

Alexandra MAKAROVA According to the all the rules of art

*To the anniversary of the Lege artis
chamber chorus*

Александра МАКАРОВА «По всем правилам искусства»

К юбилею камерного хора Lege artis

*Не будет преувеличением взять
за уровень измерения культуры в тот или
иной период времени искусство пения
a cappella и музыку, для этого написанную.*

Пауль Хиндемит¹

14 февраля 2013 года в Малом зале Санкт-Петербургской Филармонии состоялся концерт, посвященный 25-летию Камерного хора *Lege artis* с оригинальным названием «Хорошо темперированный хор» («24 прелюдии и Фуга»). В программе одного вечера удивительным образом переплетались стили разных эпох и времен — русская классика и знаменитый распев, звучали произведения французских импрессионистов и современных петербургских композиторов, духовная музыка и народные песни. Двадцать пять лет творческому коллективу и двадцать пять сочинений в программе — это не совпадение, а замысел участников концерта. Первоначально каждый номер должен был характеризовать один год из жизни хора, но постепенно общая концепция изменилась, сохранив хронологию в своей основе. Произведения стали символами тематических линий, которые определяли и питали творческую жизнь *Lege artis* на разных этапах истории хора.

Смело и нетривиально звучит название концерта, в котором заключена прямая аналогия с «Хорошо темперированным клавиром» И. С. Баха. Идея этой параллели в том, чтобы представить хор как совершенный инструмент, способный уловить «тональность» любого сочинения. И камерный хор *Lege artis* — именно такой, лучший образец, способный резонировать в тон даже самой сложной и прихотливой музыке.

Lege artis сегодня представляет элиту хорового исполнительства Санкт-Петербурга, концерты коллектива

In 2013 the chamber chorus *Lege artis* celebrates its 25th anniversary. This collective may with rightness be appreciated as a beautiful pearl in the musical treasury of St. Petersburg. The article tells about history of the chorus, its inner musical space and traditions.

Key words: *Lege artis*, Boris Abalyan, chamber chorus, conductor, art of performance, repertoire.

В 2013 году исполняется 25 лет со дня рождения камерного хора *Lege artis*. Этот коллектив по праву можно назвать одной из жемчужин в сокровищнице современного музыкального Санкт-Петербурга. Статья рассказывает об истории хора, его внутреннем пространстве и традициях.

Ключевые слова: *Lege artis*, Б. Г. Абальян, камерный хор, дирижер, искусство исполнительства, репертуар.

уже давно стали эталонными для широкого круга любителей хоровой музыки в России и за ее пределами. Латинское название хора означает «по всем правилам искусства», «высочайшая степень точности» и «непре-

¹ Hindemith P. Komponist in seiner Welt: Weiten und Grenzen. Zürich: Atlantis-Verlag, 1959. С. 209–210.

взойденное мастерство». *Lege artis* — не только имя, но и творческое кредо хора и его бессменного руководителя, одного из самых ярких и авторитетных хоровых дирижеров наших дней, Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, профессора Санкт-Петербургской консерватории Бориса Георгиевича Абальяна.

Lege artis — коллектив многогранный, постоянно и динамично развивающийся. Постараемся взглянуть на него с различных точек зрения, рассказав об истории хора и особенностях его развития, о самых ярких творческих открытиях.

Немного истории...

Lege artis родился в октябре 1987 года в 22-м классе Музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова, где под руководством Бориса Абальяна впервые собрались для совместного музицирования молодые студенты училища и тогда еще Ленинградской консерватории. Прошло совсем немного времени, и 14 февраля 1988 года состоялся первый концерт хора в зале Музея-квартиры А. С. Пушкина (Мойка, 12). Отныне этот день станет днем рождения *Lege artis*, а позже появится и традиция отмечать его праздничным концертом.

Начало девяностых — это первый диск, первая передача на радио, первые зарубежные гастроли и первые победы на международных конкурсах в Дании, Швейцарии и Франции. Это второе рождение «Литургии» и «Всенощной» М. Ипполитова-Иванова, не звучавших после 1917 года, и премьеры многих сочинений петербургского композитора Дмитрия Смирнова, первое в Санкт-Петербурге исполнение «Херувимской песни» Кшиштофа Пендерецкого, ставшее заметным событием в концертной жизни северной столицы.

