часто исполняемых не только в нашем городе сочинений Елены Владимировны. В этот раз без него нельзя было обойтись по той причине, что осенью 2025 года исполнилось ровно полвека со дня его первой премьеры, после которой сразу же заговорили о рождении в Саратове нового самобытного композиторского таланта — тонкого лирика, мелодиста, мастера хорового письма и оркестровки, способного добиться полноценной оркестровой звучности даже в условиях камерного ансамбля, о чём в каждом своём вступительном слове перед концертами фестиваля не уставал повторять А.И. Демченко, нагнетая ожидание завершающего концерта.

Он состоялся **9 декабря** в Большом зале консерватории, где «Испанские мадригалы» прозвучали в исполнении женской группы камерного хора «Viva art» (руководитель — Виолетта Мальцева), женской группы Академического хора Саратовской консерватории (руководитель — профессор Александр Занорин, хормейстер — ассистент-стажёр 2-го года обучения Игорь Коблов творческий руководитель

— Заслуженный работник Высшей школы РФ Н.Н. Владимирцева); лауреатов всероссийских и международных конкурсов — баритона Сергея Майданова и сопрано Юлии Ломакиной (класс доцента О.А. Алакиной); Аллы Долженко и Татьяны Левашовой (фортепиано); Ильи Колибердина (гитара); Аглаи Безотосной (флейта, класс профессора О.В. Скрипинской); Александра Чуприянова (контрабас, класс доцента Д.Ю. Чернышевского); Инны Якушевой, Ульяны Булычёвой, Ксении Никитиной (ударные, класс преподавателя И.С. Якушевой) под руководством Виолетты Мальцевой.

«Испанская» тема в музыке не нова, но её трактовка Е.В. Гохман, поставившей в центр оратории образ поэта и созданной им Испании как страны, открытой равно любви и смерти, отличается экспрессионистической заострённостью. Через всю ораторию устремляются два музыкальных потока — несущаяся в праздничном хороводе река жизни («Ах, как несётся речка!») и мерный скок неумолимой конницы смерти («Жандармерия чёрная скачет, / усеяв свой путь кострами, / на которых поэзия гибнет / стройная и нагая»), создав крещендирующее мерцание Дня и Ночи в контрастах радостно-звончатой песенно-танцевальной стихии и напряжённой остигатности уменьшённого лада. Небольшие купюры, сделанные в новой исполнительской версии, способствовали сокращению внутренних остановок и высвобождению нарастающей на протяжении полутора часов звучания оратории общей динамики движения, устремлённого к финалу, где открывается поглощающая человеческие жизни безбрежность Времени («Расстилается море-время, / и несёт оно сон-кораблик») и оглушающая тишина Космоса («Всё тот же ритм часы отбивают, / всё те же звёзды в небе сияют»). Но квинтэссенцией экспрессии в оратории стал непрерывно развёртывающийся диалог Поэта (баритон) и Смерти (сопрано), голоса которых в этом аллегорическом Театре теней персонифицированы в широком лирико-элегическом распеве рапсоды и изломанной злобным оскалом и криком декламации его антагонистки. В заострении контрастов, в сгущении эмоциональной атмосферы оратории получила выражение боль композитора за трагическую судьбу поэта, превращённую Е.В. Гохман в символ катастрофического XX века.

На этой экспрессионистической вершине творчества Е.В. Гохман юбилейный фестиваль завершился. За рамками осенне-зимнего сезона, на который пришлось большинство концертов «Года композитора — 2025», осталось только открытие фестиваля, которое и во временном, и в жанровом отношении выделяется как отдельное и особенное событие.

Весеннее открытие фестиваля оказалось символическим актом. После ухода Елены Владимировны именно весна стала постоянным временем года проведения её авторских концертов и потому неразрывно слилась с лирической

интонацией её музыки, излучающей душевную теплоту и мягкую улыбку, в соединении с постоянными для творчества композитора мотивами преодоления смерти, возрождения и любви. На этот раз весенняя презентация творчества Е.В. Гохман подарила настоящий сюрприз — мировую премьеру одноактной комической оперы «Мошенники поневоле», которая стала подлинным фаворитом фестиваля, открытием творческой личности Е.В. Гохман с новой, неизвестной современным почитателями её музыки стороны. Мировая сценическая премьера оперы — не шутка, даже если сама опера названа композитором «юмореской».

Премьера оперы-юморески «**Мошенники поневоле**» состоялась **1 апреля**, в День юмора и смеха, на сцене Театрального зала Саратовской консерватории. Это вторая часть оперного диптиха Е.В. Гохман «И слёзы, и смех» по рассказам А.П. Чехова (первая часть — опера-элегия «Цветы запоздалые»), созданного в 1984 году, в те же 1980-е годы поставленная на Саратовском телевидении и один раз показанная в концертном исполнении. Но её сценическая жизнь началась только теперь благодаря инициативе заведующей кафедрой академического пения и оперной подготовки консерватории, профессору И.Р. Котельниковой. В постановке приняли участие студенты оперного класса и студенческий оркестр под управлением В.П. Терещенко.

Сценическое воплощение стало новым рождением «Мошенников», дождавшихся, наконец, своего часа «X». Он один может засвидетельствовать, состоялась опера или нет, а премьера показала, что Елена Владимировна обладала исключительным и в то же время естественным чувством сцены, которое чутко уловил режиссёр-постановщик спектакля М.М. Музалевский. Кадрово-монтажная драматургия оперы, с динамично сменяющимися друг друга персонажными планами, предопределила кинематографическое оформление спектакля — развёрнутый во всю стену задника сцены экран, на котором с первыми звуками увертюры появляются титры (название оперы в обрамлении стилизованных под модерн виньеток), а в дальнейшем идут фото- или видео-иллюстрации, создающие визуальные акценты по ходу стремительно развёртывающегося сюжета.

Не ускользнула от внимания постановщиков и аудио-идея композитора — эффект заезженной пластинки, определяющий особенности произнесения текста с нарочитыми повторами слогов и фраз, словно вызванных спотыканием иглы о полустёртые целлулоидные бороздки диска граммофона. Он и сам появляется на экране в сцене с танцами как музыкальный символ оперы, написанной в регтаймовых тонах «граммофонной» эпохи рубежа XIX–XX веков, с добавлением и других популярных, хорошо узнаваемых танцевальных ритмов. Оригинальная находка автора, позволившая компенсировать дефицит литературного текста (чеховский рассказ умещается на двух печатных страницах), конечно же, не могла не восхитить!

А сколько других подобных находок содержало в себе сценическое воплощение оперы, свидетельствующее о незаурядном чутье оперного драматурга, проявившемся у Елены Владимировны при создании комедийных контрастов, составляющих основу буффонного жанра!

Так, чинно-благородное общество, собравшееся на встречу Нового года, с первых тактов оперы разделилось на «отцов и детей», по-разному ожидающих начала праздника — старики степенно, молодёжь нетерпеливо, предвкушая танцы и флирт. Одни говорят на профундовых тонах, другие — на щебечущей высоте. Этот тесситурный контраст уже в увертюре задаёт диалог коробочки и барабана, превращая оркестр в инструментальный театр, который по ходу действия периодически оживает, переключая внимание зрителей на себя. Чтобы эти ярко-театральные моменты не прошли незамеченными, было принято решение рассадить оркестр в зоне видимости — перед сценой.

«Отцы» и «дети» существуют не только в равноудалённом тесситурном пространстве, но и в столь же дистанцированном интонационно-стилистическом. В партии стариков только одно слово «Не-по-ря-док», распетое в духе императивных каденций Графа из «Свадьбы Фигаро» Моцарта, заменяет целую арию (Н. Зонтов); его дополняет теноровый припев «Как умственно и верно!» у второго «возрастного» героя (М. Сафронов), типичного подпевалы, прячущегося в тени своего более харизматичного компаньона. У молодёжи ту же функцию выполняет вальсирующий мотив с повторяющимся рефреном «Шарман-шарман» в партии «барышень в розовых платьях» (Ю. Коренёк, Е. Петрова), адресованным молодому человеку с французским именем и лоском — неотразимо-обаятельному Жану (М. Тубольцев). Французский «след», с его «шарман-шарманочным» заводным «ум-ца-ца», пронизывающим партитуру в диапазоне от легчайшей до грохочущей звучности, стал символом опереточной атмосферы спектакля, с характерным для неё принципом карикатурных «снижений» и всевозможных несурзных несоответствий, многие из которых решены в чисто музыкальном плане.

Конфликт отцов и детей получил ту же сниженно-опереточную трактовку. Дабы сократить время ожидания праздника, молодёжь затевает игру в лото («Лото — прекрасная, прекрасная игра [...] поможет время скоротать...»). Начатая в ритме регтайма, она приостанавливается (переходя в «режим» замедленной киносъёмки), заслоняемая «наплывом» контрастного образного плана с арией профундиста, по-прежнему утверждающего, что «кругом и всюду не-порядок, непорядок, непорядок, не...», и возобновляется уже в новом составе, с присоединившимися к забаве «детей» «отцами».

Ломберный стол превращается в театр боевых действий, сотрясаемый встречными темповыми атаками. Сначала нарастание скороговорки изматывает «отцов», которые, перехватив инициативу, в свою очередь доводят темп до крайнего росо а росо грампластинки, теряющей скорость и понижающей звук, что делает речь стариков похожей на протяжное тупое мычание. Ступор на сцене («Разладилась игра»), погружающий всю компанию в сон, эхом отзывается в оркестре, переживающем тот же разлад в своей игре — теряя упругий пульс «ум-ца-ца», он впадает в состояние алеаторической хаотизации, что заставляет дирижёра, сорвавшись с места, принять чрезвычайные меры по восстановлению дисциплины.

Так сценическое действие продолжается в оркестре, а распад музыкального времени возвращается на сцену мошенничеством с часами. Это — ведущий мотив «новогодней побрехушки» (второе чеховское название рассказа), повествующей о том, как в ожидании новогодних угощений (а больше всего — возлияний) собравшиеся («Народ всё почтенный, солидный, трезвый и положительный. Прохвоста ни одного!») находят способ приблизить желанный миг, подтолкнув к вершине циферблата словно застывшую на одном месте большую стрелку часов. Желание ударить «по рюмочке, по рю...», чем дальше, тем всё с большим трудом сдерживаемое под маской респектабельности или галантности, в конце концов прорывается наружу выплесками внутреннего остервенения — в патетической арии «Хватит! С меня довольно... Душа горит» Гриши (Д. Головки), старшего отпрыска отца-тенора, а затем и его самого, сначала падающего без чувств при виде уже младшего своего чада перед часами, но собирающего силы в кулак для проклятия «подлой» стрелки («Да двигай же её, чтоб она сохла, подлая!..»).

А в общей арии бунтовщиков, примиряющей, наконец, «отцов» и «детей», кулак становится вполне реальным телодвижением, коллективно изображающим символический жест мирового пролетариата начала XX века «Рот Фронт», которому отвечают звуки остервенелого рок-н-рола, искажённого гримасой протеста в репликах Жана («Сколько, сколько... можно ждать, так ведь можно, так ведь можно... не на шутку отощать») и Гриши («Сколько можно... дайте

выпить»). Довершает сцену неожиданно прорывающаяся в общем хоровом рефрене угрожающая наступательность интонаций уже совсем из другой эпохи — «Гоп-стоп» А. Розенбаума¹. На этой высокой ноте незримая грампластинка даёт новый сбой, приводя финальный ансамбль к общему «мууууу...», на сей раз (в отличие от первого, расфокусированного мычания) направленному в сторону конкретного адресата — хозяйки дома, занимающейся приготовлением праздничного стола. Она-то и становится объектом всеобщего неудовольствия, что кардинально перестраивает исходный конфликт.

Маланья (Т. Хохлова) — единственный персонаж, сохраняющий невозмутимое спокойствие в своём неизменном от начала до конца оперы двудольном променаде, который она с подносом в руках совершает через весь зрительный зал, и арии-скороговорке в балалаечном стиле «У меня не хуже будет, чем у поря-, поря-... порядочных людей». Но и ей, когда она замечает, что уже почти двенадцать, а она не успевает сварить горошек и пожарить цыплят, в голову приходит та же мошенническая мысль изменить время в свою пользу и... вернуть стрелку назад.

Тем и заканчивается чеховский рассказ, оставляя в подтексте анекдотической истории привкус философского послесловия, уводящего далеко от житейских проблем. Однако обострение конфликта на пяточке под часами в самом конце оперы поставило композитора перед необходимостью доведения его до полного разрешения. У Гохман в финальной сцене побеждает изнурённый ожиданием праздника оголтелый рот-фронт, точнее — рты, которые, с новым воодушевлением отнимая у старого года по пять минут и приводя стрелку в вертикальное положение, дружным хором запевают «Мы поздравляем с праздником вас!».

Победу над временем довершило превращение недавней фразы неудовольствия «Не-по-рядок» в самодовольное «Теперь порядок!» и, что совсем уже в порядке вещей для современной постановочной практики, состоялся ещё один, более далекоидущий перевод часовой стрелки... в направлении XXI века. В руках чеховских персонажей засветились дисплеи мобильных телефонов, а экран содрогнулся искривлением пространства с последующим радикальным изменением ландшафта на нём — появлением небоскрёбов больших городов, по улицам которых разъезжают, конечно же, доставщики еды. Один из них словно прямо оттуда завернул в консерваторию и шагнул на сцену Театрального зала с вождленным жёлтым коробом за спиной — яркой приметой наших дней (его роль сыграл М.М. Музалевский). Этот сдвиг во времени оказался вполне органичной гиперболизацией оперного сюжета, а, главное, созвучным тому скачку, который совершается в самой партитуре из «регтаймовой эпохи» в эпоху «русского шансона».

Изматывающее ожидание наступления Нового года, подогреваемое единственным желанием выпить и закусить, составило главный нерв спектакля, а почти полное совпадение времени ожидания (52 минуты у Чехова) с реальным временем звучания оперы (45 минут) позволило и слушателям испытать то же мучительное томление.

Однако, заканчиваясь, опера Е.В. Гохман неожиданно превращается в тест, озадачивающий вопросом: а с кем вы, друзья, ожидаете наступления Нового года?

Этот вопрос возникает в том драматургическом срезе оперы, где формируется ещё одна возрастная оппозиция — между всей взрослой компанией и путающимся у неё под ногами гимназистом Колей (В. Соколенко), с которым «никто не хочет играть, только и знают, знают ругать...». Поэтому детское ожидание оказывается самым томительным, но и самым бескорыстным. Выражающая его бесхитростная песенка с весёлыми ритмическими подскоками «Как хорошо, что есть на свете Новый год!» проходит через всю оперу и вносит в неё то ощущение детства, которое к каждому из нас возвращается в новогоднюю ночь. Неслучайно песенкой барышень «Снежинки кружатся», наполненной зимней сказочной поэзией (полная противоположность чувствительному романсу Жана «Сердце страдает») дирижирует Коля.

Надо полагать, что и Часы (Е. Мазунина) в этой постановке оживают только силой чудотворения чистой детской души, и даже не возникает сомнения в том, что это душа самого композитора — чистая, наивная и добрая.

Тема часов — самая новогодняя музыка в опере, торжественная и строгая, создающая отдельный полюс противостояния «граммофонному» контексту колокольной мелодией настоящих больших курантов с прослушивающимся сквозь бой колоколов движением часового механизма. Положение вне общего стиливого контекста — недвусмысленная серьёзность звучания этой темы (возможно, ответ на чеховский философский подтекст в конце рассказа) — неожиданно сблизил её с темой космических «склянок», которой заканчиваются «Испанские мадригалы». Это образовавшаяся арка соединила и крайние точки юбилейного фестиваля, и две противоположные стихии искусства, которыми оно по большому счёту исчерпывается, — трагедию и комедию, равно подвластные перу Е.В. Гохман.

Остаётся только сожалеть, что так талантливо поставленная, сыгранная и спетая, опера Е.В. Гохман прошла всего один раз, и мы не увидим её, словно специально написанную для поднятия новогоднего настроения, в преддверии наступающих праздников, что могло продлить фестиваль и придать ему абсолютную завершенность.

**Наталья Владимировна Королевская,
доктор искусствоведения,
профессор кафедры истории музыки**

¹ Пик популярности этой песни пришёлся как раз на то время, когда создавалась опера, что подтверждает также факт её использования В. Королевским в Первом струнном квартете, написанном в том же 1984 году.

ОТ «ЗВУЧАЩИХ НОТОК» ДО ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО КОМПОЗИТОРСКОГО КОНКУРСА ИМЕНИ Е.В. ГОХМАН

Весной 2025 года в Саратове проходил V Всероссийский детско-юношеский композиторский конкурс имени Е.В. Гохман, приуроченный к 90-летию со дня её рождения. Его история началась весной 2017 года с городского конкурса юных композиторов «Звучащие нотки», название которого отражало специфику детских композиторских соревнований, когда совсем юный ребёнок ещё только начинал играть на музыкальном инструменте, но уже слышал самые разные звуковые краски и переосмысливал их в процессе исполнения и сочинения.

Первый конкурс был организован кафедрой теории музыки и композиции Саратовской консерватории. В нём приняли участие ребята из Саратова и Энгельса. Были представлены такие учебные заведения, как Детская музыкальная школа для одарённых детей при Саратовской консерватории, Детская музыкальная школа духовых и ударных инструментов имени А.Д. Селянина, Детская музыкальная школа № 2 и Детская музыкальная школа № 3 г. Саратова, Музыкально-эстетический лицей имени А.Г. Шнитке и Детская школа искусств № 3 г. Энгельса.

Второй конкурс «Звучащие нотки» состоялся ровно через два года — весной 2019. Его организатором по-прежнему выступала кафедра теории музыки и композиции Саратовской консерватории. Расширилась география: теперь участники представляли не только Саратовскую область, но и другие регионы России. Среди них — Москва, Астраханская, Калининградская, Пензенская и Самарская области, Ямало-Ненецкий автономный округ.

В 2021 году по инициативе профессора, доктора искусствоведения Александра Ивановича Демченко конкурсу было присвоено имя Елены Владимировны Гохман — выдающегося саратовского композитора, лауреата Государственной премии, профессора, посвятившей большую часть жизни педагогической работе на кафедре теории музыки и композиции. Организатором выступила не только кафедра те-

ории музыки и композиции Саратовской консерватории, но и Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Школа-студия современного искусства» (ныне — Автономная некоммерческая организация по развитию культуры и креативных индустрий «Центр творчества и науки “Искусство сегодня”»), на сайте которой появилась страница конкурса: <https://искусствосегодня.рф/конкурсыгохман>. С этого момента он приобрёл всероссийский статус, и в нём стали принимать участие не только учащиеся музыкальных школ, но и студенты музыкальных колледжей. География стала ещё больше: появились участники из Санкт-Петербурга, Кировской, Новосибирской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей, Республики Башкортостан и Республики Татарстан. Также были участники из стран ближнего зарубежья — Республики Молдовы и Украины.

