

Елена МИХАЛЧЕНКОВА-СПИРИНА

Консерватория Бордо. История и современность

Фото: Е. Михалченковой-Спириной

Испокон веков Бордо — пятая по масштабам городская аггломерация Франции — стремится к расширению международных культурных контактов. Этот французский город и российский Санкт-Петербург стали с 1993 года городами-побратимами, что привело к оживлению культурных взаимобменам. Среди ежегодно устраиваемых выставок, литературных и художественных экспозиций, концертов упомянем о гастролях Концертного камерного оркестра Санкт-Петербургской консерватории в рамках летнего фестиваля Бордо-2004.

Знаменитый придворный римский поэт Decimus Magnus Ausonius, названный Озон (Ausone), проживший половину своей жизни в Бордо, был, пожалуй, одним из первых, кто отметил, что на земле Аквитэна испытываешь желание читать, творить, сочинять музыку, предаваться артистической деятельности. Эта мысль нашла свое подтверждение в истории этого региона Франции, где творили Монтескье, Монтень, Франсуа Мориак. Замечательный писатель современности Морис Дрюон, известный в России своими романами, а также личной дружбой с В.В. Путиным, выбрал эту землю для своей второй резиденции.

Во все эпохи, и в том числе в те, которые были покрыты пеплом и кровью революций и войн, здесь всегда находилось место для искусств. Из глубины веков прочерчивается путь консерватории Бордо — институции, завоевавшей позиции во Франции и за ее пределами.

В жизни консерватории Бордо последних десятилетий есть дата,

которая прочно вошла в историю города. В 1980 году произошел ее переезд в новое, специально выстроенное здание (фото 1). Этот факт был подготовлен и воспринят как настоящий праздник искусства. В 1977 году для строительства была выделена площадка в престижном историческом месте города — на белокаменной набережной полноводной реки Гаронны, которая, как и весь город, входит в реестр памятников ЮНЕСКО. Нестандартное по замыслу современное строение, спроектированное бордосскими архитекторами М. Перрье и М. Мота, стало одной из достопримечательностей города. В самой дате открытия проглядывает очевидная премьственность — Большой Театр Бордо был открыт в 1780, первое здание консерватории получила в 1880, а переезд в новое здание был приурочен к 1980 году. В цветущие майские дни 1980-го на него, эффектно и красочно выглядевшего со стороны реки, впервые можно было посмотреть как на храм искусства. В консерватории есть зал на 800 мест, классы, студии для занятий.

В 2003 году на прилегающей улице дополнительно было отстроено ателье — Малый зал.

Долгий, более, чем 200-летний путь вел музыкальное искусство Бордо к этим событиям. Складывались и формировались традиции, которые стали фундаментом и гордостью нынешней консерватории.

В цветущей европейской метрополии, «освещенной солнцем и розовой в отражении ее вина» (слова, посвященные Бордо, принадлежат поэтессе М. Деборд-Вальмор) традиционно обращали внимание на развитие искусств. В первой половине XVIII века интендант Луи-Урбэн Обер, маркиз де Турни в своем инспекционном осмотре выразил неудовлетворенность его городскими структурами. Бордо отстроили на классический лад и открыли Академию искусств. Последняя не устояла перед натиском революций. Начало музыкальному образованию в Бордо было положено в революционный 1792 год скромным «Литературно-филармоническим лицеем», девизом которого были слова «Nis mixtum utile dulci» (здесь соединяется полезное

с приятным). Несмотря на такой неожиданный в столь кровавые времена «рокайный» девиз общество было настроено серьезно и по деловому. Однако политические коллизии отодвинули на время прогрессивные идеи, связанные с музыкальным образованием. Новый этап начался с открытия в начале XIX века филармонической секции, а, затем, в 1843 году с созданием музыкального общества «Святая Сесилия». Последнее было основано по инициативе Шарля Костарда де Мезераи — выходца из Германии, которому волею судеб и значительностью таланта суждено было стать одной из центральных фигур музыкальной жизни Бордо. С ростом авторитетов как этого общественного института, так и его руководителя, (тому способствовал, например, приезд в 1859 году Гектора Берлиоза для исполнения с оркестром общества своего только что написанного сочинения «Римский карнавал») стало возможным воплощение смотрящих в далекое будущее замыслов по музыкальному образованию. Под эгидой «Святой Сесилии» была открыта, как и в других городах Французской республики, первая в Бордо бесплатная музыкальная школа, в которой музыке, (а с 1896 года и искусству декламации), обучались 60 учеников.

