

Maria LYUDKO

A sea-gull named Figaro and other heroes of our time

Мария ЛЮДЬКО

Чайка по имени Фигаро и другие герои нашего времени

Как говорит мой голландский знакомый, профессор Физики: «Мы живем в эпоху тотального декаданса». От засилья новых вкусов и модных веяний он скрывается в уютном кабинете на втором этаже одного из тех старинных особняков, которых так мало сохранилось в известном своими архитектурными новациями Роттердаме. Окружают его прекрасные в своей абстрактности формулы, начертанные мелом на графитных досках, виниловые пластинки на высоких стеллажах и аккуратные стопки нот на чудесном, недавно настроенном Бехштейне. Телевизора и видеотехники я нигде не обнаружила. Наш разговор от обсуждения программы абонемента Роттердамской филармонии довольно скоро переходит на популярную нынче тему — финансовый кризис. В недавно утвержденном бюджете Нидерландов на 2012 год расходы на культуру сокращены на 200 миллионов евро, закрываются фонды по поддержке проектов в области искусства, прекратил свое существование *Bel canto* фестиваль в Дордрехте, все реже осуществляются постановки забытых шедевров на сцене Роттердамской оперы. Свой статус сохраняют только старейшие музыкальные события или проекты, связанные с именами авторитетных артистов и медийных лиц, имеющих положительный опыт запроса субсидий у государственных и частных организаций.

Неужели все так безнадежно? Фестивали, свидетелем и участницей которых мне довелось стать в последние месяцы, показывают, что, несмотря на видимую депрессию в сфере культуры и проблемы с финансированием, талантливые музыканты в содружестве с энтузиастами-организаторами могут успешно провести мероприятия чрезвычайно высокого профессионального уровня.

С 10 по 15 мая 2011 года состоялся «Международный музыкальный фестиваль в Вюрцбурге». Этот франконский город известен благодаря одному из самых красивых в Европе епископскому дворцу, широкому каменному мосту через Майн, напоминающему Карлов мост в Праге, и романтическому виду на виноградники,

This article presents three new European music festivals in Würzburg, Dubrovnik and Marianske Lazni and shows the distinguishing characteristics of their conceptions, concerts and participants.

Key words: music festivals, Würzburg, Dubrovnik, Marianske Lazni.

В статье рассказывается о трех новых европейских музыкальных фестивалях — в Вюрцбурге, Дубровнике и Марианских Лазнях, об особенностях их концепции, участниках и концертах.

Ключевые слова: музыкальный фестиваль, Вюрцбург, Дубровник, Марианские Лазни.

открывающемуся с крепости Мариенберг. Здесь Р. Вагнер, будучи театральным хормейстером, начал делать первые композиторские шаги. В Вюрцбурге проходят широко известные в Германии фестивали, посвященные творчеству И. С. Баха и В. А. Моцарта. Новый музыкальный форум отличается не только большим стилевым и жанровым разнообразием репертуара, но и участием очень разных коллективов из пяти стран — России, Германии, Голландии, Америки и Израиля.

Инициатором и художественным руководителем фестиваля стала очаровательная хрупкая женщина, наша бывшая соотечественница Татьяна Мазурова. Ее усилиями создан фонд *Cantate Eingetragener Verein*, объединивший вокруг себя друзей и спонсоров концертов классической музыки. Татьяна ведет активную просветительскую деятельность, возглавляет хор и оркестр Вальдорфшуле. В этом замечательном учебном заведении занимаются дети разного социального происхождения, плата за обучение взимается в зависимости от уровня доходов родителей. Здесь не ставится задача сделать выпускников школы профессиональными музыкантами, художниками, поэтами. Однако собственное творчество ребят является важной составляющей процесса обучения, направленного на формирование гармоничной, всесторонне развитой личности. Учащиеся создают замечательные картины, участвуют в театральных постановках. Особенностью нового вюрцбургского фестиваля является то, что хор и оркестр Вальдорфшуле выступили на церемониях открытия и закрытия, демонстрируя достойный уровень, энтузиазм, любовь к музыке. Подобные мероприятия стимулируют интерес к занятиям, ведь совместное музицирование наравне с профессиональными артистами — это не только честь для ребят, но и неоценимый мастер-класс.