В 2023 состоялся IV Всероссийский детско-юношеский композиторский конкурс имени Е.В. Гохман. Он проводился совместно с Саратовской региональной творческой композиторской организацией Союза композиторов России.

Конкурс оказался хорошей стартовой площадкой для многих начинающих композиторов. Некоторые из них продолжили музыкальное образование по различным специальностям. В числе победителей разных лет — Анна Калихман, Павел Мироедов, Дарина Архипова, Михаил Сафронов, которые в настоящее время обучаются в Саратовской консерватории, Ильдар Самирханов, который сегодня учится в Российской академии музыки имени Гнесиных, и Анна Фролова, продолжающая обучение в Саратовском областном колледже искусств.

Председателями жюри в разные годы были педагоги Саратовской консерватории: профессор, доктор искусствоведения, заведующая кафедрой теории музыки и композиции, член Правления Саратовской региональной творческой композиторской организации Союза

композиторов России Лилия Алексеевна Вишневецкая, профессор, доктор искусствоведения Татьяна Викторовна Карташова, профессор, член Союза композиторов России Владимир Станиславович Мишле, член Правления Саратовской региональной творческой композиторской организации (с 2022 до 2024 гг. — председатель) Михаил Вячеславович Мясников.

В составе жюри в разные годы работали композиторы, которые преподают на кафедре теории музыки и композиции (профессор, доктор искусствоведения, заместитель председателя Союза композиторов России Сергей Павлович Полозов и доцент, кандидат искусствоведения Иван Александрович Субботин), музыковеды (профессор, доктор искусствоведения Ольга Ивановна Кулапина и профессор, кандидат искусствоведения, член Союза композиторов России Наталия Владимировна Иванова).

Также к работе жюри привлекались композиторы, члены Союза композиторов России, преподаватели Саратовского областного колледжа искусств (Заслуженный деятель искусств РФ Юрий Владимирович Массин, Игорь Николаевич Дороднов, Анна Николаевна Колдаева) и композиторы из других городов России (Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, член Правления Ростовской организации Союза композиторов России, директор Международного фестиваля молодых композиторов «Одна восьмая» Вячеслав Анатольевич Ноздрачев и кандидат искусствоведения, член Союза композиторов России, член Союза московских композиторов Григорий Сергеевич Зайцев).

Жюри пятого конкурса, состоявшегося в этом году, возглавил доцент, кандидат искусствоведения, председатель Саратовской региональной творческой композиторской организации Союза композиторов России, директор Центра творчества и науки «Искусство сегодня» Владимир Валерьевич Орлов. В составе жюри были композиторы-педагоги кафедры теории музыки и композиции Саратовской консерватории: С.П. Полозов, В.С. Мишле, И.А. Субботин.

В конкурсе приняли участие 38 начинающих композиторов из музыкальных школ и колледжей Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Калининграда, Ростова-на-Дону, Владикавказ, Ярославля, Казани, Кирова, Ставрополя,

Старого Оскола, Самары, Туруханска, Энгельса. Гран-при было присуждено Марине Романовой — студентке Калининградского областного музыкального колледжа имени С.В. Рахманинова (преподаватель — И.А. Алиева).

Впервые к организаторам конкурса присоединился Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи на территории Саратовской области «Галактика-64», что дало возможность поощрить всех лауреатов и дипломантов из Саратовской области занесением в региональный информационный реестр о лицах, проявивших выдающиеся способности. Это позволило им в приоритетном порядке принять участие в смене по направлению «Композиция», которая проходила с 6 по 14 декабря в центре «Галактика-64». Участниками смены стали победители, многие из которых уже неоднократно в разные годы становились лауреатами и дипломантами этого конкурса: Варвара Коса, Даниил Пугачев (г. Энгельс), Мария Логинова, Асмик Тонакян (г. Саратов), Дарья Зимина (с. Воскресенское). В течение 9 дней они интенсивно занимались композицией под руководством наставников из консерватории, а также изучали углубленный курс музыкально-теоретических дисциплин. Итогом смены стало их участие в заключительном концерте, на котором они исполнили произведения собственного сочинения, созданные за время обучения в центре «Галактика-64».

Следующий Всероссийский Детско-юношеский конкурс имени Е.В. Гохман состоится весной 2027 года, когда конкурсу исполнится ровно 10 лет. Будем надеяться, что конкурс продолжит вызывать интерес у начинающих композиторов и открывать новые имена.

Владимир Валерьевич Орлов,
кандидат искусствоведения,
доцент кафедры теории музыки и композиции

ЕЛЕНЕ ГОХМАН — ВСЕГДА

Рецензия на монографию А.И. Демченко «Из когорты классиков отечественной музыки XX века. К 90-летию Елены Гохман»

Название, вынесенное в заголовок обзора, отсылает к известным посвящениям, открывающим балеты Родиона Щедрина: «Маё Плисецкой, неизменно» («Анна Каренина»), «Маё Плисецкой, всегда» («Чайка»), «Маё Плисецкой, вечно» («Дама с собачкой»). Характерный «повышающийся» градус преданности и поклонения вспомнился в связи с недавно вышедшей монографией «Из когорты классиков отечественной музыки XX века. К 90-летию Елены Гохман» А.И. Демченко — доктора искусствоведения, заслуженного деятеля искусств России, профессора Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова.

Представленное издание — далеко не первое в ряду работ исследователя о творчестве выдающегося саратовского композитора. «У времени в плену: О музыке Елены Гохман» (1991), «Избранные страницы творчества Елены Гохман» (2010), «Con tempo. Композитор Елена Гохман» (2016), «Два гения с берегов Волги. Альфред Шнитке. Елена Гохман» (2017) — вот далеко не полный перечень таких публикаций. Некоторые из них можно найти на сайте, посвящённом наследию Елены Владимировны — <https://gohman-ev.ru>.

Как следует из аннотации, книга Демченко «призвана дать достаточно полный обзор творческих исканий и достижений» мастера. Эта задача, думается, решена в полной мере. Труд, выпущенный по случаю юбилея Е.В. Гохман, целостно воссоздаёт её профессиональный облик. Многогранный портрет композитора складывается из переплетения нескольких «драматургических» линий. Одна из них определяется задачей проследить творческую эволюцию, а потому заметно опирается на хронологический принцип развёртывания. Другая инициирована потребностью осмыслить достижения музыканта в контексте художественных течений второй половины XX века. Третья, реализованная, скорее, пунктирно, связана с личностным аспектом — здесь ценна биографическая информация, свидетельства А.И. Демченко как очевидца и соратника.

Рассмотрим несколько подробнее детали исследования. «Эволюционная» часть монографии рисует подробную картину творческого пути композитора. Здесь проявляется характерный музыковедческий «рефлекс» автора — выявить этапы, отметить ключевые точки профессионального роста, параллельно определив важнейшие стилевые опоры. «Эволюционный»

Демченко Александр Иванович - доктор искусствоведения, профессор Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова, Саратовского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского и Тамбовского музыкально-педагогического института имени С.В.Рахманинова, главный научный сотрудник и руководитель организованного им Международного Центра комплексных художественных исследований, действительный член (академик)

Российской и Европейской академий естествознания, действительный член (академик) Академии общественных и фундаментальных наук имени М.В.Ломоносова (председатель отделения "История и теория искусств"), заслуженный деятель искусств России, заслуженный деятель науки и образования, почётный деятель Союза композиторов России, почётный гражданин Саратова, почётный гражданин Саратовской области. Главный редактор журналов "Манускрипт" и "Rap-Art", член редакционной коллегии ряда других российских и зарубежных журналов. Лауреат множества научных конкурсов и ряда премий, в том числе лауреат премии имени Д.Д.Шостаковича и Международной премии имени Николая Рёриха.

Автор более 2.100 научных публикаций и свыше 340 книжных изданий, в том числе опубликованных в московских издательствах "Наука", "Высшая школа", "Музыка", "Композитор", "Кнорус", "Русайнс", "Юрайт". Последние три десятилетия самым активным образом разрабатывает новое научное направление - всеобщее искусствоведение, которое базируется на интегративном изучении всех видов художественного творчества. В настоящее время, помимо большой серии книг и статей всевозможной тематики, осуществляет два фундаментальных проекта: "Вселенная слова, цвета, звука" в 12 томах и "Художественная энциклопедия" в 3 томах. Его творческой деятельности посвящено около 350 публикаций.

А.И. Демченко

ИЗ КОГОРТЫ КЛАССИКОВ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКИ XX ВЕКА

К 90-летию Елены Гохман

аспект хоть и рассредоточен на протяжении всей работы, тем не менее, позволяет увидеть, насколько непростым был путь творческих поисков композитора. Ранние опыты — например, тема Вариаций для скрипки, виолончели и фортепиано («Из детских воспоминаний»), написанных значительно позже — указывают на «художественный генотип» Гохман — венский классицизм, традиция М.И. Глинки. Однако дальнейший обзор показывает, что мастер прошла и этап обретения себя в диалоге с крупными композиторскими стилями (Д.Д. Шостакович, Б. Барток, А. Онеггер) и период авангардных экспериментов.

Вокальный цикл «К Родине» на стихи Назыма Хикмета (1959) обозначен как «точка отсчёта» творчества. Сочинения последующего десятилетия — вокальный цикл «Разлука приносит покой» на стихи Рабиндраната Тагора (1961), Фортепианный концерт (1962), Фортепианное трио (1967), Скрипичная (1969) и Альтовая (1971) сонаты — написаны в годы «жизненного поиска». Первым сочинением с определившейся спецификой Демченко считает «Пять хоров на стихи Александра Блока» (1972). В них воплотились качества, которые станут узнаваемой приметой письма Гохман — просветлённая меланхолия, проникновенный лиризм.

«Законченную зрелость» композитора знаменуют «Испанские мадригалы» на стихи Ф.Г. Лорки (1975) — пожалуй, одно из самых известных произведений композитора.

Характеризуя сочинения, отмеченные качествами сложившегося индивидуального стиля, автор монографии, не отказываясь в полной мере от хронологического принципа изложения, расставляет иные акценты. В фокусе внимания оказываются художественные тенденции, получившие своеобразную интерпретацию в музыке Гохман. Реакцией на актуальность гражданской тематики видится вокально-симфоническая фреска «Баррикады» (1977), вербальной основой которой стал монтаж кратких фрагментов из различных стихотворений русских пролетарских поэтов — А. Богданова, А. Гмырёва, Л. Коробова, А. Коца, Ф. Шкулёва, В. Маяковского. Выбор «нелирической» темы определил и стилиевой сдвиг — «укрупнённые мелодические линии, полные мужества и силы, натиск решительных ритмов, открыто плакатный штрих».

«Пик авангардных исканий» приходится на концерт для симфонического оркестра «Импровизации» (1978). В этом сочинении композитор прибегает к актуальным техникам второй половины XX столетия — серийности, сонорике, пуантилизму, алеаторике, полистилистике, элементам хэппенинга. Вместе с тем новейшие принципы письма получают индивидуальное прочтение. Серийность наполняется «выпуклым интонационным рельефом и тоникальностью», алеаторика управляется «чётко организованным тематическим контуром». Концерт воплощает и такой важный для эпохи прин-

цип как «театр тембров» или инструментальный театр. В этом сочинении кристаллизуется и смысловая триада очень органичная мышлению Гохман: «драма — лирика — юмор». Последняя составляющая, представленная смеховой культурой и буффонным началом, очевидно, была совсем не чужда мастеру. Об этом свидетельствуют Квнтет-буфф для медных духовых инструментов (1981), а также одноактная камерная опера-юмореска «Мошеники поневоле» (1984).

Следующим стилиевым поворотом Демченко называет сближение с «третьим направлением», считая самым крупным опытом в этой области одноактную камерную оперу «Цветы запоздалые» (1979) по мотивам одноименной повести А.П. Чехова. Нередкое для «третьего направления» склонение к неоромантизму проявилось и в ряде других работ Гохман: «Последние строфы» для тенора и фортепиано (1983) на стихи Ф. Тютчева отмечены «шумановским» внутренним надломом; вокальный цикл для сопрано и фортепиано «Бессонница» (1988) на стихи М. Цветаевой стал трагедийной кульминацией в творчестве композитора.

Гохман откликнулась и на яркое увлечение последней трети XX столетия — игру с разными стилями. Контрастирование разных принципов письма входит в её мышление как органичная, имманентная составляющая, что проявляется в «Сонатине-парафразе» для фортепиано и ударных (1985), где полистилевая установка зафиксирована в заголовках частей: «I. Бетховен», «II. Моцарт», «III. Гайдн и Россини».

Автор монографии осмысливает творчество саратовского мастера и в контексте постмодерна, посвящая этому явлению значительную часть работы. Постмодерн Гохман — «преодоление всего излишне субъективного и акцентированно личного, отказ от романтической исключительности и экстремальности (и соответственно — от радикальных крайностей), переход к более объективному, выверенному, общезначимому восприятию жизненных процессов, тяготение к большей уравновешенности образного строя с избытанием трагизма, дисгармонии». С этим же принципом исследователь связывает и стилиевой плюрализм, характерный для масштабных опусов.

Постмодернистский след видится в своеобразной диаде, во многом управляющей крупными замыслами 1990 годов: «трагедийность и её преодоление». Изживание тёмной стороны мировосприятия реализуется через устремление к духовным мотивам. Этот поворот обозначен циклом для сопрано и фортепиано «Благовещение» (1990) на стихи русских поэтов начала XX века. Последующие крупные сочинения, связанные со словом, подтверждают значимость этого смыслового плана: Библейские фрески для солистов, хора и оркестра «Ave Maria» (2000), Вокально-симфонические медитации для солистов, хора и оркестра «Сумерки» (2003), Духовные песнопения для мужского хора и камерного оркестра «И дам ему звезду утреннюю...» (2005).

Одним из лейтмотивов книги звучит проблема поиска и обнаружения «своего» способа высказывания, содержания, жанра. Немаловажной интенцией становится и потребность найти формулу индивидуальности Гохман. Она высвечивается в совмещении ряда установок, среди них — камерность, лирика, тяготение к жанрам с поэтическим словом, а также увлечённость определённым кругом образов. К последним принадлежит «испанская тема», неоднократно реализованная композитором в разных опусах. Среди значительных сочинений, воплотивших это специфическое, но так характерное для русской школы проявление ориентальности, в монографии рассматриваются уже упоминавшиеся «Испанские мадригалы», Вокально-симфоническая баллада для хора, струнных и ударных «Гренада» (1981) на стихи М. Светлова, и, конечно же, балет «Гойя» (1996).

Увлечение Испанией видится автору книги и в заметном внимании к гитаре, в гитарных ассоциациях, реализованных фактурными и тембровыми средствами в звучании других инструментов. Рельефность иберийских ассоциаций, к примеру, в «Испанских мадригалах» Демченко связывает с установками «новой фольклорной волны» — ещё одного влиятельного направления второй половины XX века. Вместе с тем, грусть по «далёким чуждым землям», как известно, стала одной из ключевых тем романтического искусства, что в совокупности с камерностью, лирикой и поэтичностью, как думается, раскрывает природу дарования композитора.

Немаловажным компонентом самобытности мастера, отсылающим в том числе и к романтическому канону, выступает тяготение к напевной выразительной мелодии. «Природа отпустила ей редкий по нынешним временам, богатейший дар мелодизма чрезвычайно щедро, даже с избытком» — такую характеристику даёт Демченко, соотнося эту способность с традицией итальянского оперного мелоса. Естественность вокального интонирования, рельефность кантилены находят выражение в понятии «современное бельканто» («необельканто»), которым в отношении музыки Гохман пользуется не только создатель монографии, но и другие исследователи. Можно вспомнить в этой связи статьи саратовских музыковедов: «Кантилена Елены Гохман»¹ Л.Л. Христиансен; «К проблеме феномена бельканто в вокальной лирике Е.В. Гохман» Н.Б. Бондаренко.²

Ещё одним маркером индивидуальности видится потребность создавать произведения нетиповые в отношении жанрового наклона, исполнительского состава. Эту особенность нетрудно проследить даже по тому далеко не

полному перечню сочинений, который приводится в настоящем обзоре. Постоянный поиск, избегание «зарекомендовавших себя» схем представляются важной составляющей творческого метода мастера. В монографии эта установка представлена в полной мере.

Значимым компонентом творческого мышления композитора выступает устремлённость к музыке со словом, тщательный отбор литературной основы сочинений, особый круг поэтов и писателей, объединённых неким только им известным модусом. В монографии уделяется много внимания вербальной стороне музыкальных произведений. Среди литературных увлечений Гохман — поэты начала XX века, в первую очередь М. Цветаева, А. Блок; российская словесность предыдущего, XIX, столетия — Ф. Тютчев, А. Апухтин; а также А.П. Чехов, Ф.Г. Лорка. Одной из особенностей книги является значительное количество стихотворных цитат — приводятся объёмные фрагменты текста рассматриваемых сочинений. В целом, при отчётливо выраженном внимании к стилиевой стороне в анализе заметен перевес в сторону смыслового плана. Это качество органично замыслу издания, поскольку оно адресовано «всем ценителям музыкального искусства».

Среди качеств издания, немаловажных для широкой аудитории, следует упомянуть и применение современных технологий. Книга снабжена QR-кодами, благодаря которым любой желающий может прослушать фрагменты рассматриваемых произведений. Есть и более традиционный иллюстративный материал — объёмная подборка фотографий самой Елены Владимировны, близких ей людей, знаковых мест.

Характеризуя монографию в целом, можно отметить черты, присущие и другим работам А.И. Демченко — выразительный язык, а также умение создать текст, неуловимо, на интуитивном уровне воссоздающий образ «портретируемого» музыканта. Книга получилась и лиричной, и в определённой мере камерной, и темпераментной. Издание, безусловно, может быть интересно специалистам, изучающим композиторскую практику второй половины XX — начала XXI столетий, региональные творческие школы, а также всем любителям академической музыки.

*Наталья Сергеевна Серова,
кандидат искусствоведения,
доцент кафедры истории музыки*

¹ Христиансен Л.Л. Кантилена Елены Гохман // Елене Гохман посвящается. К 70-летию со дня рождения. Саратов: Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2005. С. 73.

² Бондаренко Н.Б. К проблеме феномена бельканто в вокальной лирике Е.В. Гохман // Диалог искусств и арт-парадигм: Статьи. Очерки. Материалы. Том 29: Картина мира: по материалам VIII Международного форума «Диалог искусств и арт-парадигм» («Scienceforum Pan-Art VIII») 16 ноября 2021 г. / Ред.-сост. А.И. Демченко. Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2022. С. 302.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ НАРОДНОГО АРТИСТА РФ, ПРОФЕССОРА Л.И. ШУГОМА

2025–2026 учебный год для Детской музыкальной школы для одарённых детей имени Л.И. Шугома особенный. Все творческие мероприятия, которые пройдут в этом году, будут посвящены основателю школы, народному артисту РФ, профессору Льву Исаевичу Шугому.