Дальнейшая судьба этого городского детища складывалась успешно. В 1920 году общество «Святой Сесилии» было преобразовано в муниципальную консерваторию, во главе которой стояли яркие исполнители Гастон Пуле, а затем Жорж Каррэр. Именно тогда под влиянием этих скрипачей-виртуозов в консерватории развивались исполнительские традиции игры на этом инструменте, которые живы и по сегодняшнему дню. Под руководством широкомыслящего музыканта Жака Перно городская консерватория получила статус Национальной школы музыки (1968) а затем Национальной региональной консерватории (1972), подконтрольной государству и субсидируемой Министерством культуры. Сменивший его на посту композитор и дирижер Мишель Фюстэ-Ламбеза обновил дух консерватории, введя в педагогические и концертные программы современную музыку. Ученик Дариуса Мийо, он, преодолевая устоявшееся мнение (возможно ли стать

Выступление оркестра и хора консерватории под руководством М. Фюстэ-Ламбеза. Фото сервиса коммуникаций Консерватории имени Ж. Тибо (г. Бордо)

композитором в провинции?), основал класс композиции, заложив таким образом композиторские традиции обучения в этом регионе Франции. Разве можно теперь представить музыкальную жизнь Акитэна не упоминая о созданным им «Ансамбле современной музыки», просуществовавшем под его руководством около 20 лет, о его учениках Терри Алла, Кристофе Хавеле? Разве можно говорить о творческой атмосфере тех лет, не отдав дань уважения мэтру саксофона, воспитавшим целое поколение исполнителей во второй половине XX века — Жан-Мари Лондексу? Его имя стало своего рода визитной карточкой консерватории. Выехав за пределы Франции, часто приходится слышать «консерватория Бордо? — а! это там, где работает Лондекс!». Международный ансамбль саксофонов, Европейский центр саксофона, Международный конкурс его имени — лишь немногие вехи, отметившие педагогическую и исполнительскую деятельность этого большого артиста.

В настоящее время региональной консерваторией Бордо (Conser-vatoire de Rayonnement Regional de Bordeaux) руководит Жан-Люк Портелли. В смене президентских режимов и системы финансирования, которая исходит в настоящее время из общенациональной политики децентрализации, консерватория, как и все аналогичные консерватории Франции (а их свыше 40) потеряла в 2005 году свой национальный статус, сохранив тем не менее прежние педагогические структуры. Она представляет собой учебное заведе-

ние, которое по величине входит в первую 10-ку заведений такого рода во Франции. 250 педагогов (многие из них являются одновременно музыкантами национального оркестра Бордо-Акитэна) обучают в ней около 2000 студентов — французских и иностранных — музыке, танцу и драматическому искусству. Выбор классов и специальностей разнообразен. Помимо традиционных инструментальных классов, есть возможность обучения на отделении музыки барокко, в ателье импровизации в разных стилях, в классе волн мартено, электроакустической композиции, в классах современной камерной музыки, и музыки, создаваемой с помощью компьютера... На отделении танца есть выбор между классическим, современным балетом, уроками по джазовому танцу, выразительной экспрессии тела... Восемь оркестровых формаций, ансамбли камерной музыки, компания современного танца... В исторической траектории можно продолжить называть имена ее выпускников и педагогов — скрипач Ипполит Бодуэн, композиторы и дирижеры Шарль Ламуре, Эдуард Колонн, певицы Мари-Сесиль Карайон, Натали Дессау, семья скрипачей Немтану, композиторы Андрэ Соге и Кристиан Лауба... Эти известные французские музыканты способствовали росту реноме консерватории и стали ее гордостью.

