

Искусство дирижирования

ПО ФЕСТИВАЛИЛИ

■ Тольятти не австрийский Зальцбург и не швейцарский Люцерн, где август посвящен крупнейшим фестивалям классического музыкального искусства. Однако именно в Тольятти (который в своих культурных начинаниях нередко опережает столицу региона) в конце лета проходит фестиваль «Классика Open Fest», включающий в себя самые разные акции. Среди них несколько концертов, в которых звучат и легкая музыка, и джаз, и произведения высокой классики. Один из самых ярких проектов фестиваля в этом году назван «Мир и музыка без границ»: на средства Президентского гранта проведена сессия Молодежного симфонического оркестра Поволжья. Оркестр дал ряд концертов, весьма любопытных как по программам, так и по составу участников. Заключительный гала-концерт прошел в зале Самарской филармонии.

Впервые Молодежный симфонический оркестр Поволжья собрался на сессию летом 2002 года. Недавно проект отметил свое пятнадцатилетие. За это время состав оркестра сменился несколько раз, не одно поколение молодых музыкантов прошло замечательную школу исполнительского мастерства. Проект «МСО Поволжья», задуманный и на протяжении многих лет реализуемый директором Тольяттинской филармонии **Лидией Семеновой**, с самого начала оказался успешным. Это стало возможным еще и благодаря его художественному руководителю **Анатолию Левину**, который каждый раз не только приглашает новых молодых солистов, дирижеров, оркестрантов, но и принимает самое непосредственное и деятельное участие в репетициях и концертах.

В этом году в Тольятти съехались музыканты от 16 до 28 лет из городов Поволжья, России, ближнего и дальнего зарубежья. Конкурсный отбор выявил 85 из 120 оркестрантов, подавших заявки на участие в сессии. Десять дней музыканты были заняты репетициями, принимали участие в мастер-классах, выступали в концертах и сольно, и в ансамблях, и в составе камерного и симфонического оркестров.

В гала-концерте прозвучали и собственно оркестровые сочинения, и произведения для солиста с оркестром. Главным героем многокрасочного музыкального «спектакля» выступил сам оркестр, который представил нам работу нескольких дирижеров (в некоторых случаях можно было сказать и по-другому: дирижеры представили работу оркестра). **Николай Манагадзе**, солировавший в Первом скрипичном концерте Генрика Венявского, был великолепен: слушатели с неослабным вниманием следили за увлекательнейшим и страстным повествованием солиста. Но самым захватывающим было все же звучание оркестра, как в этом сочинении, так и во всем концерте. Под руками разных дирижеров оно становилось каждый раз другим, новым. Казалось, что даже тембры инструментов менялись в зависимости от того, кто стоял за дирижерским пультом. Не говоря уже о длине «дыхания», прозрачности или плотности фактуры, характере движения или специфических средствах агогики. Конечно, каждое произведение диктует свои способы организации движения, свои метроритмические взаимоотношения «внутри» музыкального времени и экспрессию интонирования звука «вовне». Но человек с дирижерской палочкой, стоящий перед музыкантами, способен не просто качественно организовать звучание, но и непостижимым образом заставить *по-своему* звучать оркестр. Стороннему наблюдателю всегда кажется удивительным, как дирижер подчиняет своей воле столь большой коллектив музыкантов – симфонический оркестр; как музыканты понимают мысль, выраженную в жесте, как могут быть увлеканы энергией исполнительского посыла и покорены личной харизмой человека, стоящего за дирижерским пультом (когда этого не случается, то нет и удивления).

* Пианист, музыковед. Доктор искусствоведения, профессор СПИК.

виртуозности. Здесь дирижер показал себя с самой лучшей стороны. Тольяттинского маэстро поддержали его коллеги **Тимур Зангиев** и **Валерий Урюпин**, встав в группу ударных инструментов и приняв самое непосредственное участие в исполнении «Пляски», причем *con brio*.

Оркестровую пьесу на основе русского фольклора сменила музыка Сулеймана Юдакова – классика узбекской музыки. «Хорезмское праздничное шествие» было исполнено Асадбеком Аюбжоновым. Звуковые картины, наполненные яркими красками южного солнца и «ароматами» азиатского фольклора, предстали в «многофигурной» жанровой сцене. Юный дирижер, абсолютно владея материалом, будто купался в звуках музыки. От него веяло такой свободой, так он был органичен в родной стихии, что все музыканты оркестра были захвачены обаянием его музицирования. Партитура концертной пьесы Юдакова дает

возможность солистам всех оркестровых групп проявить себя, и музыканты не преминули воспользоваться благодатным материалом. Будто тканый восточный ковер, изобилующий множеством изысканных узоров, музыка «Хорезмского шествия» сплелась из сонма сольных реплик инструментов симфонического оркестра, развернулась сочными оркестровыми *tutti*, наполнилась энергией танцевальных синкопированных ритмов.