Сегодня на наши вопросы о школе и творческом проекте «Год Льва Шугома» отвечает директор Детской музыкальной школы для одарённых детей при Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова **Надежда Ивановна Тормозова**.

«Камертон»: *Уважаемая Надежда Ивановна, Вы работаете директором ДМШ имени Л.И. Шугома со дня основания школы. Пожалуйста, расскажите о школе, об учащихся и выпускниках. Что позитивного произошло за эти годы?*

Н.И.: 17 декабря 2025 года ДМШ имени Л.И. Шугома исполнилось 13 лет. Со дня основания школа постепенно «встраивалась» в концепцию консерватории, интегрировалась в культурно-образовательное пространство старейшего саратовского творческого вуза, искала свой путь развития. И все эти годы мы работали в тесном сотрудничестве со всеми структурами консерватории.

Безусловно, это были сложные годы становления школы, формирования педагогического коллектива, создания своего неповторимого облика. И сегодня мы можем с уверенностью сказать, что школа зарекомендовала себя как ДМШ академического направления, способная решать сложнейшие задачи в современных реалиях.

Деятельность ДМШ на виду практически с её самых первых шагов, и мы можем судить об уровне подготовки учащихся не только по их выступлениям в концертных залах консерватории, не только по многочисленным победам на конкурсах различного уровня, но и по нашим выпускникам, о которых я скажу позже.

Несмотря на все трудности этапа становления, ДМШ нашла свой путь развития, продемонстрировала высокий уровень подготовки учащихся и профессионализм преподавателей и концертмейстеров, получила признание музыкального сообщества.

Если говорить о позитивном, то за эти годы произошло и происходит много радостных событий. Сейчас в школе 94 учащихся, которые осваивают четыре предпрофессиональные программы в области музыкального искусства. Более 50% обучающихся ежегодно становятся лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Гордостью ДМШ являются учащиеся, удостоенные стипендии имени народного артиста РФ, профессора Л.И. Шугома; именной

Губернаторской стипендии, стипендий Фонда «Новые имена», Фонда Владимира Спивакова.

В декабре этого года впервые в истории школы ученик, победив на серьёзном конкурсе в Москве, был удостоен стипендии имени Александра Скрябина — это Юрий Дренин, учащийся класса профессора Л.И. Ангерта Для нас это большое событие!

Ежегодно около 70% выпускников (очень высокий показатель!) выбирают профессию в сфере музыкального искусства и продолжают профессиональное образование в музыкальных образовательных учреждениях страны.

Наши выпускники обучаются в музыкальном училище при SGK имени Л.В. Собинова, Саратовском областном колледже искусств, а также в Ярославском музыкальном училище имени Л.В. Собинова, Музыкальном училище при Тбилисской государственной консерватории, Московском государственном институте музыки имени А.Г. Шнитке, РАМ имени Гнесиных, Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова; ЦМШ — Академии исполнительского искусства, Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского и др.

«Камертон»: *Если выпускники ДМШ обучаются в таких престижных музыкальных учебных заведениях, значит, качество их подготовки очень высокое! Как Вы считаете, какие факторы оказывают влияние на качество подготовки учащихся и выпускников школы?*

27/09
17:00

Концерт

учащихся детской музыкальной школы
для одарённых детей имени Л.И. Шугома
при Саратовской государственной консерватории
имени Л. В. Собинова

Учащиеся:
Юлия Дремина (фортепиано)
Анастасия Бурлакова (фортепиано)
Марияна Выходина (фортепиано)
Ульяна Гаврилова (фортепиано)
Александра Паскина (фортепиано)
Майя Семёнова (позвоночник)
Мариам Вадилова (скрипка)
Саша Марфиросов (скрипка)
Меланиа Лавренко (скрипка)
Вера Катальцова (скрипка)
Вероника Пашакина (скрипка)
Эльмира Федорова (скрипка)
Полина Рубинштейн (скрипка)

Академия юных талантов в составе:
Катялла Бадатян
Мисраха Бадатян
Мелитина Варапет
Ирина Абалян
Лилиан Манашкина
Алиса Зарцва
Сати Марфиросян
Елена Пашакина
Светлана Мителадян
Руководитель - Камила Бадатян

В концерте примут участие выпускники ДМШ имени Л.И. Шугома:
Евгений Луиз (фортепиано) - студент ДМШ - Академии музыкального искусства г. Москва
Дарина Арамакичевна - студентка Музыкального колледжа МТИИ имени А.Г. Шайкина

Концертмейстеры: Татьяна Левашкина, Ольга Дроздыкина

Ведущая - Светлана Мителадян

В программе концерта сочинения А. А. Вивальди, Ф. Губера, Э. Каллера, И. Андерсона, М. Глинка, С. Рахманинов, С. Прокофьев, А. Бабаджанян, В. Азарашвили

7 499 241-19-01
saratovskiyconservatory.ru

Н.И.: Такие высокие результаты подготовки учащихся ДМШ неслучайны. Прежде всего, это профессиональная работа преподавателей. Скажу откровенно, создание педагогического коллектива школы было непростой задачей, так как к преподавателям, работающим с одарёнными детьми, предъявляются особые требования. К счастью, нам удалось привлечь к этой интересной работе лучшие педагогические кадры. Это педагоги, имеющие большой опыт работы с детьми, высокую квалификацию, прекрасно зарекомендовавшие себя и известные результатами своей работы в профессиональном сообществе. Их педагогические успехи отмечены многочисленными грамотами, благодарностями, дипломами лучших преподавателей, работающих с одарёнными детьми.

Большое значение имеет и конкурсный отбор при поступлении в школу; и большие перспективы всестороннего развития детей в стенах консерватории, включая возможности выступления учащихся в её концертных залах, и культурно-образовательная среда, в которой в течение 8–9 лет учатся и творчески живут дети, и эта неповторимая консерваторская аура, которая позитивно действует на всех нас!

Если говорить о факторах, влияющих на высокий уровень подготовки учащихся, то могу назвать некоторые из них: очень полезные и вдохновляющие совместные выступления учащихся и студентов в хоре, оркестре, ансамблях; системная консультативная работа, в которой участвуют педагоги консерватории; участие наших детей в многочисленных

мастер-классах, организованных Центром непрерывного образования консерватории с известными музыкантами страны; совместная работа педагогов консерватории и школы в жюри всероссийских конкурсов: «Весна открытий», Конкурса профессионального мастерства преподавателей ДШИ, Конкурса исследовательских работ учащихся ДШИ «Саратовская консерватория глазами детей», Конкурса пианистов имени Л.И. Шугома и др.

Но всё-таки, на мой взгляд, ключевую роль в формировании и развитии юного поколения музыкантов играет постоянное творческое взаимодействие школы и консерватории, преемственность образовательных программ и консерваторских традиций, обеспечивающая передачу и усвоение культурных ценностей от поколения к поколению. Это очень важно!

«Камертон»: Знают ли что-то учащиеся младших классов об основателе школы Л.И. Шугоме?

Н.И.: Когда ДМШ была открыта, Лев Исаевич принимал самое деятельное участие в становлении школы, очень много общался с преподавателями, родителями, детьми, был нашим благодарным слушателем и доброжелательным советчиком.

Учащиеся школы, которым посчастливилось видеть Льва Исаевича, общаться и даже выступать с ним в Большом зале консерватории, уже окончили ДМШ и успешно продолжают обучение в творческих вузах страны.

На смену им пришли дети, для которых Л.И. Шугом — известный пианист и человек, открывший школу, но уже ставший частью истории.

В ДМШ есть небольшой фортепианный класс-музей Л.И. Шугома, и это очень хорошо, потому что дети с интересом рассматривают фотографии, а преподаватели рассказывают им о творчестве Льва Исаевича. Коллектив ДМШ проводит много творческих мероприятий, посвящённых Л.И. Шугому, и дети постепенно что-то запоминают, а в старших классах даже играют произведения из концертного репертуара Мастера.

Отдельно хотелось бы сказать об участии детей в концертах ДМШ в Большом зале консерватории. Практически все учащиеся мечтают выступить на сцене Большого зала и стремятся к этому уже с первых лет обучения в школе. Конечно, чтобы стать участником такого концерта, нужно быть хорошо подготовленным и пройти прослушивание, после которого, как правило, остаётся примерно половина желающих выступить.

Небольшое лирическое отступление: глядя на наших маленьких детей, я иногда вспоминаю, что когда-то так же, как они, стояла на сцене, нарядная, взволнованная, но очень гордая, ведь на меня из зала смотрели мои родители и преподаватели. И, конечно, я вспоминаю, какими

добрыми сияющими глазами смотрел на детей Лев Исаевич, а они, выступая на сцене, ощущали себя настоящими артистами и очень-очень старались! Ведь их слушали не только родители и преподаватели, но и ректор консерватории — Лев Исаевич Шугом!

«Камертон»: *Надежда Ивановна, почему Вы считаете этот учебный год особенным? Какие события должны произойти в ближайшее время? Расскажите, пожалуйста, об этом.*

Н.И.: Действительно, мы считаем этот учебный год особенным, потому что ДМШ начала реализацию творческого проекта «Год Льва Шугома». Нас ждут такие события, которые происходят один раз в пять лет, то есть в юбилейные годы со Дня рождения основателя нашей школы Л.И. Шугома. 8 марта 2026 года Льву Исаевичу исполнилось бы 80 лет.

Еще до открытия проекта мы решили представить Детскую музыкальную школу для одарённых детей имени Л.И. Шугома в Мемориальном музее имени А.Н. Скрябина в Москве. Концерт состоялся в концертном зале музея 27 сентября, где учащиеся школы выступили ярко и убедительно. Приятно, что на концерт пришли не только наши выпускники, которые сейчас учатся в Москве, но и преподаватели московских ДМШ и ДШИ, которые высоко оценили выступления наших детей.

Открытие проекта «Год Льва Шугома» состоялось 14 ноября в Театральном зале консерватории. Это был концерт выпускников ДМШ имени Л.И. Шугома разных лет. Выпускники школы стали совсем взрослыми, интересными и яркими музыкантами, и мы радуемся их успехам.

19 декабря прошёл второй концерт в рамках проекта «Год Льва Шугома» — концерт «Играем с Мастерами». Немного о названии: первым Мастером, который вышел на сцену с учащимися ДМШ, был Лев Исаевич. Он играл партию второго рояля в фортепианных ансамблях, аккомпанировал флейтистам и скрипачам, шутил и поддерживал юных артистов.

Первый концерт «Играем с Мастерами» состоялся в 2016 году, когда Льву Исаевичу исполнилось 70 лет. С тех пор в юбилейные годы со Дня рождения Л.И. Шугома мы проводим такие концерты. В этот раз на сцене Большого зала вместе с детьми выступили 23 педагога консерватории, и нас это очень радует! Мы искренне благодарим участников концерта и точно знаем, что впечатления от этих выступлений останутся в памяти детей на всю жизнь.

В марте 2026 года пройдёт III Всероссийский детский конкурс пианистов имени Л.И. Шугома, и мы будем ждать приезда юных пианистов из разных регионов нашей страны. На открытии конкурса в Большом зале консерватории выступят выпускники класса профессора Л.И. Шугома.

В апреле в Большом зале консерватории состоится концерт «Посвящение Л.И. Шугому», и мы планируем выступления не только солистов, но и творческих коллективов ДМШ: концертного хора, детского симфонического оркестра, оркестра баянистов и аккордеонистов, ансамбля скрипачей.

Завершится проект в конце мая в Малом зале консерватории церемонией вручения стипендий имени Л.И. Шугома лучшим учащимся школы 2025–2026 учебного года и концертом стипендиатов.

«Камертон»: *В финале нашего разговора хочется задать такой вопрос: в ДМШ дети обучаются 8–9 лет — это долгий срок! Как поддержать стремление ребёнка пройти долгий и трудный путь музыканта и добиться высоких результатов? Как не разочаровать его ещё в начале пути?*

Н.И.: В моём представлении человек, стремящийся к полной самореализации, похож на альпиниста, восходящего к самой высокой горной вершине. Увы, не всем дано подняться на эту вершину, ведь путь к ней труден и тернист. «Большой талант требует большого трудолюбия» — говорил П.И. Чайковский. Учащиеся ДМШ пока ещё находятся только у подножья величественной горы мастерства и делают свои первые шаги к заветной вершине. Как мне кажется, основные задачи для всех нас — вдохновлять ребят на собственный рост, поддерживать стремление к развитию, искренне любить их, создавать благоприятную психологическую атмосферу для творческого процесса, чтобы наиболее полно раскрыть индивидуальность каждого нашего ученика.

Будем надеяться, что всё у нас получится!

*Материал подготовили
аспирантки 1 года обучения,
преподаватели музыкального училища
при СГК им. Л.В. Собинова
и кафедры истории музыки
Яна Сергеевна Отекина,
Владислава Сергеевна Бескорвайная*

МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРИНОШЕНИЕ УЧЕНИКОВ УЧИТЕЛЮ. К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Л.И. ШУГОМА

О концерте выпускников Детской музыкальной школы для одарённых детей имени Л.И. Шугома, приуроченного к 80-летию со Дня рождения Л.И. Шугома

14 ноября 2025 года в Театральном зале консерватории состоялся концерт выпускников разных лет Детской музыкальной школы для одарённых детей имени Л.И. Шугома. Концерт стал открытием творческого проекта «Год Льва Шугома», посвящённого 80-летию со Дня рождения основателя ДМШ, народного артиста РФ, профессора Льва Исаевича Шугома (1946–2017). Проект составит цикл творческих мероприятий и концертов, которые пройдут в Саратовской консерватории в течение 2025–2026 учебного года: концерт выпускников школы, концерт «Играем с мастерами», «Третий Всероссийский конкурс пианистов имени Л.И. Шугома», концерт-приношение Мастеру, концерт обладателей стипендии имени Л.И. Шугома.

В начале первого концерта проекта слушателям рассказали о том, что именно Лев Исаевич Шугом был инициатором создания при консерватории школы, которая была бы неотъемлемой частью трёхступенчатой системы образования (школа — ссуз — вуз) — мечта, которую профессор лелеял многие годы работы в консерватории, и которая смогла стать реальностью благодаря двум выдающимся профессорам нашей консерватории — А.А. Скрипаю и Л.И. Шугому. Так, отделение среднего профессионального образования при Саратовской консерватории было открыто в 2007 году (ректор А.А. Скрипай). Детская музыкальная школа для одарённых детей была основана 17 декабря 2012 года (ректор Л.И. Шугом). Примечательно, что открытие школы произошло в год празднования 100-летнего юбилея Саратовской консерватории, одного из старейших и авторитетных вузов России. Лев Исаевич всегда был глубоко убеждён, что музыкант, мечтающий связать свою жизнь с творчеством, с самых ранних лет должен быть погружён в профессиональную среду, которая послужит ему поддержкой и стимулом для непрерывного роста. Именно в школе начинается творческий путь юных музыкантов, во многом определяющий успех дальнейшей судьбы исполнителя. Знаменательно, если не сказать точнее — закономерно, что в 2017 году школе было присвоено имя её основателя, выдающегося деятеля искусств, профессора Л.И. Шугома.

Благодаря директору Н.И. Тормозовой, её преданному соратнику С.В. Метелице и, конечно же, высокопрофессиональному преподавательскому составу, детская музыкальная школа успешно развивается. Её ученики ежегодно участвуют в разнообразных творческих мероприятиях, становятся победителями и лауреатами конкурсов и фестивалей, выступают на лучших

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 18:00
ноября

САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ имени Л.В. Собинова

ТРАДИЦИИ

ТЕАТРАЛЬНЫЙ
ЗАЛ 2025

**Творческий проект
«ГОД ЛЬВА ШУГОМА»**

Цикл концертов
к Юбилею народного артиста РФ,
профессора Льва Исаевича Шугома

КОНЦЕРТ
выпускников ДМШ имени Л.И. Шугома

Ирина Авдеева (фортепиано)	Маргарита Бадалян (скрипка)
Илья Гришин (фортепиано)	Софья Мамот (скрипка)
Ямин-Грейс Гонсалес (фортепиано)	Дарья Мамот (фагот)
Сорая Гонсалес (фортепиано)	Ольга Бондаренко (флейта)
Михаил Назарьянц (фортепиано)	Елизавета Воронцова (флейта)
Святослав Шульков (виолончель)	Анна Калихман (саксофон)
Ангелина Смирнова (альт)	Матвей Левин (гобой)
Виктория Юнусова (скрипка)	Наталья Горелова (домра)
Елизавета Васильева (вокал)	

концертных площадках, а также становятся студентами средних профессиональных учебных заведений Саратова и других городов России, по окончании которых имеют все возможности для продолжения образования в лучших музыкальных вузах страны.

Всё вышесказанное подтвердил и состоявшийся концерт, который блестяще провела преподаватель С.В. Метелица. В концерте приняли участие выпускники музыкальной школы разных лет, в том числе обучавшиеся в классах выпускников профессора Л.И. Шугома, которые на настоящий момент являются студентами средних и высших учебных заведений нашей страны.

Открыл концертную программу один из сложнейших этюдов Ф. Листа в исполнении студентки 2 курса Музыкального училища при консерватории С. Гонсалес (фортепиано), создавшей образ, гармонично сочетающий техническую виртуозность с лирической выразительностью. Вторым номером прозвучал «Соловей» А. Алябьева — А. Вьетана в исполнении студентки Саратовской консерватории Н. Гореловой (домра), уверенно показавшей всю поэтику музыки, связанной с интонациями русской народной песни, а также звукоизобразительностью, привнесённой композиторами при создании транскрипции. Программу концерта продолжила Е. Васильева, окончившая школу как пианистка, в настоящее время являющаяся

студенткой вокального отделения Музыкального училища при консерватории. Елизавета, обладающая заметным вокальным потенциалом, в меру своего опыта достойно исполнила песню А. Бабаева «Звёздный вальс».

Следующим номером стало исполнение «Сказки» Н. Метнера студенткой 4 курса Музыкального училища при консерватории Я. Гонсалес (фортепиано), показавшей рельефность образов за счёт многогранной динамической и фактурной дифференциации. Очередным номером концертного вечера стало исполнение студенткой 4 курса Музыкального училища при консерватории А. Смирновой «Рондо» Г. Киркора, в котором альтистка продемонстрировала комплекс эмоций, виртуозности и яркой образности, облечённый в оригинальную музыкальную форму.

Одним из запоминающихся номеров концерта стало трио для флейты-пикколо, флейты и альтовой флейты Г. Бифтинка «Пение птицы» — музыкальной имитации природных звуков, в исполнении студентов Музыкального училища при консерватории Е. Воронцевой, О. Бондаренко, А. Комягиной. Студентом 4 курса Музыкального колледжа Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке И. Гришиным была виртуозно и разнопланово сыграна Венгерская рапсодия №6 для фортепиано Ф. Листа.