Фестиваль открылся вечером памяти жертв Холокоста в центре Шалом с торжественно строгой, выверенной программой, в которой выступили все коллективы-участники — оркестр Вальдорфшуле (Германия),

струнное трио «Ир Шалем» (Израиль), вокально-инструментальный дуэт Марии Людько и Жоржа Девдариани (Россия–Нидерланды), хоровые коллективы «Ковчег» (Россия) и «Joyful Praise» под управлением Ирины Шачневой (США).

На следующее утро состоялась творческая встреча артистов с учениками Вальдорфшколе, а вечером в Gethsemane-Kirche звучали мелодии со всех сторон света в исполнении Марии Людько (сопрано), Жоржа Девдариани (кларнет), Александра Синельникова (виолончель), хоров из России и США. Разнообразие и узнаваемость произведений стали залогом огромного успеха программы у слушателей.

По задумке организаторов фестиваля следующий концерт в Камерном зале Высшей школы музыки должен был представлять собой инструментальный вечер, звездой которого был заявлен замечательный скрипач Григорий Жислин, ныне занимающий пост профессора в Royal College of Music в Лондоне и Musikhochschule в Вюрцбурге. Однако накануне маэстро плохо себя почувствовал и не смог выступить. Замечательное трио «Ир Шалем» полностью взяло на себя программу и завоевало новых почитателей своего искусства. Имена Габриелы Тальрозе (фортепиано), Юрия Глуховского (скрипка) и Александра Синельникова (виолончель) хорошо известны и в Санкт-Петербурге, с которым связаны их счастливые годы творчества (еще в тогдашнем Ленинграде), а также успешные гастрольные туры последних лет.

Яркая церемония закрытия состоялась в прекрасной современной Johanniskirche, имеющей необычное архитектурное убранство и превосходную акустику. В первой части концерта все участники фестиваля представили наиболее яркие и виртуозные произведения из своей программы. Во второй части концерта прозвучала «Ода к радости» из Девятой симфонии Л. Бетховена под четким, эмоциональным, волевым управлением Татьяны Мазуровой. Солисты-инструменталисты из Израиля и Нидерландов возглавили группы молодежного оркестра Вальдорфшколе, коллективы из России, США и Германии объединились в общий мощный хор, а солисты-вокалисты влились в него с партиями корифеев.

Новый фестиваль стал заметным событием в музыкальной жизни Вюрцбурга, привлек внимание большого количества юных слушателей, и имеет все предпосылки к тому, чтобы стать постоянным.

Фестиваль оперных арий имени Тино Паттиера проводится в Дубровнике уже четвертый раз. Это яркое музыкальное событие посвящено памяти выдающегося хорватского тенора (1890–1966), родившегося в маленьком приморском городке Цавтате и окончившего там свои дни. Имя его долгое время было незаслуженно забыто. Между тем, Паттиера царил на немецкой сцене в эпоху Веймарской республики, исполняя такие партии драматического репертуара, как Манрико, Радамес, Отелло, Андре Шенье, Хозе, Лоэнгрин, Бахус, в театрах Дрездена, Гамбурга, Берлина. Помимо изумительного

голоса, который в свое время сравнивали с голосом великого Э. Карузо, и вокального мастерства, певец обладал необыкновенно привлекательной внешностью, мужским обаянием и истинно далматинским жизнелюбием, позволявшим ему великолепно смотреться на киноэкране. Тино Паттиера всегда окружали толпы восторженных поклонниц, и одна из них спасла жизнь своего кумира в страшные годы нацистского террора. Голос певца смолк в 1934 году. Его, как и многих музыкантов того времени, отлучили от немецкой сцены по политическим причинам. Последние годы жизни Паттиера провел на своей вилле с видом на один из красивейших городов Адриатического побережья — Дубровник.