Не стоит удивляться, если войдя в здание консерватории вы увидите в коридорах любопытных 6–7-летних детишек. Это не младшие братья и сестры студентов, а полнопрованные участники учебного

процесса. Региональные консерватории открывают двери для желающих обучаться музыке и балету с самого раннего возраста. Согласно недавно разработанной в Бордо программе «первые шаги» ребенок сначала входит в мир искусства, выбирает понравившийся ему инструмент, а затем может стать музыкантом-любителем или профессионалом. После окончания консерватории и получения национального диплома появляется возможность поступать в консерватории высшего музыкального обучения (CNSMD¹ de Paris u Lyon), в CEFEDEM² для получения особого музыкального госдиплома, держать конкурсы в оркестры, в балетные и театральные труппы... Все это свидетельствует о налаженных, отработанных годами структурах и о творческом потенциале.

Место консерватории Бордо в XXI веке? Ее роль в формировании артистического климата города? Принцип инновации или тесный диалог с традицией? Потери или обретения? Как можно почувствовать и понять, пропустить через себя импульсы современности, каково оно, «дыхание времени» — в простом признании факта, что уходит время так называемых «академических» артистов, или в поисках новых форм артистического самовыражения и артистического обучения? Трудно предлагать решения, размышляя о судьбе этого музыкального учреждения, в создание и развитие которого вложен человеческий труд и таланты многих поколений и которое может вывести, хотя и не на сам Парнасс, но на подступы к нему. С наступлением третьего тысячелетия общественные структуры обновляются столь быстро, что даже в официальных документах по развитию образования встречаются сожаления о том, что «сложно определить место артистического обучения и организовать его должным обра-

зом в обществе, которое столь стремительно меняется». Трудно выиграть в схватке со временем. Тем более серьезная задача для CRR³.

Тесное сотрудничество с институтом изящных искусств, театром «Лунная гавань», отделением журналистики университета, которое на сегодняшний день увенчалось созданием Высшей профессиональной школы драматического искусства; модификация и реставрация целого района города, где находятся упомянутые институции культуры, с целью создания «оазиса» живописи, музыки и театра; внесение предложений в общеевропейский проект построения образования по системе LMD (licence-master-doctorat) — консерватория была первым учебным музыкальным заведением во Франции, подавшее свои планы реорганизации в Министерство культуры — размыкание учебной консерваторской жизни на широкую публику через создание «живых спектаклей», открытых сцен, через многочисленные культурные

манifestации, фестивали в концертных залах Акиэтэна; творческие резиденции композиторов Кагеля, Пуссера, хореографов Галотты, Фабра, Омарсдоттир, драматурга Остермайера; — все это приметы нынешней жизни консерватории Бордо. Перманентные «оздоровительные» ремонтные работы — пока тоже.

Еще одно событие, ознаменовавшее признание драгоценной исполнительской традиции — три года назад консерватории было присвоено имя Жака Тибо, известного скрипача первой половины XX века, который был уроженцем Бордо. Был основан фонд его имени, на стене консерватории появилась памятная доска.

Имена артистов символичны — они напоминают о предназначении искусства, о «мощном голосе Музы», об «Аполлоне и его лире», о «вдохновении» (Поль Верлен), и помогают выверить внутренние ориентиры, которые неизбежно составляют часть «я» каждого, кто учится в консерватории.

Дети на «музыкальном постаменте» во время празднования 20-летия консерватории. Фото сервиса коммуникаций Консерватории имени Ж. Тибо (г. Бордо)

¹ CNSMD — Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse (Национальная консерватория высшего обучения музыке и танцу). Во Франции существует две консерватории такого типа — в Париже и Лионе с пятилетним сроком обучения.

² CEFEDEM — Centre de Formation Supérieure des Enseignants de la Musique et de la Danse. Государственный учебный центр высшего обучения, готовящего педагогов по музыке и по танцу. Таких учебных заведений во Франции насчитывается 10. Срок обучения — два года. После сдачи госэкзаменов выдается госдиплом — *diplome d'état*, который дает возможность устроиться на преподавательскую работу по специальности.

³ CRR — Conservatoire de Rayonnement Régional. Региональная консерватория, подготавливающая к поступлению в Высшие учебные музыкальные заведения, в CEFEDEM, а также на музыкаведческое отделение университета.