Продолжением программы стало исполнение студенткой 2 курса Музыкального училища при консерватории С. Мамот одного из самых сложных музыкальных полотен, насыщенных пассажами, двойными нотами, широким использованием диапазона и штрихового разнообразия «Скерцо-гарантеллы» Г. Венявского. Трансцендентный этюд «Вечерние гармонии» Ф. Листа был исполнен студентом 4 курса Музыкального училища при консерватории М. Назарьянцем, показавшим музыкальный объём фактурных образов и экспрессивность почти живописной лирики, используя многогранные возможности фортепианного звучания. Один из инструментальных романсов С. Рахманинова был эффектно и убедительно сыгран саксофонисткой, студенткой 3 курса Музыкального училища при консерватории А. Калихман. Очередным номером стало успешное исполнение студенткой 1 курса Музыкального училища при консерватории Д. Мамот первой части Концерта для фагота с оркестром фа мажор А. Розетти, отличающегося разнообразием музыкального материала, предоставляющего солисту прекрасные возможности для демонстрации владения инструментом.

В исполнении студента 1 курса Музыкального училища консерватории М. Левина прозвучало Рондо из Концерта до мажор для гобоя с оркестром В. Моцарта. Гобоист показал красоту, элегантность и классическую виртуозность; высокую культуру владения звуком. Вечер продолжило выступление студентки 1 курса Саратовского областного колледжа искусств

К. Бадалян (скрипка), в исполнении которой прозвучал «Восточный танец» Н. Римского-Корсакова, полный обаяния и неповторимого колорита музыки.

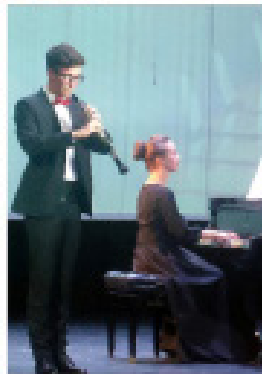
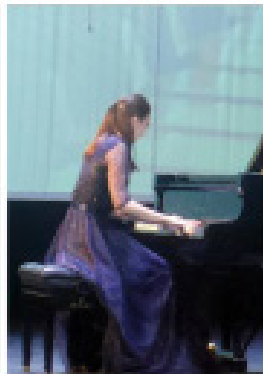
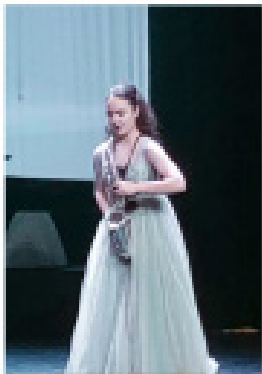
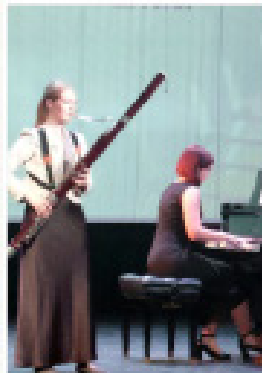
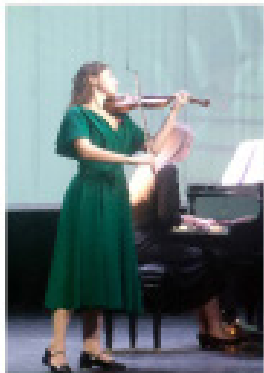
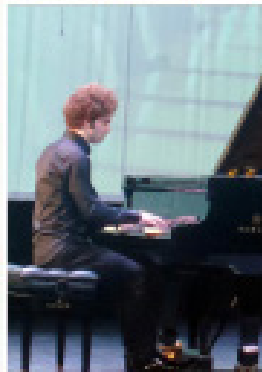
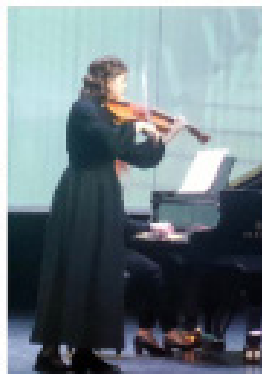
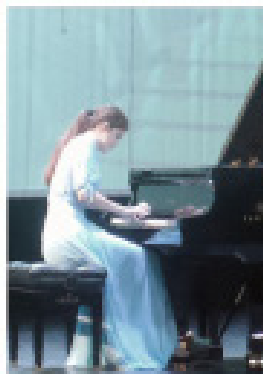
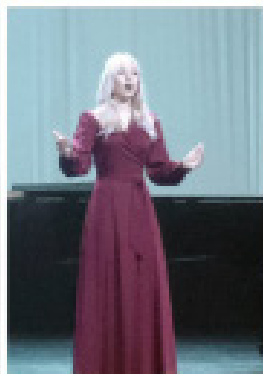
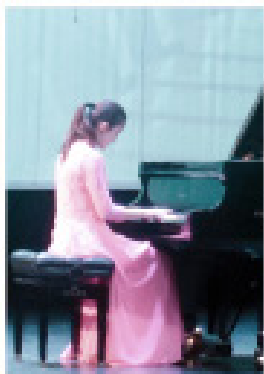
Некоторые выпускники школы принимали участие не только в роли солистов, но и как профессиональные концертмейстеры. В частности, М. Назарьянц аккомпанировал студенту 4 курса Саратовского областного колледжа искусств С. Шулькову; вместе они блестяще исполнили «Концертный полонез» Д. Поппера, впечатлив своим артистизмом, виртуозностью и ансамблевой дисциплинированностью. Завершающим номером вечера выпускников стало исполнение студенткой 2 курса Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке «Танца Феи Драже», «Andante maestoso» П. Чайковского И. Авдеевой, продемонстрировавшей тонкость фразировки, музыкальную пластичность и надлежащую виртуозность в показе разноплановых образов фортепианной музыки.

Отдельную благодарность хочется выразить чутким концертмейстерам Д. Войновой, А. Давидсон, Е. Камишкирцевой, А. Немоляевой, У. Николаевой, А. Овчинниковой, Е. Тороповой. Все они без исключения были готовы не только искусно исполнить свою партию, но и прийти на помощь своим юным коллегам в случаях исключительной сценической необходимости.

Гостям мероприятия также был показан короткометражный фильм о Л.И. Шугоме, а завершением концертной программы стала демонстрация видеозаписи, где финал Седьмой сонаты С.С. Прокофьева в исполнении Льва Шугома прозвучал как гимн утверждению жизни и бессмертия творчества, неиссякаемой энергии, силе воли и вере в человеческий потенциал. В знак благодарности и глубочайшего почтения Маэстро, зрители, находившиеся в зале, продолжительное время аплодировали стоя.

Завершить данную статью хочется словами, прозвучавшими на концерте, и непременно согласиться с ними: «Мы гордимся, что школа носит имя Льва Исаевича Шугома, который был нашим творческим вдохновителем, мудрым наставником, профессионалом высочайшего уровня и навсегда остался для нас образцом Музыканта, Учителя, Человека!»

*Выпускница Л.И. Шугома 2007 г.
Наталья Юрьевна Киреева*

«МЫ ВСЕ ВСЁ КАЖДОМУ»

В 2025 году Ансамблю древнерусского певческого искусства Саратовской консерватории под руководством кандидата искусствоведения, доцента Анжелы Хачаянц исполняется 15 лет. Время оглянуться и подвести некоторые итоги.

Ансамбль древнерусского певческого искусства, 2025 г.: Александра Рождественская, Виктория Павлова, Ирина Крутоголова, Камилла Сергеева, Дарья Саркисян, Юлия Шамеева

Ярешилась написать об Ансамбле от первого лица, так как являюсь его руководителем, что непросто (и руководить, и писать от первого лица). Но пусть этот текст будет приношением-посвящением главным «виновникам торжества» — собственно участникам коллектива, исполнителям, которые находили силы, желание, а главное — время погрузиться, узреть утраченный музыкальный Китеж и передать строгую красоту древних певческих форм.

Начало

Осенью 2010 года в Саратов по благословению Архиепископа Лонгина приезжал замечательный коллектив Санкт-Петербургской консерватории «Ключ разумения», созданный и возглавляемый преподавателем кафедры древнерусского певческого искусства СПбГК Натальей Мосягиной. Участники «Ключа» представили концерт-лекцию в Малом зале СГК, на котором в сопровождении иллюстраций и комментариев были исполнены исторические образцы православной культовой музыки, начиная с византийской традиции и до партесных гармонизаций русско-украинского барокко. Сильное слуховое и эмоциональное впечатление вдохновило преподавателей кафедры народного пения и этномузыкологии Марину и Наталью Закатовых познакомить и своих студентов с дивным миром древнерусского богослужебного пения на занятиях по ансамблевому пению. Для начала в рамках учебного процесса мы со студентами выучили два песнопения — одно монодийное (знаменного роспева), другое многоголосное (троестрочие — своеобразное трёхголосие XVI–XVII веков) — и представили их на зимнем зачёте по дисциплине «Ансамбль». После слов поддержки Александра Сергеевича

Ярешко, заведующего кафедрой, было решено продолжать репетиции, однако теперь вне учебного процесса и только с желающими. Так сложился первый состав ансамбля — Елизавета Щербакова¹, Ольга Халезина, Юлия Григорьева, Анастасия Филимонова, Виктория Совина, затем к ним присоединились студенты младшего курса — Ольга Момот, Кристина Нагорная, Мария Афанасьева, Любовь Gladун. Иногда к совместному пению присоединялся Семён Глинин.

За время существования Ансамбля сменилось несколько составов, внутри него побывало 30 человек, а в нынешнем коллективе есть настоящие «долгожители», ныне преподаватели — Дарья Саркисян (Чадаева) принимает участие с 2013 года, Юлия Шамеева, Ирина Крутоголова — с 2014.

Самым ярким впечатлением первых лет деятельности Ансамбля была поездка на важный международный симпозиум музыкальных медиевистов — Бражниковские Чтения в Санкт-Петербурге в 2013 году.

После концерта в Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, 2013 г.: О. Халезина (Глинина), К. Нагорная, О. Момот, Л. Gladун, А. Филимонова, А. Хачаянц, В. Совина, Ю. Григорьева, Е. Щербакова, М. Афанасьева

¹ Ныне участницы носят иные фамилии.

На самых первых порах сложилось несколько важных принципов, сохраняющихся в коллективе до сих пор. Все его участники — фольклористы, студенты или выпускники кафедры народного пения и этномузыкологии. Из фольклорной практики исходит звуковая концепция. Конечно, манера пения древнерусской монодии или многоголосия — самый трудный, «краеугольный» вопрос, остающийся открытым, поскольку «дробь и тонкость» традиции утрачены. Изначально звуковым ориентиром, идеалом, к которому стремился Ансамбль, было пение «Ключа разумения», но идеал — это то, к чему стремишься, но чего не всегда можешь достичь... Поиск звука происходит и через смысл, «образ» песнопения, а также через певческое значение и иконографию крюков — знаков нотации. Особой работы требует нивелирование индивидуального тембра ради пения «едиными усты, единым сердцем». Важно и то, что аутентичная средневековая практика церковного пения была однозначно мужской, тогда как многие современные коллективы (и наш Ансамбль — не исключение) могут быть смешанными или женскими, объективно теряющими объем обертонов.

Деятельность Ансамбля факультативная, поэтому сюда приходят и уходят по доброй воле. Желание петь в таком ансамбле отличает заинтересованных студентов. Древнерусское богослужбное пение невозможно вне контекста смысла молитвы, основ церковно-славянского языка, специфики знаменной (безлинейной) графики. Сложилось так, что вхождение в сферу древнерусского богослужбного пения, обучение песнопениям в Ансамбле подобно обучению в традиции: от старших к младшим, а знаменная нотация служит лишь мнемоническим средством.

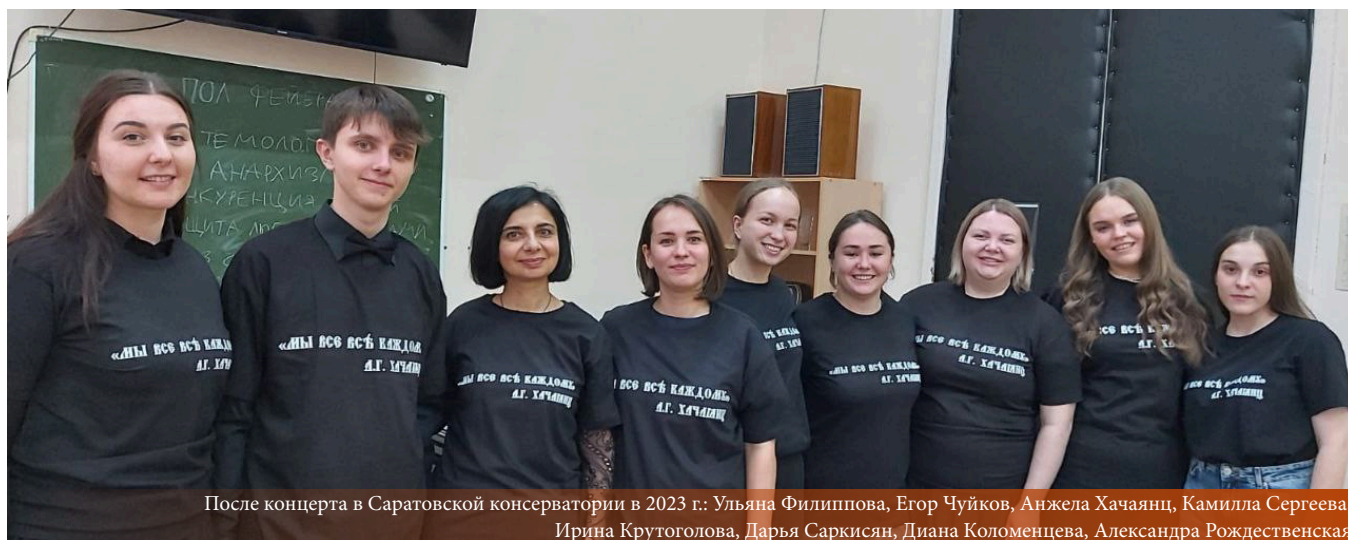
Сложность любого ансамблевого пения — слаженность. Какими бы ни были трения, недопонимания, трещины, которые в творческом коллективе неизбежны — в процессе пения они должны быть забыты, сглажены, и это порой важнее звукоизвлечения и степени выученности текста. Сам музыкальный материал таков,

что он заставляет забыть своё выпирающее «я» и стать частью «мы». Однажды на репетиции вырвавшаяся фраза «Мы все всё каждому» стала надолго и девизом, и мемом, и... даже надписью на футболках.

Репертуар: наука и практика

Базовую часть раритетного репертуара составляет древнерусская монодия — знаменный (столповой) распев, уходящий своими истоками еще во времена Крещения Руси, иные певческие стили — демество, путь, а также ранние виды многоголосия — демественное, троестрочное пение, партес, расшифрованные по рукописям XVII века, в том числе медиевистами Москвы и Санкт-Петербурга — Екатериной Смирновой, Татьяной Швец, Ладой Кондрашковой, Екатериной Плетневой. Эта средневековая культура богослужбного пения была смещена в конце XVII века новым гармоническим хоровым пением, а затем авторскими хоровыми композициями, и ныне в церкви практически не употребляема. Поэтому любая расшифровка средневековой монодии или многоголосной фактуры — это плод исследовательской пылливой мысли, поисков, разгадывания, сравнения.

В «руках» Ансамбля есть и образцы духовной лирики, как книжной — средневековые стихи покаянные, силлабические вирши XVII века Симеона Полоцкого, Дмитрия Ростовского, образцы из старообрядческих стиховников, так и устной — записи духовной лирики староверов, а также фольклорные образцы сёл Саратовской области, в том числе духовные стихи на чувашском языке. Предмет особой ценности — это локальные песнопения: записи пения старообрядцев Саратовской области. Ансамбль исполняет духовные образцы, записанные в разное время преподавателями и выпускниками СГК: Ириной Полозовой, Марией Хохлачёвой, Мариной и Натальей Закатовыми, Михаилом Устиновым, Юлией Григорьевой и другими. Было трогательно, когда несколько лет назад пришедшие на концерт в Хвалынске старообрядки подпевали узнаваемым песнопениям. Экспедиционные материалы, их нотация и живое воспроизведение

После концерта в Саратовской консерватории в 2023 г.: Ульяна Филиппова, Егор Чуйков, Анжела Хачаянц, Камила Сергеева, Ирина Крутоголова, Дарья Саркисян, Диана Коломенцева, Александра Рождественская

— это, безусловно, ещё и путь консервации угасающей традиционной духовной музыки, особенно старообрядческой.

Для концерта проекта «Верни меня России, Боже» (в 2023 году), поддержанного Фондом русского зарубежья, репертуар пополнился песнями канадских духовоборов, которые и после неоднократно исполнялись Ансамблем. Таким образом, репертуар Ансамбля «накопительный».

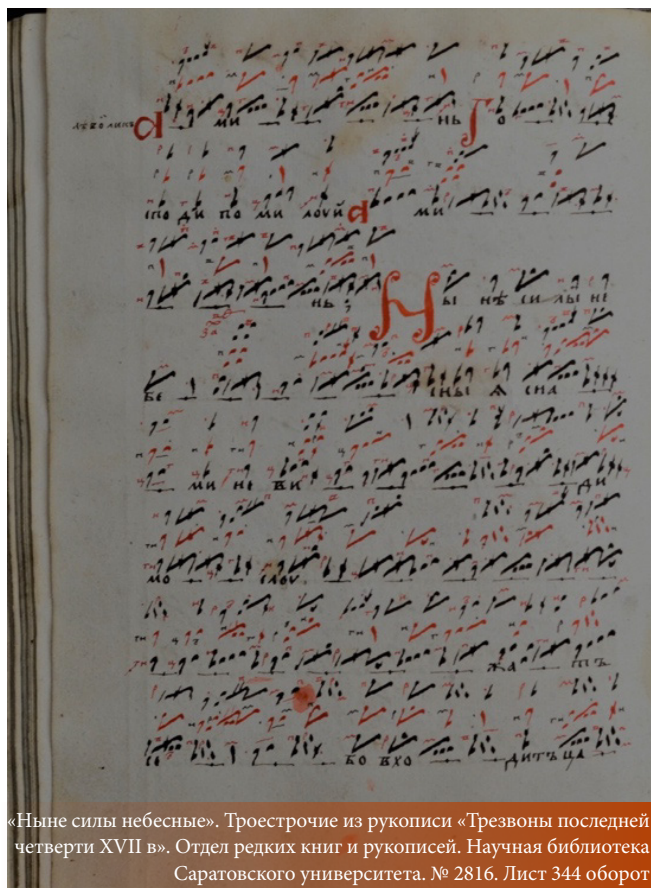
Есть и подлинные жемчужины. В буквальном смысле уникальным можно назвать троестрочное (трехголосное) песнопение «Ныне силы небесные». Его расшифровала московская исследовательница, кандидат искусствоведения Лада Кондрашкова по единственной крюковой партитуре с киноварными степенными пометами¹, находящейся в сборнике последней четверти XVII века в Отделе редких и рукописей Научной библиотеки Саратовского университета. Рукописные списки этого песнопения имеются также в двух рукописях Государственного исторического музея и Российской национальной библиотеки, однако именно саратовскую партитуру можно считать наиболее полноценной. Ансамбль впервые после столетий забвения озвучил «Ныне силы небесные» на Всероссийском конкурсе «Живая старина. Китеж-град» в 2019 году и был удостоен Лауреатства I степени.