Дружба со знаменитым польским композитором связывает камерный хор *Lege artis* более 20 лет. Благодаря этому творческому союзу в Санкт-Петербурге были исполнены не только все сочинения для хора *a cappella* выдающегося мастера, но и состоялись премьеры масштабных сочинений для хора с оркестром, среди которых — оратория «Семь врат Иерусалима» и «Псалмы Давида». Отношения между композитором и камерным хором проникнуты неизменной теплотой и симпатией. В 2008 году *Lege artis* принимал участие в торжествах, посвященных 75-летию Пендерецкого. На торжественной мессе в честь юбилея композитора были исполнены два сочинения для хора *a cappella* — «Stabat mater» и «Agnus Dei». «Это была мистерия, они делали это немного медленнее, в этом было много ностальгии и еще чего-то, чего нет в исполнении хоров на Западе. Я считаю, это было лучшее исполнение моего произведения»², — так высоко оценил Пендерецкий исполнение «Херувимской песни» камерным хором *Lege artis*.

В первые 10 лет существования хора было подготовлено несколько тематических концертных программ, которые прозвучали в лучших залах города, началось плодотворное сотрудничество со звукозаписывающими компаниями *Sony Classical* и *Mazur Media*. *Lege artis* выступает на приеме у английской королевы Елизаветы и завоевывает «Оскар» за достижения в хоровом искусстве на международном конкурсе в Дармштадте (Германия).

На рубеже веков в творческой жизни хора появляется новая линия — изучение древнерусской певческой культуры. По заказу дирекции Пасхального фестиваля были подготовлены несколько концертных программ, которые представили слушателям музыкальную культуру допетровской Руси — от знаменного распева до партесного многоголосия, позволили соприкоснуться с удивительной сокровищницей православного духа. Тесное сотрудничество Бориса Абальяна с исследователями кафедры древнерусского певческого искусства Санкт-Петербургской консерватории имело огромное просветительское значение. Аскетичная строгость знаменного распева, изысканная виртуозность партесного концерта и терпкие диссонансы строчного многоголосия, которые звучат практически неотличимо от музыкального языка современности — удивительный мир, красоту и величественность которого нам еще только предстоит в полной мере осознать и оценить.

Музыкальные произведения средневековой Руси стали неотъемлемой частью концертного репертуара камерного хора *Lege artis*. Концертные программы «Поющие фрески» и «Великая культура молчания», записанные компакт-диски, участие во многих фестивалях, среди которых Пасхальный фестиваль и Рождественский фестиваль «Вифлеемская звезда» — это серьезный шаг в деле популяризации древнерусского певческого искусства, свидетельство ценности, глубины и богатства нашей культуры, ее непреходящей актуальности.

В творческой жизни хора важное место занимает исполнение произведений кантатно-ораториального жанра. В содружестве с такими оркестрами, как Камерный оркестр СПб Филармонии, Санкт-Петербург Камерата, I Solisti Veneti, Каннский региональный оркестр, и с такими маэстро, как Кшиштоф Пендерецкий, Клаудио Шимонэ, Саулюс Сондецкис, Мишель Карбо, Лео Кремер, было исполнено более тридцати разных программ, среди которых оратории Баха и Генделя, мессы Моцарта, Шуберта и Гайдна, сочинения Брукнера, Пярта, «Псалмы Давида» и «Te Deum» Пендерецкого.

В 2009 году в жизни *Lege artis* произошло еще одно яркое и неожиданное открытие. Знакомство с кипрским дирижером Ёргосом Кунтурисом и композитором Алкиносом Иоаннидисом стало началом яркой творческой дружбы. Совместные концерты в Санкт-Петербурге и Петрозаводске позволили российскому слушателю соприкоснуться с музыкальным миром современного

² Из интервью композитора Российскому телевидению. Цит. по: Камерный хор Санкт-Петербурга *Lege artis*. URL: <http://www.legeartis.com/lorus.html> (дата обращения: 15.04.2013).

Кипра, почувствовать его глубокие связи с античной мифологией и народным фольклором. В 2010 году состоялись совместные гастроли российских и кипрских музыкантов по городам Греции и Кипра.