Энтузиасты возрождения оперного театра в Дубровнике нашли лучший способ напомнить меломанам о своем прославленном земляке. В 2004 году был проведен Первый международный фестиваль оперных арий Hommage Tino Pattiera. Организатором и основным спонсором фестиваля стало туристическое агентство «Арагоса». Его возглавляют удивительные люди, бесконечно влюбленные в музыку: Видо и Изабелла Перучич. В юности Видо мечтал стать кларнетистом, однако серьезная травма руки заставила его прервать профессиональные занятия. Целью его жизни стало восстановление оперного театра в родном городе, возвращение слушателям имени Тино Паттиера. Видо собрал огромную коллекцию раритетных записей певцов прошлого, редких книг, фотографий, автографов. С террасы офиса «Арагосы» открывается волшебный вид на море, откуда на звуки классической музыки каждое утро прилетает чайка. Эта большая гордая птица получила прозвище Фигаро благодаря тому, что впервые постучала клювом в окно Видо именно под звуки знаменитой каватины из «Севильского цирюльника».

Супруги Перучич обладают замечательным даром объединять вокруг себя единомышленников — дирижеров, певцов, инструменталистов, почитателей оперного искусства, помогающих с размещением и прибытием артистов, таких как, например, Наташа и Радослав Мишкич, надежных друзей фестиваля. Благодаря их общим усилиям, с возрастающим успехом прошли фестивали в 2004–2006 годах. В них приняли участие оркестры из Дубровника и Сараево, дирижеры из Словении, Австрии, Боснии и Герцеговины, певцы из Хорватии, Польши, России. Разнообразные программы концертов были посвящены русскому романсу, испанской музыке, церковным ариям, операм Моцарта, были запланированы мероприятия к 150-летию со дня рождения Пуччини. Но грянул кризис, и казалось, что фестиваль не сможет больше возродиться.

Однако в этом году Видо и Изабелла осуществили «перезагрузку». Никогда прежде программа не включала столь сложных и ярких фрагментов из опер и оперетт, такого количества прекрасных музыкантов и восхищенных слушателей, столь высокой оценки концертов прессой. На фестивале выступили постоянные гости из Польши (сопрано Иоханна Сперска, меццо-сопрано Иоханна

Добраковска и пианист Марчин Кожил), России (сопрано Мария Людько), Австрии (баритон Георг Ленер), к ним присоединились бас-баритон Хенрик Шимункович (Хорватия), тенора Кириант Кортес (колумбиец, проживающий в Вене) и Рафаэль Альварес (мексиканец, работающий в Праге).

Все концерты фестиваля проходили в роскошном ренессансном зале атриума Кнежего двора в самом центре дубровницкого града. Первый вечер (29 июня) — «Удивительный мир оперетты» — благодаря актеру, режиссеру и кларнетисту из Нидерландов Жоржу Девдариани получил интересное сценическое решение. Зрители и музыканты погрузились в непринужденную атмосферу стильного венского кафе «Die Fledermaus», где происходят встречи и расставания влюбленных, певцы репетируют, а скромная Золушка превращается в примадонну. Изюминкой вечера стало непрерывное сценическое развитие, активное общение артистов с публикой, неожиданные актерские находки и импровизации, использование возможностей интерьера зала — колонн, галереи, парадной лестницы. Звучали любимые мелодии из «Цыганского барона», «Периколы», «Графини Марицы», «Королевы чардаша», «Веселой вдовы», «Джудитты». Концерт увенчался финалом из «Летучей мыши», салютом пробок, вылетающих из бутылок шампанского под восхищенные аплодисменты слушателей.

Второй вечер (1 июля) — «Оперная магия» — представлял собой классический гала-концерт, включающий знаменитые арии из опер Моцарта, Доницетти, Пуччини, Бизе, Гуно. Выступления певцов сопровождал симфонический оркестр Албанского национального театра оперы и балета под управлением главного дирижера Джани Чико и художественного руководителя фестиваля Николы Жличара. Этот коллектив, впервые участвовавший в фестивале, продемонстрировал слаженность, музыкальность, умение аккомпанировать.