С историей Иргизских старообрядческих монастырей, находившихся в Волжском Левобережье, связана рукопись «Трезвонь конца XVII века»², служба из которой в честь иконы Богородицы Казанской была опубликована с исследовательскими комментариями³. Ансамбль стал исполнителем тропаря Казанской иконе из этой рукописи, реконструированного музыковедом, выпускницей нашей консерватории Кристиной Ивановой.

Драгоценный плод деятельности Ансамбля принесла одна из его участниц Александра Рождественская, которая для своей программы Государственного экзамена сделала обработку песни Виктора Цоя «Дерево» в стиле... строчного многоголосия! В трехголосной фактуре угадывается и выдержанный средний «путь», и ритмически прихотливый «низ», и парящий надо всеми «верх»: «Дерево» это глубоко проросло корнями в древнерусскую певческую культуру.

Концерты и проекты

Концертная жизнь началась в 2017 году благодаря активности Василия Васина — руководителя замечательного творческого содружества, ансамбля «Алиенор», единственного в Саратове специализирующегося на старинной европейской музыке. Состоялись совместные концерты в Областной

«Ныне силы небесные». Троестрочие из рукописи «Трезвонь последней четверти XVII в». Отдел редких книг и рукописей. Научная библиотека Саратовского университета. № 2816. Лист 344 оборот

Экскурсия в Отдел редких книг и рукописей Научной библиотеки Саратовского университета. 2025 г.

1 Киноварные (то есть красные) буквенные пометы сформировались в XVII веке, они уточняли звуковысотное значение невм (знамен), определяли ступени («степени») звукоряда. Их наличие позволяет точнее дешифровать распев.

2 Хранится в отделе редких книг и рукописей библиотеки СГУ, № 2852.

3 Певческая служба древнерусской традиции Казанской иконе Божией Матери. Исследование и расшифровка нотированного списка службы последней четверти XVII века из собрания Зональной научной библиотеки имени В.А. Артюхович Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского / Авторы-сост. А.Г. Хачаянц, К.В. Иванова. Саратов: СГК им. Л.В. Собинова, 2022. 136 с.

Совместное выступление с ансамблем «Алиенор» в Областной научной библиотеке, 2017 г.: Н. Ушакова, Т. Пенкина, М. Крылова, А. Шишкин, В. Васин, А. Кремаренко, К. Лиховицкая, И. Крутоголова, Д. Чадаева, Ю. Шамеева.

Ансамбль Древнерусского певческого искусства на Международном культурном форуме «Живая традиция» в Москве, 2017 г.: Ю. Шамеева, М. Крылова, К. Лиховицкая, Е. Долгоголова, Д. Чадаева

научной библиотеке и в Малом зале СГК. Затем концертная практика стала постоянной.

Всего Ансамбль дал 23 концерта-лекции в Саратове (Саратовской консерватории, Областной научной библиотеке, на филологическом факультете СГУ, в Троицком соборе, Радищевском музее, Доме Александровского), городах области, в Музее-заповеднике С.В. Рахманинова «Ивановка». Программы были разнообразными тематически — обзорными или приуроченными к Рождеству или Пасхе, посвященными образу Богородицы («Твоя песнословцы, Богородице»), составленными из песнопений зарубежных соотечественников («Кто бы мне поставил прекрасную пустыню»). Десятки раз Ансамбль участвовал в концертах и фестивалях в храмах Саратова и в стенах консерватории, в программах кафедры народного пения и этномузыкологии, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Тольятти. Благодаря содействию

Александра Германовича Занорина Ансамбль обрел сценические костюмы, в основе которых стилизованные старообрядческие косоклинные сарафаны.

Давним и постоянным гостеприимным домом Ансамбля стал Хвалынский краеведческий музей и его хозяйка, директор Дарья Геннадьевна Дмитриенко. На концерты музея неизменно собирается большое число горожан.

Для любого исполнителя очень важны глаза зрителей, их отдача. С благодарными зрителями-слушателями Ансамблю очень сильно везёт.

В 2018 году проект Ансамбля «Прошлое поет, пока мы его слышим»⁴ стал победителем в конкурсе грантов фонда «Соработничество» («Православная инициатива»). Проект создавался как просветительский и включал в себя знакомство жителей малых провинциальных городов с древнерусским церковным пением и с региональными традициями культового пения. Выступления

Афиша. 2018 г.

Концерт во дворе Хвалынского краеведческого музея. 2018 г.

4 Название придумала Марина Бирюкова – главный редактор журнала Саратовской Митрополии «Православие и современность».

состоялись в Саратове, Хвалынске, Вольске, Пугачеве, Балашове и Балаково.

В 2022 Ансамбль презентовал свой проект на II Всероссийском научно-творческом конкурсе «Консерваторская наука» в Российской академии музыки имени Гнесиных и стал Лауреатом III степени.

К сожалению, богослужebная практика Ансамбля не так активна, но всё же был период участия в вечерних богослужениях в Саратовском Троицком соборе под управлением регента Светланы Маркиной, на Литургии в Казанской церкви под управлением регента Галины Башировой. Давние прихожане неожиданно близко восприняли и древнюю монодию, и неакадемическую манеру пения.

Ансамбль древнерусского певческого искусства находится в постоянном поиске, обновлении и росте, его творчество — попытка остановить время, услышать вечность, дать возможность уникальной утраченной практике быть услышанной, подобно возможности увидеть средневековую икону, пусть в музее, пусть реставрированную, но несущую всю глубину духовного опыта её создателей. По человеческим меркам 15 лет возраст тинейджерский, ищущий, даже бунтарский, но уже претендующий на самостоятельность. От себя же хочется всем, кто приходил в Ансамбль, кто был участником, выразить огромную благодарность и пожелать Многая лета!

*Анжела Григорьевна Хачаянц,
заведующая кафедрой истории музыки
СГК имени Л.В. Собинова, доцент*

Пасхальный фестиваль. Храм Казанской иконы Богородицы Саратова, 2023 г.: Д. Саркисян, У. Филиппова, И. Крутоголова, Д. Горбунова, Ю. Шамеева, А. Рождественская. 2023 г.

Александра и Дарья на колокольне

Конкурс «Живая старина. Китеж-град», Тольятти, 2019 г.: Ю. Шамеева, А. Осадская, К. Лиховицкая, М. Крылова, И. Крутоголова, Д. Чадаева

ПРИНОШЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОМУ МАСТЕРУ: О ПОЕЗДКЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО ХОРА САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ НА ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ ИМЕНИ Л.К. СИВУХИНА

С 24 по 31 октября 2025 года в Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки прошёл VI Всероссийский открытый хоровой фестиваль имени Л.К. Сивухина «Приношение мастеру». Крупный творческий форум объединил более 20 хоровых коллективов и выдающихся музыкантов из разных регионов России и ближнего зарубежья. Саратовскую консерваторию на нём представлял Академический хор (художественный руководитель — ректор СГК имени Л.В. Собинова, профессор, лауреат международных и всероссийских конкурсов Александр Занорин, хормейстеры — Екатерина Апостол, Игорь Коблов).

Фестиваль, зарекомендовавший себя как яркое хоровое событие всероссийского масштаба, носит имя народного артиста России, профессора Льва Константиновича Сивухина. В нынешнем году фестиваль посвящён 90-летию со дня рождения выдающегося дирижёра, педагога, просветителя, автора многочисленных хоровых сочинений, организатора и руководителя хоровых фестивалей и конкурсов. Маэстро был художественным руководителем Горьковско-Нижегородской хоровой капеллы мальчиков и хорового колледжа, основал муниципальный Камерный хор «Нижний Новгород», многие годы возглавлял кафедру хорового дирижирования Нижегородской консерватории, а в 1994–1995 годах был ректором вуза.

Данный проект организован Нижегородской государственной консерваторией имени М.И. Глинки совместно с Нижегородским хоровым колледжем имени Л.К. Сивухина. Художественными руководителями фестиваля выступили президент консерватории, народный артист России, почётный гражданин Нижнего Новгорода, профессор Э.Б. Фертельмейстер и заведующий кафедрой хорового дирижирования ННГК, заслуженный деятель культуры и искусства Нижнего Новгорода, профессор И.М. Стольников. По мнению организаторов, главной целью проекта является повышение исполнительского уровня хоровых коллективов, ознакомление публики с лучшими образцами классики и произведениями современных авторов, совершенствование профессионального обучения хоровых дирижёров, сохранение и развитие традиций музыкальной педагогики, обеспечение преемственности поколений, поддержка и развитие детского хорового исполнительства, привлечение внимания широкого круга любителей музыки к хоровому искусству.

Масштабный хоровой форум объединил 25 коллективов и известных музыкантов из разных регионов России и ближнего зарубежья. Почётными гостями фестиваля стали видные

деятели музыкального искусства: ректор Российской академии музыки имени Гнесиных, профессор, доктор искусствоведения, лауреат Премии Правительства РФ А.С. Рыжинский; член Президиума Белорусского союза музыкальных деятелей, доцент И.М. Бодяко; ректор Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, профессор А.Г. Занорин; заслуженный деятель искусств Республики Татарстан М.П. Таминдарова; заслуженный деятель искусств РФ, композитор, лауреат премии «Золотой орёл» Ю.В. Потеенко; главный редактор журнала «Музыкальная жизнь», профессор, доктор искусствоведения, органистка Е.Д. Кривицкая.

В течение недели в Большом зале Нижегородской консерватории и концертном зале имени Ф.И. Шаляпина Нижегородского хорового колледжа проходили выступления Камерного хора «Нижний Новгород», хоров Нижегородской и Саратовской консерваторий, Российской академии музыки имени Гнесиных, Белорусской академии музыки, Государственного хора республики Татарстан, а также детских и учебных коллективов Нижнего Новгорода, Новосибирска, Москвы, Тольятти, Казани.

В концертной программе всех коллективов, помимо сочинений отечественной и зарубежной музыки, прозвучали и хоровые произведения Л.К. Сивухина. Этот грандиозный проект стал настоящим праздником современного хорового исполнительского искусства.

Всероссийский фестиваль «Приношение мастеру» стартовал 24 октября 2025 года в стенах Большого зала Нижегородской государственной консерватории имени М.И. Глинки. Первый день хорового форума открылся творческой встречей с московским композитором, заслуженным деятелем искусств РФ, лауреатом пяти Национальных кинематографических премий «Золотой орел» Юрием Потеенко. Композитор поделился с аудиторией своим видением киномузыки, рассказал о её специфике, функции и драматургии в контексте сюжета фильма, подчеркнул схожесть и принципиальные отличия от академической музыки. Участникам встречи продемонстрировали видео о непосредственной работе композитора при записи музыки в профессиональной студии. В завершение встречи Юрий Потеенко ответил на вопросы, которые затронули тему творчества как такового. По его мнению, задача творца — ежедневно бороться с собой, не копировать себя, не создавать того, что уже было, а стремиться к новому, генерировать идеи. Встреча прошла захватывающе и познавательно. Участники узнали много нового о мире музыки в кино, о непростых процессах её создания и поблагодарили мэтра за содержательный рассказ.

Продолжил программу фестивального дня открытый мастер-класс ректора Саратовской государственной консерватории, профессора Александра Занорина. Активными участниками встречи стали Академические хоровые коллективы Саратовской и Нижегородской государственных консерваторий. Под управлением дирижёра сводный хор провёл репетиционную работу и подготовил к концертному исполнению в рамках концерта-открытия фестиваля русскую народную песню «Ой, по-над Волгой»

в обработке Л.К. Сивухина. В процессе работы дирижёр рассказал о значимых творческих встречах и проектах, в которых принимали участие хоровые коллективы Саратова и Нижнего Новгорода под руководством Л.К. Сивухина, отметил высокий профессионализм, исключительное дарование, трудолюбие и талант нижегородского музыканта.

Пребывание саратовской делегации на хоровом фестивале совпало с днём рождения Александра Германовича Занорина. В финале мастер-класса хористы и организационный комитет фестиваля от всей души поздравили Маэстро исполнением «Многая лета».

Концерт Академического хора Саратовской консерватории прошёл вечером того же дня и стал первым в рамках Всероссийского фестиваля имени Л.К. Сивухина. Хоровой коллектив представил слушателям разнообразную программу духовных и светских сочинений, созданных зарубежными и отечественными композиторами.

Выступление саратовских музыкантов было тепло принято публикой фестиваля. Зрители и гости выразили свою признательность артистам хора продолжительными аплодисментами. С благодарственными словами к коллективу и его

руководителю обратился художественный руководитель фестиваля, президент Нижегородской консерватории, народный артист России, профессор Эдуард Борисович Фертельмейстер: «Мы очень рады приветствовать коллектив и очень рады его успехам. Мы дружим нашими консерваториями. Сегодняшнее выступление позволяет предполагать для этих хористов большие творческие перспективы, а для нас — удовольствие от ярких выступлений». Академический хор Саратовской консерватории и камерный хор «Нижний Новгород» выступили во втором отделении концерта под руководством И.М. Стольников. В их исполнении прозвучали произведения классиков русской музыки, таких как М.И. Глинка, С.И. Танеев, П.И. Чайковский, В.Я. Шебалин, а также сочинения современных нижегородских композиторов.

В завершении концерта, после торжественных речей руководителей фестиваля, выразивших признательность всем причастным к реализации проекта, состоялось совместное

выступление трех хоровых коллективов. В исполнении сводного хора под управлением Александра Занорина, Ивана Стольникова, Эдуарда Фертельмейстера прозвучали три хоровых сочинения Л.К. Сивухина: обработка русской народной песни «Ой, по-над Волгой», «Русский пляс» и «Покуда кровь моя бурлит» из хорового цикла на стихи А.И. Люкина. Этим исполнением участники фестиваля почтили память выдающегося нижегородского хорового дирижёра, композитора, без которого не было бы этих незабываемых семи дней, наполненных великим искусством и радостью творческого общения.

Всероссийский хоровой фестиваль «Приношение мастеру» продолжает славные традиции, заложенные Львом Константиновичем Сивухиным, и служит делу сохранения и развития отечественной хоровой школы, объединяя поколения исполнителей, педагогов и слушателей.

*Екатерина Юрьевна Апостол,
преподаватель кафедры
хорового дирижирования*

ДИРИЖЁРСКИЙ ПРОЕКТ В САРАТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ: БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ТРАДИЦИЙ

Музыкальное образование — это непрерывный процесс творческого становления, где важнейшую роль играет практика публичного выступления. Особенно это актуально для дирижёров — профессии, требующей не просто виртуозного владения жестом, но и умения вести за собой коллектив, чувствовать ансамбль, транслировать художественный замысел.

В условиях учебного процесса воссоздать реальную концертную ситуацию бывает затруднительно: полноценный оркестр недоступен, а работа с камерными составами требует особой методической организации. Именно эту задачу успешно решает дирижёрский проект Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова — уникальная образовательная инициатива, сочетающая педагогическую работу с подлинным творческим действием.

За десятилетие существования проект стал неотъемлемой частью учебного процесса на кафедре дирижирования. Он выполняет несколько ключевых функций: даёт студентам возможность выйти за рамки классной работы, формирует навык взаимодействия с концертмейстерами как с «заместителями» оркестра, развивает артистическую уверенность и сценическую культуру, создаёт пространство для профессионального диалога между учащимися разных курсов и кафедр.

Важно и то, что проект сохраняет связь с великими традициями русского дирижёрского искусства. Каждый выпуск программы — это продуманный художественный акт, часто приуроченный к памятным датам и посвящённый мастерам прошлого.

Проект по дирижированию по форме напоминает концерт, где студенты под руководством наставников демонстрируют свои профессиональные навыки. Исполнение программы сопровождается одним или двумя роялями — концертмейстеры берут на себя роль оркестра. Зрителями становятся однокурсники и все желающие. Главная задача — дать учащимся опыт публичного выступления, возможность обменяться знаниями и совершенствовать мастерство.

Первый проект состоялся в 2012 году. Тогда в программе звучали марши русских и зарубежных композиторов, а за дирижёрский пульт вставали студенты кафедры народных и кафедры духовых и ударных инструментов. С тех пор мероприятия регулярно посвящаются юбилеям выдающихся музыкантов, сохраняя связь поколений. Так, например, в декабре 2022 года состоялся юбилейный дирижёрский проект. Это мероприятие, проводимое в рамках дисциплины «Дирижирование», уже 10 лет остаётся важной традицией учебного заведения, объединяя студентов, преподавателей и любителей музыки. В 2022 году проект был приурочен к 95-летию Мстислава Ростроповича, а его особенностью стало участие студентов кафедры оркестровых струнных инструментов. В роли солистов выступили лауреаты всероссийских и международных конкурсов: Филипп Ткаченко (класс доцента О.Г. Юдиной); Неля Сошина (класс преподавателя Д.С. Тупицына). Дирижированием же занимались студенты кафедр дирижирования и народных инструментов (классы преподавателя П.М. Сидорова и профессора К.В. Ершова). В программе концерта прозвучали произведения для виолончели А.К. Глазунова, К. Сен-Санса и других композиторов.

В этом учебном году цикл дирижёрских проектов обогатился необычной и многогранной тематической программой — «Образ Зла в музыке русских и зарубежных композиторов». Эта тема открыла перед участниками и слушателями пространство для серьёзного

художественного размышления: способах воплощения композиторами разных эпох идеи противостояния добра и зла, создания музыкальных портретов разрушительных сил, передачи драматизма нравственных конфликтов.

Студенты-дирижёры столкнулись с особой задачей: не только технически точно передать партитуру, но и воплотить сложный психологический подтекст, заставить слушателей ощутить драматургическое напряжение, заложенное композитором. Это потребовало от них глубокого анализа музыкального текста, осмысления исторического и культурного контекста произведения, поиска выразительных жестов, способных передать неоднозначность образа.

Большой вклад в развитие проектов внесли концертмейстеры: Надежда Михайловна Куликова и Зинаида Васильевна Кошелева, которая участвует в мероприятиях с самого первого проекта 2012 года.