Дискография хора обширна и насчитывает более двадцати изданий. Среди них — две антологии древнерусской музыки: «Средневековые песнопения Православной Церкви», «Избранное из древнерусского певческого искусства» («Любовию величаем Тя»); М. Ипполитов-Иванов «Литургия Св. Иоанна Златоуста», «Всенощное бдение»; «Ты взойди, солнце красное. Русские народные песни в хоровой обработке»; Д. Смирнов «Скорбящие радости Богородицы» и др.

Блестящие концерты «по закону искусства», победы на международных конкурсах, любовь слушателей и признание критиков — так открывает себя *Lege artis* внешнему миру. Но как выглядит хор глазами его участников? Как создается эта магическая музыкальная среда?

Внутреннее пространство хора

Идея, которая лежит в основе *Lege artis*, кажется утопичной в контексте современного мира, поскольку единственная цель этого содружества — музицирование. И в этом нет позы или пафоса, это действительно так. Как удастся в мире, где всё имеет свою цену, говорить о ценностях другого порядка с непреклонной точностью и неизменной любовью на протяжении двадцати пяти лет? Ответ на этот сложный вопрос кроется в удивительной и притягательной силе личности руководителя хора, маэстро Бориса Абальяна.

Lege artis — это Борис Абальян. Это тождество неизменно.

Бытует мнение, что участие в том или ином творческом коллективе — хоре или оркестре — обезличивает музыканта, приводит к риску потери собственного «я». В *Lege artis* происходит обратный процесс: попадая в хор, ты не становишься частью «массы», а, скорее, частью «массы» быть перестаешь. Многие участники коллектива — студенты и выпускники дирижерско-хоровых отделений музыкальных училищ или консерваторцы, молодые практикующие хормейстеры. Не будет преувеличением сказать, что именно участие в *Lege artis* стало для многих из них своеобразным «часом ученичества», суть которого — в формировании метода отношения к музыке, хотя, в общем, и не только к музыке, а метода отношения в принципе к людям, к жизни, к любой работе. И основа этого метода очень простая — это честность, а если речь идет о музыке, то честность исполнительская. За кажущейся легкостью скрывается большой труд: нужно не только сформировать определенную «планку», уровень исполнительства, но и стремиться соответствовать ей каждую репетицию и каждый концерт. Пройдя школу *Lege artis*, получаешь возможность не только видеть границу между «белым» и «черным», но и точно определять свое положение в данный момент по отношению к этим двум полюсам. «Делать то, что доставляет удовольствие, — значит быть свободным» (Вольтер).

Иногда сторонние музыканты задают участникам хора вопрос: «А как устроиться к вам на работу?» И с удивлением узнают, что *Lege artis* к работе в общепринятом значении этого слова — месту, где зарабатываешь деньги, — никакого отношения не имеет. Более

того, там, где работа начинается, там и заканчивается *Lege artis*. Этот альянс — свободный выбор заниматься тем, что действительно любишь, чистое проявление свободы воли, которая, согласно Канту, и является одним из «высших проявлений человеческого разума».

Lege artis можно назвать самым европейским хоровым коллективом России или самым русским — Европы. Тембр звучания, звук хора, безусловно, узнаваем, но в этой звуковой палитре нет константной формулы соединения высоких или низких голосов. Магию звучания образует не только или не столько физическая красота человеческого голоса.

Борис Абальян рассказывает о звуке, красоте и исполнительской манере *Lege artis*, обращаясь к знаменитому утверждению Александра Сергеевича Даргомыжского: «Хочу, чтобы звук выражал правду». Дирижер размышляет о правде «образа, повествования, ощущения... Звук — это форма существования содержания. И поиск правды выражения, воссоздания этого содержания должен приводить к образованию различных видов звуков, неповторимых вслед за неповторимостью внутреннего мира создателя музыки — композитора. Именно в этом смысле можно говорить о влиянии репертуара на формирование звуковых моделей хора...

Было бы неправдой сказать, что в какой-то момент времени, сидя за столом, я услышал звук, который захотел воссоздать. Любая музыка — это взгляд, рассказ художника о какой-то, может быть, очень маленькой, но части своего мира. Он записывает знаками свои впечатления не только от того, что видит вокруг, но и от того, что существует только в его фантазии. Действительность подчас побуждает его создать внутри себя какую-то иную реальность.

