

Наталья Катанова

*Рафаэль
Хильер –
возвращение в
юность*

Май в Петербурге всегда насыщен событиями и встречами. Но даже в калейдоскопе звезд, светящихся в бледном небе летних петербургских вечеров, приезд американского альтиста, основателя и многолетнего участника знаменитого на весь мир Джульярдского квартета Рафаэля Хильера, явление выдающееся.

Имя этого замечательного музыканта, к сожалению, мало что говорит петербургскому слушателю. Но именно в Петербурге определилась судьба Рафаэля Хильера довольно причудливым образом чуть более восьмидесяти лет назад. Его предстоящий приезд – дань памяти прекрасному городу, своему детству, своим учителям, о которых м-р Хильер по сей день говорит с гордостью и восхищением.

В 1924 году его отец, математик, приехал с семьей в Ленинград по неофициальному приглашению советских коллег. Мать Рафаэля, будучи профессиональной пианисткой, сразу же по приезде озаботилась поиском учителя по скрипке для сына, т.к. беспокоилась, что прерванные занятия трудно будет наверстать. И она отправилась в консерваторию, справедливо рассудив, что на концерте обязательно услышит кого-нибудь, к кому можно будет обратиться. По счастью, в тот вечер был концерт студентов струнного факультета. Один из мальчиков-скрипачей особенно понравился миссис Хи-

льер, и она, осторожно тронув за плечо сидящую впереди даму, спросила на чистейшем идиш: «Вы не знаете, кто это играет?» И та, живо повернувшись, на чистейшем идиш ответила ей: «Это мой сын».

Естественно, женщины разговорились, и миссис Хильер узнала, что педагогом поразившего ее своим исполнением мальчика является Сергей Коргуев, один из последних учеников великого Ауэра, и его партнер по квартету.

К Коргуеву Рафаэля отвели на следующий же день, и его уроки сформировали у молодого музыканта отношение к игре на скрипке как к единственно возможной для себя профессии. Спустя несколько лет, когда Коргуев эмигрировал в США, и преподавал в Дартмусском колледже и Институте Музыкальных Искусств Нью-Йорка, ставшем впоследствии Джульярдской школой, Рафаэль в течении пяти лет был студентом его курса по квартетному мастерству.

А в Петербурге волею судьбы уроки сольфеджио и элементарной гармонии юному американцу давал семнадцатилетний Митя Шостакович, подрабатывающий, как все студенты, частной практикой. Они остались друзьями на всю жизнь, встречаясь спустя десятилетия в разных странах, извещая друг друга о своих концертах.

После шести месяцев пребывания в России, Рафаэль поступил в упоминавшийся уже Дартмусский колледж, который закончил с отличием не только по специальным предметам, но и по математике. В 16 лет был принят в класс венгерского скрипача Эдвина Бахманна, преподававшего в знаменитом среди музыкантов всего мира Институте Кёртиса в Филадельфии. Затем была аспирантура в Гарвардском университете, диплом, начались сольные ангажменты, концерты с Надей Буланже в Кэмбридже, с Григорием Пятигорским и Эженом Лейнером в Танглвуде. Там же, в Танглвуде, участвуя в престижных летних курсах и фестивальных концертах, Хильер познакомился с Кусевицким, который пригласил его в Бостонский симфонический оркестр на работу.

Именно в период работы в оркестре (1942-1946), Рафаэль начал активно концерттировать в составе Страдивариус квартета.

В 1946 году композитор и президент Джульярдской школы Вильям Шуман предложил создать ансамбль, который бы имел статус постоянно приглашенного квартета, и был бы известен как Джульярдский струнный квартет. С тех пор бессменными участниками быстро завоевавшего известность коллектива были: скрипачи Роберт Манн и Роберт Кофф, альтист Рафаэль Хильер и виолончелист Артур Виноград.

Квартет Л. Ауэра

С М. Ипполитовым-Ивановым

С Митей Шостаковичем

С Л. Бернштейном

Фортуна благоволила музыкантам: после блестящего дебюта в Нью-Йорке последовали гастролы по всему миру, контракты с крупнейшими фирмами грамзаписи RCA-Victor и Columbia Records. Записи Квартетов Бартока, Шенберга, Берга в исполнении Джульярдского струнного квартета до сих пор считаются эталонными.

С самых первых концертов и записей определился яркий, обращенный в современный мир образ коллектива, слушателей покоряла его чрезвычайно сильная энергетика, воля к бесконечному совершенствованию.