Своеобразный авторский танцем музыканта-любителя **Мазена Иссы** (архитектора по профессии) и скрипача Николая Манагадзе представил шестичасную симфоническую сюиту *Signum spei*, посвященную самарскому знамени. Трудно судить о степени авторства того или иного музыканта, но явно, что оркестровка принадлежит Манагадзе. Именно она представляет сильной стороной произведения, поскольку программа сюиты, данная изначально на латыни (как некая псевдоготика), арханка ритмов и остинато (заимствованных из рок-музыки), то и дело звучащий средневековый мотив *Dies irae* (намекающий, что автор идеи в курсе европейской музыкальной традиции), да и само посвящение самарскому знамени (вероятно, случайное) не обнаруживают в музыке ни какой-либо глубины, ни подлинного трагизма, ни хоть какой-то оригинальности (хотя явно претендуют на них). Но вот инструментовка, осязательная опытным оркестровым исполнителем и очень талантливым музыкантом, – очевидная удача. Может быть, поэтому оркестранты с таким воодушевлением исполняли сюиту под управлением Тимура Зангиева, который тонко уловил все стиливые приметы рока, свинга и блюза, звучания джазового биг-бенда и симфонизма Дмитрия Шостаковича. С увлечением играли музыканты ударной и медной духовой групп, создавая высокое напряжение оркестровой звучности, внося не только красочный элемент, но и особый драйв молодости и исполнительского задора.

Как бы то ни было, симфоническая сюита *Signum spei* снискала шумный успех у самарской публики, а авторы, присутствующие в зале, были награждены громкими аплодисментами.

Симфонической поэмой Рихарда Штрауса «Веселые проделки Тили Уленшпигеля» дирижировал Тимур Зангиев. Можно ли назвать 24-летнего маэстро опытным музыкантом? В случае Зангиева вполне возможно, ведь впервые за дирижерский пульт он встал в возрасте семи лет. Работая над сложнейшей партитурой Штрауса со своими ровесниками-оркестрантами, он нимало не рискует. Его мастерство и подлинный музыкантский талант способны не только увлечь, но и профессионально выстроить прихотливую форму симфонической фрески, где мы повсеместно встречаем переключки оркестровых солистов и групп, частые темповые подвижки, капризные замедления и ускорения движения, нередкие смены такто-

тема, исполняемая то одним инструментом, то другим, то группой инструментов, то оркестровым *tutti*. Пьеса представляет собой своеобразный парад солистов-духовиков, каждый из которых получает возможность «высказаться» в своем соло, встраиваясь при этом в бесконечно развертывающуюся линию общей мелодии. Каждый из солистов Молодежного симфонического был на высоте (некоторые погрешности не в счет). Долгое постепенное усиление звука в одной тональности на протяжении всей пьесы приводит к резкому тональному сдвигу в конце, что всегда производит довольно сильное впечатление. Так было и в этот раз, но гораздо мощнее обычного, звучание помножилось на визуальный эффект: вся медная группа в этот момент встала и наполнила зал золотым сиянием роскошного звучания.

Мы в этот вечер стали свидетелями свободного, наполненного радостью музицирования большого коллектива молодых музыкантов, не стесненного почти никакими обязательствами, кроме разве что ответственности друг перед другом и самой Музыкой. Счастливы! Они получили редкую возможность, какую судьба дарит не всякому. Ведь работа в оркестре – это отнюдь не всегда радость. Это иногда бывает похоже на жизнь в коммунальной квартире с сосрами и сплетнями на кухне, тихо тлеющей общей враждой и завистью. Причем эту коммуналку управдом посещает не раз от разу, а каждый день, по ниточке вынимая нервы и расстрачивая жизнь по пустякам. Он в какой-то мере защищен своим непониманием, незнанием, какая лютая ненависть его окружает.

Воистину блажен не ведающий! А дирижеры-стажеры, да и дирижеры-профессионалы на сессии МСО видят горящие глаза юных музыкантов, ловящих каждое слово, готовых каждую секунду выполнить просьбу маэстро, с желанием и творческим порывом исполняющих сольные фрагменты. И для них эта летняя школа, уверен, много значит! Мы же, слушатели, были свидетелями их триумфа, свидетелями малочисленными, но горячо благодарными (концертный зал Самарской филармонии был наполовину пуст в тот вечер). Музыканты МСО совсем не заметили полупустого зала, так были увлечены исполнением. Не услышать такого! Где вы, самарские меломаны? Странно, но совсем не было обидно уносить с собой художественное впечатление, как редкую драгоценность, зная, что мало у кого она есть в этом городе сегодня. Даже закралась крамольная мысль (надеюсь, что ни один чиновник не прочтет это): целевая аудитория филармонии, театра или какого-либо творческого проекта – это не слушатели и не зрители, а они – музыканты, художники, артисты. Они творят искусство на изумленных глазах публики (неважно, многочисленной или же нет). Кто-то верит в Бога, кто-то в ноосферу, один реализует себя, другой служит Исусу – неважно. Важно то, что ими, артистами-художниками, живут музыка, театр... И так же не важно, много ли их, а важно, какие они, как они проживают на наших глазах свою жизнь на сцене, как наполняют живое «тело» искусства. А дарят его они не нам, это расхожая и весьма пошлая формула. И вообще ничего и никому не дарят, а творят произведение (абсолютно бесцельное и самоценное) через свое искусство – искусство исполнительства, искусство дирижирования... ❏

Дмитрий ДЯТЛОВ*
Фото Николая ЖУКОВА