Потом приходишь ты, и твоя задача — вдуматься, вчувствоваться в тот мир, который создал художник, стремиться сделать так, чтобы кусочек его внутреннего мира стал твоим. Реализуя это стремление, тем самым обогащаешь себя. Ты прочувствовал красоту мира Брамса, Джекьюальдо, Моцарта, Калининкова, и если ты честен в своем стремлении, тогда результатом станет уже твое представление об этой красоте. Это представление ты реализуешь во время занятий. Первые десять лет состав хора был практически неизменным. Звук каждого участника хора стал результатом того богатства, которое мы разрабатывали в течение десяти лет. Из русских композиторов это — Рахманинов, Гречанинов, Чесноков, Ипполитов-Иванов, Смирнов, Слонимский и др. Из зарубежных, безусловно, Бах, все мотеты которого были исполнены, мадригалы итальянских мастеров и, конечно, практически все хоровые опусы Брамса.

Исполнительская манера *Lege artis*, качество звука — результат отнюдь не моего сольного представления о том, как это должно быть. Это плод коллективных усилий, в котором принимали участие как композиторы, сочинения которых мы исполняли, так и участники хора»³.

³ Фрагмент беседы автора статьи с руководителем камерного хора *Lege artis* Борисом Абальяном.

«Хоровая Касталия»

Здесь любят Дмитрия Смирнова и Йоганна Германа Шайна, «Свадебку» Игоря Стравинского и Мессу Пауля Хиндемита. Репертуар хора практически не имеет границ — от григорианского хорала и знаменного распева до сочинений, написанных нашими современниками в начале XXI века. Взаимодействие музыкантов с разными стилями и эпохами позволяет сделать хор универсальным инструментом, способным найти правильный ключ к решению исполнительской задачи любого уровня сложности. Конечно, для того, чтобы достичь такой гибкости и мобильности, необходимо постоянство состава. И, несмотря на то, что история хора длится уже двадцать пять лет, резких перемен в составе не было никогда. Во-первых, потому, что в каждой группе есть хранители традиций, которые помогают новичкам быстрее разобраться в происходящем, а во-вторых, благодаря тому, что сейчас в хор чаще всего приходят уже воспитанные в традициях *Lege artis* молодые люди — выпускники Санкт-Петербургского музыкального колледжа им. Н. А. Римского-Корсакова, где более 30 лет преподает Борис Абальян.

Профессиональная требовательность и строгость, которую он воспитывает в своих хористах, не имеет ничего общего с чопорностью и высокомерием. Участники хора — творческие индивидуальности, яркие, жизнерадостные, молодые и обладающие потрясающим чувством юмора. Внутренняя атмосфера репетиций *Lege artis* естественным образом основывается на доверии, уважении и чутком внимании друг к другу. Борису Абальяну удалось создать такой творческий организм, в котором взаимная ответственность в музицировании стала нормой, а деспотизм и насилие невозможны. В *Lege artis* есть свои «семейные традиции», одна из которых — вместе отмечать дни рождения и дарить подарки. В 2010 году появилась новая идея — вместе праздновать и день рождения хора. Так появился ставший уже традиционным концерт 14 февраля на сцене Малого зала Филармонии. Для самих хористов это выступление стало особенным еще и потому, что впервые программу создавал не только дирижер, ее придумывали и готовили усилиями всего коллектива: вместе выбирали музыкальные произведения, обсуждали, спорили. В 2010 году концерт так и назывался — «По заявкам участников коллектива».

Место на карте — Петербург

Для музыкантов странствие — стиль жизни. Несмотря на то, что маршруты гастрольных поездок *Lege artis* охватывают больше половины земного шара, у этого хора есть свое место на карте. Оно — в звуке, во взгляде, в манере держаться и разговаривать, в улыбках всех его участников.

К юбилею камерного хора *Lege artis*

Петербург. Его строгость и глубина. Магическое притяжение недосказанности, незавершенности. Прозрачность воды. Яркие краски внутреннего мира, а не внешнего. Здесь редко бывает солнце, и теперь уже совсем нет весны... Холодный мрамор и ясная водная гладь. В этом городе многое тонко и точно, и именно поэтому весь образ его стрелой попадает в сердце, оставляя в нем глубокий пронзительный след... Если бы душа города обрела воплощение в звуке хора, то это был бы звук именно *Lege artis*.