Таким образом, дирижёрский проект консерватории — а многоуровневая образовательная платформа, дающая студентам-дирижёрам и аудитории целый комплекс преимуществ. Среди них стоит отметить, в первую очередь, практический опыт управления ансамблем (отработка жеста в условиях, максимально приближенных к концертным, развитие навыков взаимодействия с исполнителями и концертмейстерами). Во-вторых, благодаря проекту расширяется исполнительский репертуар через знаком-

ство с произведениями разных эпох и стилей. Особенно интересна работа с тематическими программами (как «Образ Зла в музыке»), требующими глубокого аналитического подхода. В-третьих, у студентов улучшается психологическая подготовка посредством преодоления сценического волнения, формирования артистической уверенности, увеличивается опыт публичного выступления перед разнообразной аудиторией (от однокурсников до профессионалов). Наконец, развивается аналитическое мышление через углублённый разбор партитур и поиск интерпретации, соответствующей замыслу композитора.

Дирижёрский проект способствует укреплению межкафедрального взаимодействия за счёт совместной работы музыкантов и обмена методическим опытом между преподавателями, формированию профессионального пространства для творческого диалога между поколениями музыкантов, сохранению и развитию традиций русского дирижёрского искусства.

*Павел Михайлович Сидоров,
преподаватель кафедры
оркестрового дирижирования*

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ КАФЕДРЫ ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ «ПОЗНАЙ СЕБЯ В ПРОФЕССИИ»

С 20 октября по 27 ноября 2025 года на кафедре хорового дирижирования прошёл многопрофильный творческий проект «Познай себя в профессии» под названием «Славься, Отечество!». Проект посвящен Году Защитника Отечества, объединил всех студентов хоровой специальности кафедры и музыкального училища.

Вот уже на протяжении многих лет на кафедре дирижирования реализуется замечательный проект «**Познай себя в профессии**», который помогает студентам максимально погрузиться в творческую составляющую выбранной специальности. Проект многопрофильный: он предполагает проведение академических концертов (в первом полугодии) и конкурсных состязаний (во втором полугодии). На концертах обязательно не только исполнение произведения, но и чтение стихов, представление устной аннотации, видеопрезентации. Польза подобных публичных выступлений студентов очевидна — это демонстрация целого комплекса профессиональных навыков и умений.

В этом году проект называется «**Славься, Отечество!**» и посвящён Году Защитника Отечества, объявленным в России в честь 80-летия Великой Победы.

Проект открылся 20 октября концертом «**Край родной, навек любимый**». В нем приняли участие студенты 1–3 курсов класса чтения хоровых партитур профессора Е.П. Мельниковой, доцентов А.А. Балашова, Е.О. Дворцовой, Н.А. Кошелевой, старшего преподавателя, кандидата искусствоведения А.И. Панковой, преподавателей Е.Ю. Апостол, Е.А. Клищенко, А.Ю. Рыбниковой, А.А. Сикорской, Э.В. Шарониной. В исполнении на фортепиано были представлены хоровые произведения русских и советских композиторов, посвящённые теме

любви к Родине, воспеванию красоты её необъятных просторов. Со сцены прозвучали стихотворения С.А. Есенина, Н.А. Некрасова, Ф.К. Сологуба, И. Северянина, А.А. Прокофьева, Л.И. Ошанина. Яркая презентация, представленная в виде подобранных иллюстраций к каждому сочинению, помогла глубже погрузиться в атмосферу каждого номера.

Замечательным продолжением проекта стал концерт «**Зову тебя Россией, единственной зову**», подготовленный студентами и педагогами Музыкального училища СГК имени Л.В. Собинова (классы по дирижированию кандидатов искусствоведения О.С. Барабаш, А.И. Панковой, преподавателей Э.В. Шарониной,

А.Ю. Рыбниковой, Е.Ю. Апостол, И.М. Коблова, А.В. Ясак). Перед исполнением каждого произведения слушателям были преподнесены интересные сведения о композиторах и авторах литературного текста, рассказаны интересные факты об исторических событиях, значимых для России.

На концерте прозвучали и вокальные номера, представленные студентами класса вокальной подготовки преподавателя О.В. Хотеевой. Ярким завершением концерта стало выступление сводного хора отделений «Теория музыки», «Хоровое дирижирование», «Вокальное искусство» (руководитель — Э.В. Шаронина).

30 ноября проект продолжился концертом класса профессора кафедры хорового дирижирования Е.П. Мельниковой **«Россия — родина моя»**. Была представлена музыкально-поэтическая композиция, где, наряду с хоровыми произведениями Д.Д. Шостаковича, В.И. Мурадели, Н.Н. Сидельникова, Б.П. Кравченко, В.М. Григоренко, А.О. Вискова, С.Я. Терханова, Р.М. Имамутдинова, со сцены прозвучали стихи и искренние признания в любви к Родине.

Интересным продолжением серии выступлений стал концерт **«Пою моё Отчество!»**. На нём студентами первого, второго и третьего курса классов профессора А.В. Кошелева, доцентов О.А. Алакиной и Е.О. Дворцовой, преподавателей П.А. Вдовиной и О.В. Хотеевой были представлены вокальные сочинения русских и отечественных композиторов, воспевающие красоту родного края. Сольные номера чередовались с дуэтами и терцетами.

8 ноября череду мероприятий проекта продолжил совместный концерт классов по дирижированию доцентов Н.А. Кошелевой и Е.О. Дворцовой **«Города земли Русской»**. Студенты классов подготовили программу, состоящую из хоровых произведений русских и современных отечественных композиторов. Концерт открылся и завершился фрагментами увертюры из оперы М.П. Мусоргского «Хованщина» «Рассвет на Москва-реке», исполненными на двух роялях молодыми концертмейстерами

С. Климовым и А. Мотыгуллиной. Участники концерта, помимо представления хоровых произведений, читали стихи на различных национальных языках, рассказывали со сцены о тех уголках нашей родины, которые особо близки и дороги каждому из них. Погрузить слушателей в тему самобытности и уникальности городов России помогла видеопрезентация гармонично дополнила представленную программу.

«Россия, Русь многострадальная!» — под таким названием проект продолжил концерт класса по дирижированию доцента А.А. Балашова, в котором были представлены хоровые произведения, рассказывающие о тяжёлых испытаниях, выпавших на долю России, об исторических сражениях, о героических подвигах и триумфальных победах русского народа. Для исполнения были выбраны произведения С.С. Прокофьева, Ю.А. Шапорина, С.М. Слонимского, С.А. Дегтярева, А.С. Ленского, С.В. Екимова и Ю.А. Фалика. Перед каждым выступлением участники концерта делились интересной информацией, помогая слушателям глубже погрузиться в атмосферу представленных произведений. В программе концерта отразилось глубокое понимание и трепетное отношение к истории России.

Центральным концертом проекта стал концерт классов профессора, заведующей кафедрой хорового дирижирования Н.Н. Владимирцевой и ректора SGK имени Л.В. Собинова, профессора А.Г. Занорина **«О героях былых времён...»**, прошедший 20 ноября в Малом зале консерватории. Открывала его песня «От героев былых времён...» из легендарного советского кинофильма «Офицеры», которая задала эмоциональный тон всей программе. Зрители стали участниками своеобразного путешествия по драматичным и героическим страницам истории России — от древнерусских былин до событий XX века. Студенты представили литературно-музыкальные композиции об Илье Муромце, князе Игоре, Александре Невском, Дмитрии Донском, Минине и Пожарском, Петре I. Особое место заняли темы Отечественной

войны 1812 года, декабристов, трагедии «Кровавого воскресенья», событий Гражданской и Великой Отечественной войн.

Музыкальные фрагменты из произведений М.И. Глинки, А.П. Бородина, С.С. Прокофьева, Ю.А. Шапорина, Г.В. Свиридова и других композиторов усиливали эмоциональное воздействие и создавали атмосферу исторического присутствия.

Одним из наиболее выразительных моментов концерта стал блок, посвящённый Великой Отечественной войне. Разговор о подвигах народа, чтение фрагментов из поэмы А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» и финальная композиция «Победной кантаты» А.Г. Новикова прозвучали особенно торжественно.

Кульминацией программы стала минута молчания, сопровождаемая изображением Вечного огня и мерным стуком метронома. Этот момент объединил зрителей и исполнителей, вставших в едином порыве чувств памяти и благодарности.

Важной частью события стало возложение цветов к мемориальной доске консерватории, с именами педагогов и студентов, павших в годы Великой Отечественной войны. Так студенты и преподаватели почтили память героев.

Завершающим и очень искренним событием проекта стал концерт «**Да святится имя твоё**», представленный студентами классов дирижирования кандидата искусствоведения О.С. Барабаш и молодого педагога Е.Ю. Апостол, который был посвящён памяти выдающегося композитора Р.К. Щедрина.

Программу составили различные произведения мастера: отдельные номера из хоровых циклов «Четыре хора на стихи А. Твардовского», «Два хора на стихи А.С. Пушкина», «Строфы «Евгения Онегина», а также поэма для смешанного

хора *a cappella* «Казнь Пугачёва». Концерт сопровождала презентация с яркими иллюстрациями и видеофрагментами из жизни композитора, которые позволили ярче представить его творческий и жизненный путь. Одним из самых запоминающихся моментов было совместное исполнение женским ансамблем студентов ВО и СПО девичьих частушек из оперы «Не только любовь». Закончился концерт представлением номера «Да святится имя твоё» из Русской Литургии «Запечатлённый ангел», который прозвучал как дань памяти ушедшему гению и верному сыну Отечества Р.К. Щедрина, чья жизнь является истинным примером и образцом для музыкантов.

Все концерты, прошедшие в рамках кафедрального проекта «**Познай себя в профессии**», показали высокий уровень профессиональной подготовки студентов и их серьёзное осмысление темы проекта. Выступления отличались эмоциональной глубиной, вниманием к историческим деталям и выразительной подачей музыкального и поэтического материала. Они стали значимым событием жизни Саратовской консерватории, объединившим искусство и память, музыку и историю, современность и традиции, помогающим формированию у студентов уважения к историческому прошлому и сохранению преемственности поколений.

*Евгения Олеговна Дворцова,
доцент кафедры хорового дирижирования*

ДО СВИДАНИЯ, БАХ!

В Саратовской консерватории завершился год главного композитора эпохи барокко

В консерватории попрощались с годом Иоганна Себастьяна Баха. Концерт с таким названием в декабре прошел в Большом зале вуза и завершил серию празднеств, посвященных композитору. В *Alma mater* мастер эпохи барокко предстал в безупречной красе и окружении традиций: с 340-летием его поздравили педагоги и Камерный оркестр студентов SGK им. Л.В. Собинова. На праздничном вечере побывала корреспондент «Камертона».

«Победил Бах»

Праздничную дату в консерватории отметили широко: в 2025 году легендарный композитор участвовал в 33 концертах. В его честь звучали «Голоса вечности» (странствия по эпохам с органом и дудуком), шли духовые ассамблеи («От Баха до Чайковского»), рождалась «Органная фантазия» (бенефис новосибирского виртуоза **Александра Бардина**) и гремел «ВАСН АВАНГАРД» (здесь художник оказался в компании Пьера Булеза и Джорджа Крама). Также к 340-летию Баха провели Всероссийскую научную конференцию, где обсудили вопросы органного исполнительства и педагогики.

Минувший вечер завершил цикл и прошел в стиле самого юбиляра: на сцене царила строгая красота. В фойе Большого зала накануне было непривычно тихо, а с первым звонком поклонники Баха стройным гуськом вплыли в партер. Стройность торжеству обеспечила и программа: её большая часть — музыка Иоганна Себастьяна, а два не-баховских опуса — элитные оммажи композитору. Этот верный организаторский ход превратил поздравление в сакральное приношение. Примкнул к нему и дирижёр **Эдуард Гавриленков**, произнесший славительный спич.

«Шесть лет назад влиятельное музыкальное издание провело опрос: “кого считать величайшим композитором всех времен и народов?”. Представьте, победил не Моцарт, а Бах. Он признан благодаря своему невероятному трудолюбию (создал около 1400 опусов¹): был превосходным органистом и клавесинистом, изобрёл новые принципы игры на этих инструментах (в том числе задействовал в исполнении большие пальцы рук). Бах не заботился о славе, он писал, чтобы прокормить семью, и его признание абсолютно заслуженно. При этом первые сведения о композиторе напечатали в его некрологе; первая биографическая книга о Бахе вышла аж спустя 52 года, а его сборник органных упражнений не был распорядан даже через 25 лет после публикации».

Серьёзные шутки

Сегодня в числе преданных бахинистов есть и саратовские музыканты — Камерный оркестр и звёздные педагоги консерватории. Первыми композитору поклонились **Ольга Скрипинская** и **Алла Долженко**, исполнив его Вторую сюиту *h-moll*. Буйству контрастов в увертюре они предпочли сдержанность и точность: среди суровой поступи струнных вилась ажурная мелодия флейты, а в переключках звенели бисерные пассажи чембало. Строгостью солистки окрасили все части сюиты: рондо с хитрыми контрапунктами, напевно-щемящую сарабанду, энергичное бурре, полонез с тончайшими *subito*, степенный менуэт. А «побаловались» лишь в знаменитой «Шутке» — её Скрипинская сыграла в 1,5 раза быстрее привычных версий.

¹ Сегодня музыковеды продолжают находить ранее неизвестные сочинения Баха.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2025
11 декабря 19:00
четверг
САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ имени А.В. Соболева
БОЛЬШОЙ ЗАЛ

Прощаясь с годом

И.С. БАХА

В программе:

И.С. Бах
Сюита для оркестра 2 BWV 1067
Бранденбургский концерт 5 BWV 1050
Концерт для скрипки с оркестром ре минор BWV 1052R

Г. Холст. Концерт фугато, Op.40 2
А. Пярт. Коллаж на тему В-А-С-Н

Исполнители:

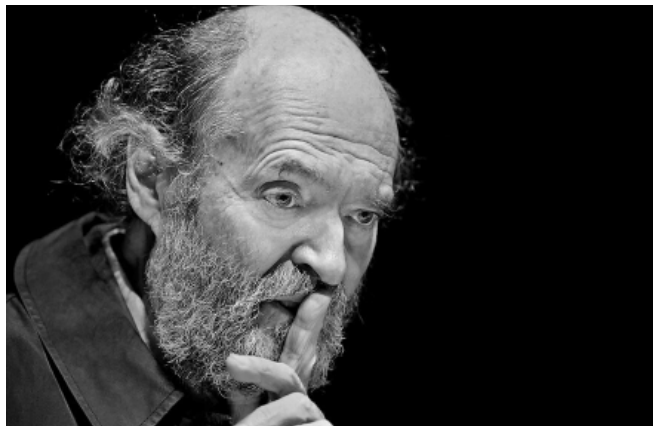
Лауреат международных конкурсов
Ольга Скрипинская
Флейта

Заслуженный артист России
Владимир Скляренко
Гобой

Лауреат международных конкурсов
Хи Юн Рю
Скрипка

Лауреат международных конкурсов
Анна Долженко
Клавесин

Камерный оркестр консерватории
Дирижер Заслуженный артист России
Эдгард Гавриленков

«Смеющиеся» тираты оживили и притихших меломанов: «Шутку» многие из них снимали на смартфоны.

После к чествованиям присоединилась **Хи Юн Рю**. Кажется, скрипачка окажется в тени коллеги — в Пятом Бранденбургском концерте при сольном статусе скрипки и флейты господствует клавесин (не зря опус называют предчелтей фортепианных концертов). Но неравное состязание дамы обратили в терцет согласия. В светлом *Allegro* Хи Юн Рю и Скрипинская как будто досказывали фразы друг друга, Долженко плела кружево из фигураций. *Affettuoso* осталось за клавесинисткой и ее чувственными *rubato*. Но игровой, грациозный финал уравнивал права: в нём артистки выступили как единый инструмент.

Минутку юмора продолжил «Концерт-фугато» Густава Холста — изящное приношение Баху, чьей музыкой англичанин лечился от хандры. В историю концерт вошел как самый короткий: за 8 минут перед зрителем пролетают шуточное *Moderato*, проникновенная ария и двойная фуга (с подлинной английской темой «Если бы мир был бумажным»). Главный остряк тут — бубнящий гобой: его партию броско сваял **Владимир Скляренко**. На месте были и передразнивания флейты Скрипинской, и заливиный смех скрипок от подопечных Гавриленкова.

Впервые в Саратове

Возвращение к Баху стало историческим для консерватории: клавирный концерт *d-moll* здесь впервые сыграли на скрипке². Это право получила Хи Юн Рю. Ее выход не прошёл без

интонационных помарок, но бессмертный шедевр обрёл новое лицо. Голос скрипки окрасил концерт мягкой лирикой, она проступала и в динамичных крайних частях, и в скорбной пассакалии с детальной фразировкой (это, определённо, конёк солистки, в чьём багаже награды на международных конкурсах). Они разбавили драматический нерв цикла, раскрыв его образную амбивалентность.

Еще одной саратовской премьерой стал «Коллаж на тему В-А-С-Н» (его сыграли в честь 90-летия Арво Пярта). Бах здесь представлен монограммой и цитатой из Шестой Английской сюиты, которую артисты горестно провозгласили в сарабанде. Рядом обитают серии и яркие звуковые пятна, которые Гавриленко с драйвом отправлял в зал. Элитная сонорика редко звучит в Саратове, не зря ею планировали завершить вечер. Но реверсии к Баху было не избежать: души меломанов просили катарсиса. Им стала Ария из Третьей сюиты, которую оркестр исполнил на бис.

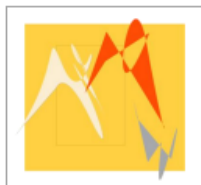
Анастасия Юрьевна Попова,
кандидат искусствоведения,
преподаватель Педагогического
института СГУ

² Недавно исследователи установили, что в оригинале концерт был скрипичным.

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПЕТЕРБУРГА САРАТОВА В МОСКВУ

Опыт участия в XII Международной студенческой конференции
«Музыка в современном мире: культура, искусство, образование»

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ
КАФЕДРА АНАЛИТИЧЕСКОГО МУЗЫКОЗНАНИЯ

МУЗЫКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАММА
XII Международной научной студенческой конференции

С 19 по 20 ноября 2025 года в РАМ им. Гнесиных проходила XII Международная студенческая конференция «Музыка в современном мире: культура, искусство, образование». Уже много лет студенты, магистры и аспиранты Саратовской консерватории стремятся поддерживать творческие и научные связи с московскими коллегами, и конференция стала одним из поводов для этого.

С 2021 года студенты музыковедческого факультета СГК им. Л.В. Собинова принимают активное участие в этой конференции. И текущий, 2025 год, не стал исключением — «делегацию» имени Е.В. Пономарёвой¹ от кафедры теории музыки и композиции в этом году представляли студентка 2 курса Вероника Инкина, студентка 4 курса Елизавета Мозголова и аспирантка 1 года обучения Яна Отекина.