Джульярдский струнный квартет оказал сильнейшее влияние на возрождение интереса к камерной музыке во второй половине XX века, побудив многих молодых музыкантов обратиться к квартетному исполнительству.

Но дело не только в слушателях и последователях. Рафаэль Хильер по праву гордится несколькими десятками превосходных сочинений,

которые были написаны лучшими композиторами Европы и Америки для их ансамбля, и составили основную часть современного квартетного репертуара.

Квартет концертировал и записывался с лучшими солистами мира: Дитрихом Фишером-Дискау, Гленном Гульдом, Леонардом Бернштейном, Клаудио Аррау, Леоном Флейшером.

В 1966 году Джульярдский квартет гастролеровал в Ленинграде (Малый зал филармонии, Капелла) и в Москве (Большой зал Московской консерватории).

С Д. Ойстрахом

В 1969 году, после 23 лет работы в Джульярдском струнном квартете, Рафаэль Хильер сосредоточился на сольной карьере и педагогической работе. Его уроки посещают студенты Музыкальных школ Йельского и Бостонского университетов, Гарвардского университета.

Он проводит курсы квартетного мастерства в Японии, Бразилии, Нидерландах, Париже, Мадриде, Веймаре, Лионе, Сиднее. Профессор Хильер также постоянный член жюри Международных конкурсов в Банффе (Канада), Будапеште, Эвиане, Монреале и Осаке. По его словам, он чувствует себя счастливым, когда встречает талантливых молодых людей, одержимых, как и он сам, музыкой. Знаменитый на весь мир Токийский квартет был создан в 1971 году при активном содействии Рафаэля Хильера.

Дискография маэстро включает в себя записи Концертов для альта с оркестром Бартока и Хиндемита в сопровождении Симфонического оркестра Японии, ряд произведений камерного репертуара и произведений для альта соло.

Программа пребывания маэстро Хильера в Петербурге включает в себя:

25 мая — Концерт-посвящение «В честь Рафаэля Хильера»
(Санкт-Петербургская консерватория, Камерный зал ауд. N 9)

В программе:

Леонард Бернштейн — Соната для скрипки и фортепиано (посвящена Р. Хильеру).
Исп. — солист оркестра Государственного Эрмитажа Р. Козлов (скрипка), Н. Катанова (ф-но);

Ирвинг Файн — Квартет а moll (посвящен Натали и Сергею Кусевицким). Исп. квартет студентов Санкт-Петербургской консерватории (класс проф. И.И. Левинзона) — И. Золотарев, Н. Клевцова, В. Соколова, В. Долганов

27 мая — Презентационная лекция Р.Хильера (ауд. N 60)

25 – 29 мая — Уроки квартетного мастерства (Санкт-Петербургской консерватории), в которых примут участие четыре квартета.

Квартет учеников XI класса Музыкальной школы-лицея (класс преп. Ю.В.Барановой) в составе: А. Васильева, Ю. Горбачев, М. Дубовик, А. Жилин

Квартет студентов IV курса Спб консерватории (класс проф. И.И.Левинзона) в составе:

И. Золотарев, Н. Клевцова, В. Соколова, В. Долганов

«Модус» — квартет (класс проф. Ю.Л. Аникеева) в составе:

Е. Трушкова, Е. Джаржавская, А. Агеев, В. Гаврюшов

Квартет солистов оркестра Государственного Эрмитажа «Академия» в составе: С.Шиндер, Р.Козлов, Д.Якубовский, В.Юнович

31 мая — 16 часов — Концерт в Эрмитажном театре

В программе:

Моцарт — Квартет «Диссонанс», Бетховен — Квартет N12, Дворжак — «Американский квартет», Шостакович — Квартет N8

Исполнители — участники Курсов квартетного мастерства Рафаэля Хильера.

Нам остается добавить, что приезд г-на Рафаэля Хильера проводится при поддержке **The Horace W. Goldsmith Foundation** в рамках Международного проекта **The Educational Bridge Project**, инициатором и бессменным руководителем которого восемь лет является профессор Бостонского университета Людмила Лейбман. Этот грандиозный проект реализует программы обмена между Санкт-Петербургской, Московской консерваторией и Бостонским университетом, содействует организации лекций, мастер-классов, концертов профессоров и студентов двух старейших российских консерваторий и Академии молодых певцов Мариинского театра в Бостоне, предоставляет возможность американским музыкантам выступить на лучших сценах Санкт-Петербурга.