Музыкальное пространство северной столицы — одна из ключевых тем в творческой жизни хора. В репертуаре *Lege artis* — антология произведений замечательных петербургских композиторов-современников.

«Портреты петербургских композиторов»

Одним из итогов развития этой линии в творчестве хора стал масштабный проект, работа над которым длится уже более четырех лет. Это серия компакт-дисков «Портреты петербургских композиторов», которые представляют собой ретроспективу сочинений для хора *a cappella* признанных классиков современной композиторской школы Санкт-Петербурга — Юрия Фалика и Сергея Слонимского, Дмитрия Смирнова и Анатолия Королева. Первым диском, который увидел свет, стала монография Юрия Фалика.

2007–2008 годы

Осенью Юрий Александрович работал над первой «Книгой канцон», премьера которой должна была вскоре состояться в исполнении *Lege artis*. Репетиции хора стали тогда поистине творческой лабораторией — каждый раз они представляли собой совместный увлекательный поиск. Борис Георгиевич и Юрий Александрович много дискутировали, пробовали тот или иной вариант звучания. За время изучения канцон каждая пьеса претерпела в среднем три редакции; не успевали хористы привыкнуть к одному звучанию, как композитор знакомил их с новым, более совершенным вариантом. Первая «Книга канцон», посвященная камерному хору *Lege artis*, была исполнена в феврале 2008 года в концерте, посвященном двадцатилетию хора. Осенью того же года состоялся авторский концерт композитора в зале Санкт-Петербургского электротехнического университета; запись концерта стала первой в цикле «Портреты петербургских композиторов» и вошла в монографический диск Юрия Фалика.

2009 год

Зимой 2009 года вышел диск сочинений для хора народного артиста России, профессора Санкт-Петербургской

консерватории Сергея Михайловича Слонимского. А 13 мая 2012 года в рамках 48-го Международного фестиваля «Петербургская музыкальная весна» состоялся авторский концерт хоровой музыки, посвященный 80-летию композитора. Сегодня можно с уверенностью сказать, что сочинения Сергея Слонимского, написанные для хора *a cappella*, стали частью классического репертуара. «Безупречно чистая интонация, стилистическая точность, тончайшая динамика и агогика, виртуозное исполнение самых сложных партитур», — так отзывается о творчестве *Lege artis* Сергей Слонимский⁴.

2010–2011 годы

В 2011 году был записан новый диск серии — «Дмитрий Смирнов. Сочинения для хора». Открывает диск Концерт для хора на стихи Н. Некрасова (1983) — одно из первых сочинений композитора для хора *a cappella*, а завершают сочинения, созданные после 2000 года: несколько номеров «Концерта для хора на стихи В. Набокова» и обработка популярной песни А. Бабаджаняна «Верни мне музыку», посвященная 20-летию хора *Lege artis*.

Кроме компакт-диска, вышедшего в рамках серии «Портреты петербургских композиторов», в 2010 году был издан двойной диск Дмитрия Смирнова, который составили светские сочинения разных лет и произведения для хора, написанные на духовные тексты. Среди уникальных записей — концерты для хора на стихи Марины Цветаевой и Иннокентия Анненского, хоровой триптих на стихи Аветика Исаакяна, «Сюита на стихи английских и шотландских поэтов», «Избранные молитвословия литургии Святого Иоанна Златоуста» и хоровые фрески — «Скорбящие радости Богородицы» для смешанного хора, саксофона-сопрано и меццо-сопрано соло; Соната для кларнета и фортепиано, цикл романсов «Тихие воды» на стихи Ф. Гарсиа Лорки и «Приношение Игорю Стравинскому» для хора, инструментального ансамбля и органа.

Дмитрия Смирнова связывают очень теплые дружеские отношения не только с руководителем хора Борисом Абальяном, но и со всеми участниками, составляющими *Lege artis*. Это не просто дружба: пожалуй, дружба — слишком узкое понятие для определения такого необычайного в своей глубине и вместе с тем ослепительно яркого творческого союза.