Заключительный концерт (2 июля) — «Оперные ансамбли — от дуэта до секстета» — стал серьезным испытанием как для организаторов фестиваля, так и для исполнителей. После ясного, солнечного дня вечером разразилась гроза с затяжным ливнем. Посетители Кнежего двора, привыкшие к тому, что сводом зала является темное южное небо, усыпанное звездами, испытали шок при виде заливаемого дождем атриума, из которого спешно эвакуировали видеотехнику, предназначенную для записи концерта. Погода бросила вызов профессиональным и личностным качествам артистов. Было принято решение не отменять закрытия фестиваля. Слушатели укрылись под зонтами и дождевыми плащами, оркестр расположился под сводом галереи, а певицы и певцы, не боясь испортить элегантные прически и костюмы и используя возможности интерьера, под руководством Ж. Девдариани превратили концерт в незабываемое сценическое действие. Прозвучали сложнейшие ансамбли из «Риголетто», «Пуритан», «Лючии ди Ламмермур»,

трогательные сцены из «Богемы». Под звуки умиротворенного дуэта Лизы и Полины из «Пиковой дамы» природа сменила гнев на милость, а Застольная из «Травиаты», прозвучавшая на бис, ознаменовала окончание грозы и закрытие фестиваля.

В следующем году фестиваль имени Тино Паттиера расширится за счет мастер-классов, на которых участники поделятся с молодыми музыкантами секретами исполнительского мастерства. Кроме того, организаторы планируют провести заключительный большой гала-концерт на главной площади града, собрав многолюдную аудиторию, и осуществить трансляцию по национальному хорватскому телевидению.

В начале августа в знаменитом своими целебными водами чешском курортном городе Марианские Лазни звучала камерная музыка в исполнении музыкантов из России, Нидерландов, Чехии и Израиля. Идейной вдохновительницей и художественным руководителем фестиваля «Марианские ноктюрны» стала Наталья Морозова, ленинградка, ныне ведущий профессор скрипки Роттердамской консерватории. В концертных программах фестиваля наравне с авторитетными музыкантами выступали юные участники конкурсной программы, победителями которой стали Анастасия ван де Кломп (1 премия, скрипка, Голландия, Де Билт), Бианка Бонгерс (2 премия, виолончель, Голландия, Бреда), Лиза Пушкарева (3 премия, скрипка, Россия, Москва), приза за артистизм удостоен Ю Юнг-Юнг (фортепиано, Китай), а Гран-при увез дуэт из Москвы Карина Буликян (скрипка) и Оксана Волошина (фортепиано).

Церемонии открытия и закрытия состоялись на сцене Городского театра имени Н. Гоголя, концерты проходили в доме Ф. Шопена, Колоннаде, а конкурсные прослушивания в зале музыкальной школы. Фестиваль собрал большое количество слушателей, которые могли выбрать как сложные для восприятия программы, включающие произведения К. Дебюсси, М. Равеля, О. Мессиана, так и музыку юбиляров 2011 года — Ф. Листа, А. Дворжака, С. Прокофьева, а также популярную классику. Большой интерес вызвала творческая встреча с профессором нашей консерватории режиссером Ириной Таймановой, выступления голландского фортепианного квартета «Индиго» (Наталья Морозова — скрипка, Рон Эфрат — альт, Моник Хайдема — виолончель, Андре Телдерман — фортепиано), дуэта Марии Людько и Жоржа Девдариани (сопрано и кларнет), фортепианного дуэта из Израиля (Габриэла Тальрозе и Марина Сандлер-Фридман), среди гостей фестиваля была замечательная отечественная актриса Людмила Чурсина. Учитывая, что вся сложнейшая организационная работа была проделана лишь двумя женщинами (Наталией Морозовой и Эвой Смейкаловой), остается только удивляться и восхищаться высокому качеству всех фестивальных мероприятий. А какие новые имена откроют «Марианские ноктюрны» мы узнаем в июле следующего года.