8 декабря в 52 кабинете консерватории состоялось собрание СНТО, на котором студенткам была предоставлена возможность поделиться своими впечатлениями от участия в прошедшей конференции. В своих сообщениях музыковеды в свободной форме рассказывали о полученном опыте, и то, насколько разным оказался этот опыт, вызвало у слушателей большой интерес.

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

«Я бы хотела поделиться с вами опытом моего первого участия в Международной научной конференции «Музыка в современном мире: культура, искусство, образование».

Когда я подавала заявку на участие, мои ожидания были очень высокими. Я готовилась к формату, близкому к нашим внутривузовским

конференциям — к оживлённой, порой даже жаркой дискуссии с участием и преподавателей, и студентов разных кафедр и специальностей. Однако реальность онлайн-формата внесла свои коррективы.

Секция, в рамках которой я должна была рассказывать свой доклад, имела название «Музыкальное искусство XX века: проблемы стиля, жанра, формы». Распределение по секциям производилось непосредственно самим организаторами конференции, поэтому изначально меня немного беспокоил вопрос соответствия моей темы доклада секции. Однако наша работа очень гармонично и логично вписалась в неё.

Тема моего доклада — «Неизвестная страница саратовского периода композиторского творчества Николая Аладова в годы Великой Отечественной войны». Николай Аладов — крупная фигура белорусской музыки, один из основателей национальной композиторской школы. Но за пределами Беларуси он изучен мало. А, между тем, с 1942 по 1943 год он работал в стенах СГК им. Л.В. Собинова.

Хочу сказать, что этот опыт, даже в онлайн-формате, был для меня исключительно ценным и положительным. Атмосфера была не соревновательной, а скорее располагающей к тому, чтобы делиться тем, что искренне интересно начинающему музыковеду. Поэтому свой рассказ я хочу завершить советом, который теперь даю и себе: не бойтесь пробовать, подавать заявки и дерзать. Даже если кажется, что тема очень узкая, именно она может стать тем самым недостающим пазлом, который ждёт своего исследователя».

¹ Научный руководитель всех выступавших — кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории музыки и композиции СГК имени Л.В.Собинова Пономарёва Елена Владимировна

Елизавета Мозголова, студентка 4 курса кафедры теории музыки и композиции:

«В этом году моё участие в конференции стало третьим по счёту, и примечательно оно тем, что в этот раз я была единственной участницей из Саратова, которая присутствовала на конференции очно. Хотелось бы заострить на этом внимание — обычно из Саратова нас ездило 6–7 человек, это всегда была большая команда с разных курсов. Это отметили даже в самой Академии — модератор моей секции сказал: “Ну, хотя бы вы к нам приехали из Саратова”».

Немного о тематике моего доклада. Тема: “Плохо забытое старое: к вопросу о жанровой генеалогии мэшапа”. Так получается, что каждый раз со своей темой я несколько эпатирую на фоне остальных, более “классических” экземпляров, в этот раз случилось то же самое.

Что бы я хотела отметить: это новые впечатления, и особенно яркие они, когда у тебя есть команда, когда вы все вместе гуляете по Москве, задаёте друг другу вопросы после доклада, обсуждаете участников и т. д. В этом году это главное, чего мне не хватило. Я очень советую принять участие в этой конференции, пока у вас есть время, и начинать готовиться к ней стабильно и заранее. Тематика может быть самая разная, степень разработанности проблемы — тем более”.

Яна Отекина, аспирантка 1 года обучения:

«Для меня опыт выступлений на этой конференции не нов — я принимаю в ней участие с 2021 года, со второго курса. Разумеется, ни одно выступление никогда не будет похоже на предыдущие, но в этом году я впервые читала доклад в качестве аспиранта — определённый дополнительный эффект новизны это всё же добавляет, как и повышенную ответственность за материал и качество доклада».

Хотелось бы отметить, что в этом году количество участников конференции было несколько меньше по сравнению с прошлыми годами. Не могу отказать себе в мысли, что отчасти эта

брешь в докладчиках образовалась из-за отсутствия музыковедов из Саратова, поскольку, как уже отметила Лиза, в прошлые годы от нашей консерватории участвовало куда больше студентов (рекорд — девять человек в 2024 году). Но, с другой стороны, это позволило расширить регламент выступления, что является несомненным плюсом — можно не переживать, что тебя остановят на середине доклада или выводах, и поместить в свой текст чуть больше нужной информации.

Очень жаль, что в этом году в силу обстоятельств пришлось ограничиться онлайн-выступлением. Несомненно, читать доклад перед экраном ноутбука не сравнится с живым выступлением перед публикой — видеть прямой интерес аудитории, какой бы малой она ни была, чувствовать поддержку сокурсников и коллег, иметь возможность вступить в дискуссию — всё это куда больше отвечает той атмосфере, которая должна быть на конференциях.

Могу лишь присоединиться к словам Вероники и Лизы — не бойтесь пробовать себя и свои силы в разных конференциях и других форматах, даже если вы ещё на младших курсах — особенно, если вы на младших курсах. Чем раньше вы начнёте погружаться в нашу профессиональную сферу, тем лучше вам удастся понять, что вам интересно. Гнесинская конференция, как и наше ежегодное “Слово молодых учёных” может стать для вас прекрасной стартовой площадкой. Наши студенты, как можно заметить, с давних пор желанные гости на этой конференции».

*Материал подготовила
аспирантка 1 года обучения,
преподаватель музыкального училища
при СГК им. Л.В. Собинова
и кафедры истории музыки
Яна Сергеевна Отекина*

РУШИЛАСЬ ЧЕТВЕРТАЯ СТЕНА — НА УЛИЦЕ ШЁЛ ДОЖДЬ...

О концерте к 65-летию со дня рождения В.Г. Королевского

Несмотря на то, что «говорить о музыке — это всё равно, что танцевать об архитектуре», — и с этим выражением, приписываемым американскому мультиинструменталисту Фрэнку Заппа, нельзя не согласиться, все же о музыке говорить нужно и тем более тогда, когда хочется. Музыка В.Г. Королевского — это та музыка, о которой хочется сказать. И говоря о ней, понимаешь, что говоришь о красоте.

Не единожды Владимир Григорьевич высказывал суждение о разнице «красивого» и «красивости». Видимо, он цитировал слова П.И. Чайковского о том, что есть «красота абсолютная» и «красивость», то есть «красота условная». Рассуждая о музыке симфонической фантазии «Маргарита Готье» А. Аренского, композитор пишет своему младшему коллеге о том, что «красивость» (к тому же «постоянная») — это «внешняя красота», она «есть скорее недостаток, чем качество»¹. «Постоянная красивость» по мнению Чайковского — это Россини, Доницетти, Беллини, Мендельсон, Массне, Лист, «коих имя легион». Идеальная же, или *абсолютная* красота — «проявляется в форме» и обладает «внутренней содержательностью»; её гении, по словам Чайковского, — Бах и Бетховен, Глинка и Моцарт. Трудно оценить меру осознанности такого понимания «красоты как формы» (уже по Н.К. Метнеру) — следовало бы назвать это чутьем формы как инстинкта красоты.

Понимая, что смысл суждения Чайковского, облачённый в высокопарные одеяния фраз, исходящих от авторитета большого художника, безусловно чуткого не только к звуку, но и к слову, рискует ускользнуть от внимания читателя, затерявшись в лабиринтах комментариев к ним, а значит — позволим маргиналиям появляться между строк и оставим за красотой последнее слово, ведь красота — это тайна...

Опыт красоты не терпит суеты, но требует атмосферы — и концертный зал, не скроем, не всегда становится таким атмосферным местом по трём главным причинам, образующим пресловутый коммуникативный треугольник: композитор — исполнитель — слушатель. Однако на концерте, посвящённом 65-летию В.Г. Королевского, который состоялся в день его рождения 13 октября, было особенно заметно, как этот «треугольник» превращается в идеальную фигуру единения всех его «вершин» — сотворчества всех участников концерта, по ту и другую сторону сцены под действием необъяснимой гравитации музыки композитора, побуждающей к пронзительной чуткости исполнения, слушания и слышания. И, безусловно, это единение осуществилось благодаря

1 П.И. Чайковский, Полное собрание сочинений, Том 14, стр. 60.

13:19:00
ОКТАБРЯ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОНСЕРВАТОРИИ ИМЕНИ А.В. Собинова

БОЛЬШОЙ
САРАТОВСКИЙ
ЗАЛ

ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
КОРОЛЕВСКИЙ

Концерт к 65-летию
со Дня рождения

Программа концерта:
Пять настроений
Василий ИГОНИН (фортепиано)

Шесть прелюдий на стихи японских поэтов IX–XII веков для баритона
и камерного оркестра. Максим ТУБОЛЬЦЕВ (баритон)

Речитатив и сонатина для флейты и камерного оркестра
Ольга БОНДАРЕНКО (флейта)

Камерный оркестр музыкального училища при Саратовской государственной
консерватории имени А. В. Собинова. Дирижёр — Сергей ЗЛОТНИКОВ

Вселенная Нино Роты. Симфония № 5 для баяна, органа, флейты-пикколо,
флейты, английского рожка, скрипки, виолончели, баритона,
ударных и Apple MacBook

Владимир ГРАЧЕВ (баян) — заслуженный артист Республики Башкортостан
Владимир СКАЯРЕНКО (английский рожок) — заслуженный артист РФ
Анатолий МАРЬЕНКО (ударные инструменты) — заслуженный артист РФ
лауреаты всероссийских и международных конкурсов

Дарья СИДОРОВА (орган) Никита АМОСОВ, Ульяна БУЛЬЧЕВА
Ольга СКРИПИНСКАЯ (флейта-пикколо, Алина КАРПОВА, Сергей КРУССЕР
флейта) (ударные инструменты)

РЮ Хи Юн (скрипка) Василий ВАСИН (Apple MacBook)

Анна ГРАЧЕВА (виолончель) Дирижёр — Кирилл ЕРШОВ
Сергей МАЙДАНОВ (баритон) Концерт ведёт Наталья Скривинская

По вопросам приобретения билетов обращаться в билетный офис: Казань, пл. (в здании консерватории)
Телефон: +7 (8452) 36-10-32. Также билеты можно приобрести на сайте www.koncert.ru Сайт: www.koncert.ru

НАСБИРИ
ВОЛГА-МИДИЯ
YOL

ведущей концерта — музе и спутнице жизни В.Г. Королевского, его супруге Наталье Владимировне Королевской. Это тот редкий случай, когда у слушателя появляется возможность услышать слово о звучащей музыке фактически из первых уст — голосом человека и музыканта, созерцателя и одновременно попутчика композитора, путешествующего по лабиринту собственного творчества, подлинные духовные странствия по которым до конца остаются ведомы только самому путнику. Лабиринт — слишком удачная метафора, настолько гибкая в своей полифоничности, что нет повода для стеснения в который раз её употреблять в связи с творчеством В.Г. Королевского, который недвусмысленно определил её значимость для себя самого... Итак, красота и лабиринт. Мы отправились в красоту звукового лабиринта. Или в лабиринт красоты...

Концерт должен был начаться с «Пяти настроений» для фортепиано — одного из самых ранних сочинений В.Г. Королевского, написанного композитором еще в студенческие годы. Но судьба распорядилась иначе — в концерте прозвучали только оркестровые сочинения композитора, что в итоге придало программе большую цельность. Открыли вечер «Шесть

прелюдий на стихи японских поэтов IX–XII веков» для баритона и камерного оркестра (1986) в исполнении Максима Тубольцева (баритон) и камерного оркестра Музыкального училища при СГК имени Л.В. Собинова (дирижёр — Сергей Злотников). В своем вступительном слове Н.В. Королевская точно и тонко выразила идею «Прелюдий», написанных на стихи в жанре танка — жанре традиционной японской песенной лирики из пяти строк: «Поэтические экспромты о встречах и расставаниях, о пиррах и странствованиях, весне и осени, любви и вечной разлуке рождаются стихийным порывом души и в то же время исполнены глубокого смысла... Часто танка “рисует” неуловимый, растворяющийся в эмоциях пейзаж, подобно эскизной технике японской живописи суми-э, легкой кисточкой и чернилами создающей спонтанные изображения на прозрачной рисовой бумаге». Королевскому удалось передать эту прозрачность и эскизную неуловимость японского искусства, что не могло не впечатлить музыкантов, исполняющих «Прелюдии». Несколько слов о музыке «Прелюдий» от Максима Тубольцева:

«Музыка В.Г. Королевского стала для меня настоящим открытием. Очень тонкая, образная и возвышенная, она очень глубоко запала мне в душу. “Шесть прелюдий...” — это путешествие из мира дольного — земного, со всеми его переживаниями и страстями, в мир горний — небесный. И передать эти совершенно разные состояния было сложной задачей. Здесь на помощь мне приходила сама музыка — яркая, изобразительная. Большой ошибкой было бы полагать, что всё здесь выражает мелодия в партии солиста. Отнюдь. Партия баритона является частью одного большого ансамбля красок, звуков, тембров и чувств. Только понимая это, ты начинаешь по-настоящему чувствовать ткань этого произведения, только так ты проникаешь в его суть и находишь нужные краски. В этом цикле нет солиста — каждый голос одинаково важен. Партии всех инструментов и баритон вместе сливаются в одно удивительное полотно, поучаствовать в создании которого для меня

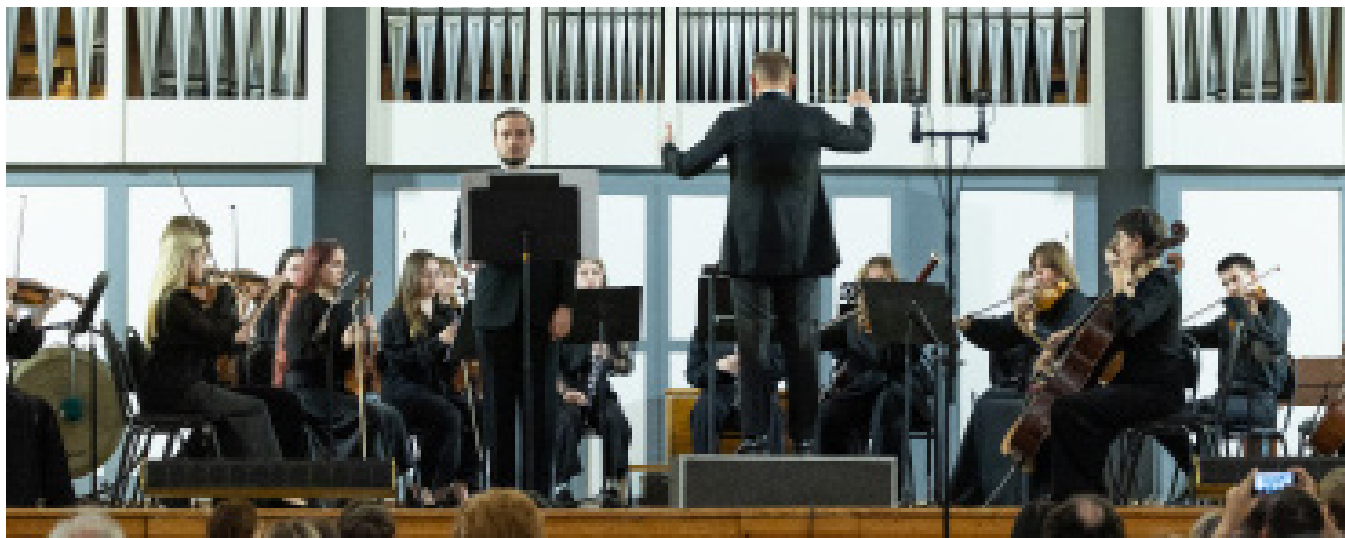
было большой радостью! И я очень надеюсь, что однажды мне удастся снова прикоснуться к этой удивительной, во многом необычной, но теперь — любимой мною музыке».

Благодаря музыке Королевского хронопическая отдаленность средневековых японских поэтов, на чьи танка написаны «Прелюдии» — Сайгё, Энкей Хоси, Аривара Нарихира, Ньюдо-Саки-но Дайдзё-дайдзин и одного неизвестного автора — делается такой же условной и прозрачной, как и символические изображения суми-э...

В завершении первого отделения концерта в исполнении Ольги Бондаренко (флейта, 3 курс Музыкального училища при СГК имени Л.В. Собинова) и камерного оркестра прозвучало сочинение *«Речитатив и Сонатина»*. По словам Н.В. Королевской, и здесь композитор обнаруживает себя через слово: «Речитатив, обрамляющий Сонатину, как речевой жанр обретает значение слова. В его интонациях отчетливо различим голос автора, с грустью вглядывающегося в глубину веков, где остается нетленным и прекрасным золотой век музыкального искусства, ускользающий от осязания, подобно неуловимому дуновению флейты». «Говорящая» музыка побуждает говорить о ней — красноречивы впечатления исполнительницы партии солирующей флейты Ольги Бондаренко:

«Я помню свое впечатление, когда впервые открыла ноты Речитатива и Сонатины для флейты и камерного оркестра. На тот момент до концерта оставался месяц, произведение на 6 страниц, стояла задача исполнить его наизусть. Музыка для всех участников исполнения была совершенно неизвестной — имею в виду и меня, и нашего дирижера С.Д. Злотникова, и моего педагога О.В. Скрипинскую, и, конечно, камерный оркестр Музыкального училища. На всех нас лежала большая ответственность за частичную премьеру этого произведения, ведь насколько мне известно, это сочинение последний раз исполнялось в 2019 году, однако запись того исполнения не сохранилась. По сути, неко- го было расспросить о трактовке тех или иных

мест сочинения... В этот момент я осознала, что всё зависит только от меня, и что именно я, как исполнитель партии соло, должна самой себе «объяснить» эту музыку. Это был долгий путь, который, возможно, до сих пор не окончен. Помню, как на самой последней репетиции перед концертом ко дню рождения Владимира Григорьевича мне стало приоткрываться, о чем эта музыка. Конечно, словами это трудно описать, но я почувствовала, что полюбила в этом произведении каждую тему, каждый мотив. Особенно хочу выделить побочную тему в Сонатине. Эта мелодия потрясает до глубины души, ее интонации вызывают трепет. Также особенно прекрасно соло флейты и скрипки, когда они остаются одни в конце этого эпизода. Кода произведения — возвращение к теме Речитатива. В этот момент чувствуется замирание сердца и всего вокруг. Ощущается полёт души, будто на последней ноте «си», которая длится три такта и одну четверть, завершается жизнь, и финальный удар литавр полностью «отпускает» все пережитое. Это удивительное произведение, и я очень хочу, чтобы оно вошло в репертуар всех оркестров и вышло далеко за пределы Саратовской консерватории».