2012 год

Последний диск серии «Портреты петербургских композиторов», записанный в 2012 году, — это монография Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, профессора Санкт-Петербургской консерватории Анатолия Королева. В исполнении *Lege artis* прозвучали как известные широкому слушателю произведения, так и сочинения, написанные в недавнем прошлом. Премьера

⁴ Камерный хор Санкт-Петербурга *Lege artis*. Официальный сайт. URL: <http://www.legeartis.com.ru/horus.html> (дата обращения: 15.04.2013).

диска — «Два хора» на стихи Ольги Седаковой, посвященные *Lege artis*. В работе над записью принимал активное участие сам композитор. Одним из главных приоритетов этого взаимодействия стало формирование чуткого и внимательного отношения к произнесению поэтического текста, который лежит в основе хоровых сочинений. Центральным произведением в решении творческой задачи стали «Письма к римскому другу» на стихи И. Бродского. Мотив здесь точно повторяет движение поэтической строфы, порой приобретая декламационный характер, поэтому один из главных акцентов, поставленных композитором в работе над этим сочинением, — приближение пения к живой разговорной речи.

История *Lege artis* пишется уже четверть века. Это сложное «произведение», в котором переплелись и соединились многие тематические линии и линии человеческих судеб. Меняются лица, меняется окружающий мир; мы ищем новых открытий и ставим новые задачи...

Stepan SUMIN A demon from New Zealand and his escort

Степан СУМИН Новозеландский демон и его свита

Михайловский театр, 17.04, Среда, 19:00. Моцарт. «Дон Жуан». Концертное исполнение. Дирижер — Михаил Татарников. Дон Жуан — Тедди Таху Родес, Новая Зеландия.

Дон Жуан? У сегодняшнего вечера был один герой — Тедди Таху Родес, исполнявший роль Дон Жуана. Громоподобный голос, проницающий до му-

P.S.

В начале беседы с Борисом Абальяном я задала, как мне казалось, простой и естественный вопрос:

— *Борис Георгиевич, когда Вы впервые услышали звучание хора, которое можно было назвать Lege artis?*

Ответ был таким:

— Этого еще не произошло. Потому что *Lege artis* — это мечта, к которой ты стремишься. Долговременного ощущения, что *Lege artis* состоялся, не было никогда.

В тот момент ответ маэстро показался мне парадоксальным, но в этой фразе не было и тени лукавства. Несколькими днями эти слова не выходили у меня из головы, и только прослушав запись нашего разговора повторно, я поняла всю простоту и удивительную мудрость, заключенную в них.

Мечта — это ангел-хранитель *Lege artis*, достичь ее нельзя, но и жить без нее нельзя, потому что именно способность видеть и чувствовать ее дает нам возможность и радость движения вперед.

A review of the concert performance of Mozart's opera *Don Giovanni* at the Mikhailovsky Theatre in St. Petersburg. The author's attention is focused on the eccentric image of Don Giovanni, created by Teddy Tahoo Rodes, a baritone from New Zealand. The background of the author's reflections in the article is formed by German metaphysics and the narrative on the opera's secondary characters, as well as by some comparisons between interpretations of *Don Giovanni* at the Mikhailovsky and Mariinsky theatres.

Key words: Wolfgang Amadeus Mozart, *Don Giovanni*, Mikhailovsky Theatre, Teddy Tahoo Rodes, Mikhail Tatarnikov.

Рецензия на концертное исполнение Дон Жуана в Михайловском театре 17 апреля 2013. Главное внимание уделено экстравагантному образу Дон Жуана, созданному новозеландским баритоном Тедди Таху Родесом. Фоном для авторских размышлений служат параллели с германской метафизикой, рассказ о побочных персонажах и сопоставление трактовки оперы в Михайловском и Мариинском театрах.

Ключевые слова: В. А. Моцарт, «Дон Жуан», Михайловский театр, Тедди Таху Родес, Михаил Татарников.

рашек, харизматичный лысый череп, жестокий взгляд, раскованность-легкость на сцене и, конечно, неподражаемые, увесистые раскаты хохота. Дон Жуан ли это? Мефистофель, стремящийся вернуться в родной ад? Да! Не написано, жаль, оперы, достойной такого Мефистофеля. Морской волк, нагулявший отвагу и цинизм на безбрежных просторах, которому разве что тельняшки и трубки не хватает? Да! Такой бы «Летучий голландец»