Кульминацией вечера стало второе отделение концерта — исполнение **Пятой симфонии В.Г. Королевского — «Вселенная Нино Роты» для баяна, органа, флейты-пикколо, флейты, английского рожка, скрипки, виолончели, баритона, ударных и Apple MacBook**. Симфония, написанная и исполненная в 2013 году, — «лебединая песнь» композитора, по выражению ведущей, в настоящем концерте впервые прозвучала как «Прощальная». Невольно завершающая симфонический цикл (с 1986 по 2013) и всё творчество композитора, Симфония появилась на особом перекрестке имён и времён. Она посвящена памяти родителей композитора — Нелли и Григория Королевских, написана по просьбе друга и коллеги, часто исполнявшего музыку В.Г. Королевского — заслуженного артиста Республики Башкортостан Владимира Грачёва. Наконец, Симфония носит имя композитора, музыка которого стала символом

итальянского кинематографа — кинематографа *bellezza delicata* — Нино Роты. В Симфонию вошли шлягерные мелодии Нино Роты из фильмов культовых итальянских кинорежиссеров: «Ромео и Джульетта» Франко Дзеффирелли, «Рокко и его Братья» Лукино Висконти и «Восемь с половиной» Федерико Феллини, главные темы которых последовательно появляются от второй к четвертой части: «Юмореска», «Рокко-канон» и «Восемь с половиной». В первой части Симфонии — в «Прелюдии» — В.Г. Королевский также цитирует музыку Н. Роты, а именно тему его Первой прелюдии из цикла «15 прелюдий для фортепиано». Однако всякий раз мелодии итальянского композитора оказываются вплетены в ткань музыки Королевского, несмотря на внешнюю различимость их ликов: «обаятельной непосредственности» Нино Роты и «глубокой серьёзности» Владимира Королевского.

Шлягерность киномузыки и высокий дух самого концептуального жанра академической музыки, бытовое и бытийственное, прошлое, настоящее и вечное врастают друг в друга сквозь контрапункты звуковой вселенной Симфонии. А в её финале — сколь загадочном, столь и закономерном — всецело проявляется таинственная архитектура лабиринта, по которому, сама того не ведая, музыка блуждает от первой к последней части, между «своим» и «чужим», узнавая «себя» через «чужое». Иными словами, венчает Симфонию пятая часть «Борхес» — в неё композитор включает стихотворение «Лабиринт» аргентинского поэта и писателя Х.Л. Борхеса:

*Дверь не ищи. Спасения из плена
Не жди. Ты замурован в мирозданье,
И нет ни средоточия, ни грани,
Ни меры, ни предела той вселенной.
Не спрашивай, куда через препоны
Ведет, раздваиваясь на развилке,
Чтоб снова раздвоиться на развилке,
Твоя дорога. Судьбы непреклонны,
Как судьбы.*

Но в партии баритона строки стихотворения Борхеса появляются не сразу... Они постепенно

проступают сквозь пелену особого сонорного эффекта, впоследствии ставшего прощальным жестом композитора — включение в симфонию звучания электроники, зафиксированной в «несимфоническом» составе Симфонии как *Apple MacBook*². В партитуре указано использование программы «Relax Melodies», содержащей мелодии для сна, отдыха, медитации, йоги и т.д... На двадцатой секунде звуковой дорожки из «Relax Melodies» должен появиться звук грома («Thunder»), а затем, почти спустя минуту — звук дождя («Rain»). «Дождь», по замыслу автора, «прекращается» к 99 такту — в партитуре стоит ремарка: «всё завершить к 99 т., смикшировав на нет...». Всё это время звукозапись сопровождает канон флейты и английского рожка в унисон, который поднимается всё выше, в заоблачные дали, как туман в горах после дождя. И сама мелоритмика канона — наигрышная, вариантная, текучая — словно голос природы, «зов предков», неудержимо влечёт куда-то и словно шепчет под контрапункт дождя: «отдайся зову», «смирись»... Звук дождя медленно и тихо струится в инструментальных голосах партитуры, подобно воде в кадрах фильмов Тарковского — в «Ностальгии», «Сталкере», «Зеркале»... Все-ильная простота приёма пленяет и устрашает своей заклинательностью — это ритуальная магия органного пункта, материей которого становится сама природа, «прекрасно-равнодушная» остигатность жизни, хранящая в тысячелетиях ушедших и грядущих поколений её код. Человек будто «замурован в мирозданье», «и нет ни средоточия, ни грани, ни меры, ни предела той вселенной...».

Под музыку «Борхеса» рушилась четвертая стена — и за окнами концертного зала послышался дождь...

Главная задача для композитора, включающего столь заметный приём еще и в финале Симфонии — смысловом средоточии сочинения — не упустить возможности провести

логику приема до конца, преобразить его идей. И «дождь», вызванный *MacBook*, становится таким концептом: в 99 такте партитуры начинают звучать строки стихотворения Борхеса «Лабиринт» — из электронного, неживого звука рождается живое слово человеческого голоса...

Невольно размышляешь о том, чем же является слово, включённое в пространство музыки. Вновь вспоминаются мысли Чайковского, высказанные в письме к фон Мекк о программности Четвертой симфонии: «Симфония моя, разумеется программна, но программа эта такова, что формулировать ее словами нет никакой возможности... Не должна ли она (*симфония* — Н.Б.) выражать всё то, для чего нет слов, но что просится из души и что хочет быть высказано?» Нельзя не согласиться с Петром Ильичом. Однако и слова, по его же мысли, способны стать музыкой: «Слова, уложенные в форму стиха, уже перестали быть просто словами: они *омузыкалились*. Лучшим доказательством того, что стихи, пытающиеся выразить любовь, суть уже более музыка, чем слова, служит то, что очень часто подобные стихотворения (укажу Вам на Фета, которого я очень люблю), будучи внимательно прочтены как слова, а не как музыка, *не имеют почти никакого смысла*. Между тем, смысл в них не только есть, но в них есть глубокая мысль, только не литературная, а чисто *музыкальная*»³. Таким образом, включая в сочинение поэтическое слово, композитор обращается именно к музыке слова, усиливая его музыкальность. А значит, и стихи Борхеса, звучащие в финале Симфонии, становятся музыкой, а сама Симфония — лабиринтом, в котором неживое становится живым, время — вечностью, пространство — вселенной. Зачем искать выход из лабиринта, если можно с благодарностью за неведомое, и оттого смиренно блуждать по его развилкам...

И, возможно, этот лабиринт не увлёл бы исполнителей и слушателей настолько, если бы не

² В конце «нулевых» В.Г. Королевский был активным пользователем «яблочных гаджетов», и кто знает, как композитор распорядился бы этой находкой в дальнейшем...

³ П.И. Чайковский. Переписка с Н. Ф. фон Мекк. 97. Чайковский — Мекк. Флоренция, 9/21 февраля [1878 г.] Четверг, 10 часов вечера. <https://tchaikov.ru/1878-097.html>

красота его звуковой архитектуры... Вспомни- ная и другие сочинения В.Г. Королевского, ди- вишься той самой «красоте», а не «красивости» его музыки, всегда новой, творимой здесь и сей- час, такой щемящей, становящейся откровени- ем. Королевский — композитор, как сказал бы лондонский Мартин Иден, «раненый красо- той». И это незаживающая рана. И «только кра- сота... достойна любви и в то же время зрима; она... единственная форма духовного, которую мы можем воспринять через чувства и благода- ря чувству — стерпеть... что случилось бы с нами, если б все божественное, если бы разум, исти- на и добродетель являлись нам в чувственном обличье? Разве мы не изошли бы, не сгорели бы от любви, как некогда Семела перед Зевсом? Итак, красота — путь чувственности к духу», — Томас Манн, «Смерть в Венеции». И кажется, что именно красота «как путь чувственности к духу» способна стать нитью Ариадны для каж- дого путника, блуждающего в своём собствен- ном лабиринте...

«Вселенная Нино Роты» была исполнена осо- бым составом музыкантов:

Владимир Грачёв (заслуженный артист Ре- спублики Башкортостан, баян), Владимир

Склярёнок (заслуженный артист РФ, англий- ский рожок), Анатолий Марьёнок (заслужен- ный артист РФ, ударные инструменты), Дарья Сидорова (орган), Ольга Скрипинская (флейта, флейта-пикколо), Рю Хи Юн (скрипка), Анна Грачева (виолончель), Али Закилов (баритон), Никита Амосов, Ульяна Булычёва, Алина Кар- пова, Илья Круссер (ударные инструменты), Василий Васин (*Apple MacBook*). Симфония прозвучала под управлением Кирилла Ершова — музыканта и коллеги В.Г. Королевского, по- дарившего вторую жизнь его оркестровым со- чинениям в аранжировке для оркестра русских народных инструментов.

Мысленно и вслух благодаря музыкантов, сожалеешь, что исполнение Симфонии в таком составе, видимо, не повторится, и тем паче це- нишь уникальность прожитого момента, вме- стившего целую вселенную.

*Нина Борисовна Бондаренко,
кандидат искусствоведения,
доцент кафедры теории музыки
и композиции*

ИСПОВЕДЬ ХУЛИГАНА, ЖАРЕННЫЙ ЛЕБЕДЬ, ИЛИ ЧТО ВИДЕЛИ «ЗОЛОТЫЕ ОГНИ САРАТОВА»

В Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке проходят VII Хоровые ассамблеи «Золотые огни Саратова», организатором которых является Театр хоровой музыки (художественный руководитель — заслуженный деятель искусств РФ Людмила Лицова). Открытие очередного цикла концертов состоялось 28 ноября.

Один из самых ярких коллективов нашего города — Саратовский Губернский театр хоровой музыки — не только участвует в многочисленных фестивалях и конкурсах, но и сам их инициирует. Одним из таких проектов, организованных руководителями Театра хоровой музыки, являются Хоровые ассамблеи «Золотые огни Саратова». История этого творческого форума начинается с 2001 года, именно тогда авторам впервые пришла идея о фестивале-конкурсе среди академических коллективов, который впоследствии был преобразован в Хоровые ассамблеи с тем же названием. В новом формате «Золотые огни Саратова» регулярно проходят с 2013 года и, кроме самих концертов, включают в себя конкурсы, творческие встречи и мастер-классы для хоровых коллективов. В центре внимания ассамблей оказываются крупные юбилейные даты: так, например, предыдущий цикл концертов (VI Хоровые ассамблеи), проходивший в 2023 году, был посвящён грядущему юбилею А. Шнитке, имя которого носит филармония, а один из вечеров — 130-летию В. Маяковского.

В этом году VII Хоровые ассамблеи «Золотые огни Саратова» по интересному совпадению были открыты концертом к 130-летию К. Орфа, прошедшим 28 ноября, второй вечер, состоявшийся 10 декабря, был посвящён 130-летию С. Есенина. Но главный тройной юбилей 2025 будет отмечен на закрытии ассамблей. Концерт к 340-летию Баха, Генделя и Скарлатти пройдёт в день рождения Театра хоровой музыки — 27 декабря в Большом зале Саратовской консерватории.

Для участия в Хоровых ассамблеях, призванных не только популяризировать хоровое искусство, но также поддерживать творческие контакты, традиционно приглашаются исполнители и коллективы из других городов. В этот раз в концерте-открытии 28 ноября приняла участие хоровая капелла «Ярославия» во главе с дирижёром Владимиром Контаревым.

Коллектив из Ярославля представил собственную программу в первом отделении, включавшем произведения для хора *a cappella* русских, в том числе и современных композиторов на духовную тематику. Последовательность номеров выстраивалась от мрака

28/11 Открытие

18:30 ПЯТНИЦА
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

СЕЗОН 2025-2026
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ им. А.Шнитке
ИСКУССТВО ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ

VII Хоровые ассамблеи «Золотые огни Саратова»

ФИЛАРМОНИЧЕСКАЯ ХОРОВАЯ КАПЕЛЛА «ЯРОСЛАВИЯ»
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЁР — ВЛАДИМИР КОНТАРЕВ

ТЕАТР ХОРОВОЙ МУЗЫКИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЁР — ЛЮДМИЛА ЛИЦОВА

АНСАМБЛЬ УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ — АННА БАЖАЛОВА — ЗАДЕ

КАРЛО ОРФ
СЦЕНИЧЕСКАЯ КАНТАТА
SARMINA VIRANA

ДИРИЖЁР
САРАТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КОЛЛЕКТИВА ИСКУССТВ
ВЛАДИМИР КОНТАРЕВ

ТЕАТР ПЛАСТИКИ И ТАНЦА
ТЕАТРАЛЬНОГО ИНСТИТУТА САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМ. П.В. СОБОЛОВА

10/12

18:30 СРЕДА
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

СЕЗОН 2025-2026
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ им. А.Шнитке
ИСКУССТВО ДОСТУПНОЕ КАЖДОМУ

VII Хоровые ассамблеи «Золотые огни Саратова»

Тебе одной плету венок,
Цветами сыплю стёжку серую.
О Русь, покойный уголок,
Тебя люблю, тебе и верую...

Есенин 130 лет

ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РОССИИ
ИГОРЬ БАГОЛЕЙ

НАРОДНАЯ АРТИСТКА РОССИИ
АННА ЛИТВИНЕНКО

ЛАУРЕАТ ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ
ТЕАТР ХОРОВОЙ МУЗЫКИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ И ГЛАВНЫЙ ДИРИЖЁР — ЛЮДМИЛА ЛИЦОВА
ГЛАВНЫЙ ХОРОВОДИТЕЛЬ — ЕЛЕНА ПЕТЬЯКОВА
ДИРИЖЁР — АЛЕКСАНДР САЛАНОВ
ХОРОВОДИТЕЛЬ — ДМИТРИЙ ИСТЯВСКИЙ

АНСАМБЛЬ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
«ПАРАФРАЗ»
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ — ЕЛЕНА ГАЖАЛОВА

ХОР «ХРАНИТЕЛИ»
САРАТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КОЛЛЕКТИВА ИСКУССТВ
РУКОВОДИТЕЛЬ — ЮЛИЯ РЫБОВА

к свету: через покаяние «Легенды» П.И. Чайковского, хор «Отцы пустынные» А. Зубрича к воскресению в «Пасхальном гимне» А.И. Микиты.

Главным событием вечера, которое публика предвкушала с момента выпуска афиши, стала сценическая кантата Карла Орфа «Кармина Бурана». Это знаменитое произведение немецкого композитора XX века прозвучало в совместном исполнении Театра хоровой музыки и хоровой капеллы «Ярославия» под управлением Владимира Контарева. Ему предшествовало развёрнутое вступительное слово Елены Понамарёвой, разъяснившей сложную концепцию произведения.

Новаторское сочинение Карла Орфа предполагало масштабный исполнительский состав, удивительным образом разместившийся на сцене концертного зала филармонии. Кроме двух хоровых коллективов, требовалось участие солистов (баритон, тенор, сопрано), танцоров, двух фортепиано и группы ударных инструментов. Кантата была исполнена в авторской редакции, где партию симфонического оркестра заменяют два фортепиано (Ольга Ушакова и Алла Долженко) и ансамбль ударных инструментов (руководитель — Анна Джавад-Заде). Символично, что именно в этой версии Театр хоровой музыки впервые исполнил «Кармину Бурану» в 1999 году.

Эта кантата на основе старинных латинских текстов возрождает атмосферу европейского Средневековья с присущими ей контрастами: от карнавальной и ханжеской карикатурности до неподдельной набожности и

возвышенной любви. Так, например, «Плач жареного лебедя», исполненный тенором Иваном Подгородневым, был настолько академичен и серьёзен, что этот напускной драматизм скорее вызывал комический эффект. В третьей части кантаты большое внимание было уделено лирическим образам, раскрывшимся в партиях сопрано Анастасии Кусмарцевой и баритона Максима Тубольцева.

Сценическая сторона этого произведения была воплощена благодаря Театру пластики и танца Театрального института СГК (художественный руководитель — Алексей Зыков). Удивительный синтез хореографии, пения и инструментального сопровождения воссоздал архаичное действо с чертами обрядовости, которое было обрамлено эпическими хоровыми номерами с роковым заклинанием «O Fortuna!».

По велению той самой фортуны на VII Хоровых ассамблеях объединились два 130-летних юбилея. Если в первом концерте было представлено сочинение Орфа, то второй вечер 10 декабря был посвящён Сергею Есенину. На этот раз на одной сцене с академическим хором выступили исполнители на народных инструментах и фольклорный хоровой коллектив, что отвечало творческому облику поэта. К Театру хоровой музыки присоединились Ансамбль народных инструментов «Парафраз» (художественный руководитель — Евгений Разживин), хор «Хранители» Саратовского областного колледжа искусств (руководитель — Юлия Рябова), а также народная артистка России

Анна Литвиненко. Мастерство солистки в полной мере раскрылось в «Русских свадебных песнях» В. Калистратова, совместно исполненных с Театром хоровой музыки, а затем — с ансамблем «Парафраз».

Программа концерта была скреплена многоликими образами поэзии Есенина, известного своим живым темпераментом, порой буйным, порой сентиментальным, но при этом пронзительно глубоким. Стихи поэта звучали в исполнении заслуженного артиста России Игоря Баголея, задавая тон последующему произведению. Конечно, на концерте прозвучали не только задорные произведения с фольклорным колоритом, например, «Балалайка» из хоровой поэмы «Ладога» Свиридова в исполнении Театра хоровой музыки, или «Русская» из «Петрушки» Стравинского, представленная ансамблем «Парафраз». Были исполнены и драматичные произведения, такие как «Мне осталась одна забава» А. Бараева, оставившее после себя глубокое впечатление, что заставило вспомнить о посвящении вечера 100-летию со дня смерти великого поэта.

Последний вечер ассамблей станет особенно праздничным: концерт 27 декабря в Большом зале Саратовской консерватории будет приурочен к главному юбилею года — 340-летию Баха, Генделя и Скарлатти, а также 34-му дню рождения Театра хоровой музыки. Для любителей органной музыки Народный артист России и Республики Татарстан Рубин Абдуллин исполнит шедевры эпохи барокко и романтизма совместно с этим хоровым коллективом.

Благодаря проекту «Золотые огни Саратова» публика знакомится с самой разнообразной музыкой, исполнителями из других городов и необычными ансамблями, которые вырастают из их сотрудничества. Пусть Саратов сейчас не так известен «золотыми огнями» из популярной песни, но Хоровые ассамблеи с одноимённым названием уже прочно вошли в музыкальную историю города.

*Елизавета Иванова,
студентка 4 курса Музыкального
училища при СК*

НАД ВЫПУСКОМ РАБОТАЛИ:

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

Источники фотографий:

Саратовская консерватория имени Л.В. Собинова
(фотографы Д. Дивеев, Л. Болдырева),
Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки,
сообщество ВКонтакте «Саратовская областная
филармония имени А. Шнитке»,
сайт композитора Елены Гохман.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

410012 Саратов пр-т имени Петра Столыпина, 1.
E-mail: kamerton.sgk@yandex.ru
Подписано в печать 30.12.2025.
Бумага Херох Тираж 50 экз.
При перепечатке материалов ссылки
на «Камертон» обязательны