

Фестивали, концерты

Zoya KOSYANENKO-PFEIFFER
In stile italiano
Marcello Gatti in Saint Petersburg

The article is devoted to two performances within the framework of the XVII Festival *International Conservatory Week* of the famous flutist Marcello Gatti, Professor of Mozarteum University in Salzburg and of Conservatory Evaristo Felice dal Abaco in Verona Italy, specializing in a historically oriented performance. On October 23, 2017, an open lecture on historical flutes was held at the St. Petersburg Conservatory; October 24 the Italian musician performed at the Sheremetev Palace with a program of works by various Italian composers and G. F. Telemann.

Keywords: M. Gatti, E. A. Likhina, concert, lecture, historically oriented performance, historical flutes, early music, E. I. Köhler, J. Hotteterre, J. J. Quantz, C. Palanka, H. Grenser, S. Koch, G. F. Telemann, T. Albinoni, P. Locatelli, G. Platti, J. Mattheson, A. Y. Kiskachi, XVII Festival *International Conservatory Week*, the St. Petersburg Conservatory, the Sheremetev Palace — Museum of Music.

Зоя КОСЬЯНЕНКО-ПФАЙФЕР
In stile italiano
Марчелло Гатти в Петербурге

Статья посвящена двум выступлениям в рамках XVII Фестиваля «Международная неделя консерваторий» профессора Университета Моцартеум в Зальцбурге и Консерватории Эваристо Феличе даль Абако в Вероне Марчелло Гатти — известного в мире флейтиста, специализирующегося в исторически ориентированном исполнительстве. 23 октября 2017 года в Петербургской консерватории состоялась открытая лекция, посвященная историческим флейтам; 24 октября итальянский музыкант выступил в Шереметевском дворце с программой, составленной из произведений итальянских композиторов и Г. Ф. Телемана.

Ключевые слова: М. Гатти, Е. А. Лихина, концерт, лекция, исторически ориентированное исполнительство, исторические флейты, старинная музыка, Э. И. Кёлер, Ж. Оттетерр, И. И. Кванц, К. Паланка, Х. Гренсер, С. Кох, Г. Ф. Телеман, Т. Альбини, П. Локателли, Дж. Платти, И. Маттесон, А. Ю. Кискачи, Фестиваль «Международная неделя консерваторий», Санкт-Петербургская консерватория, Музей музыки — Шереметевский дворец.

В октябре 2017 года в рамках XVII Фестиваля «Международная неделя консерваторий» Россию и Петербург впервые посетил флейтист Марчелло Гатти — один из выдающихся современных итальянских музыкантов, представитель направления исторически ориентированного исполнительства, профессор Университета Моцартеум в Зальцбурге и Консерватории даль Абако в Вероне (Conservatorio Di Verona Felice Dall'Abaco).

Марчелло Гатти принадлежит к когорте выпускников одного из самых значительных флейтистов-аутентиков нашего времени, пионера движения исторического исполнительства, профессора Королевской Консерватории в Брюсселе и Королевской Консерватории в Гааге Бартольда Кёйкена. В 1998 году М. Гатти блестяще окончил с дипломом солиста Королевскую Консерваторию Гааги (Нидерланды). С 1995 года он ведет мастер-курсы,

лекции и семинары в различных высших школах музыки как в Италии, так и по всей Европе и далеко за ее пределами. С 1998 по 2017 год М. Гатти преподавал на летних курсах старинной музыки в Урбино (Италия), где одновременно был художественным руководителем фестиваля Urbino Musica Antica. Его преподавательская деятельность по классу траверс-флейты связана со следующими высшими школами: Conservatorio di Vicenza (Виченца, Италия, 2002–2010), Civica Scuola di Musica Claudio Abbado (Милан, Италия, 2003–2013), Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy (Лейпциг, Германия, 2009–2014).

Репертуар М. Гатти охватывает огромный стилистический пласт — ренессансную, барочную, классическую и романтическую музыку. Уже много лет он сотрудничает с известнейшими коллективами Европы, выступая с ними в концертах по всей Европе, в Северной Америке, Мексике, Японии, Австралии и на Ближнем Востоке. М. Гатти участвовал в проектах таких именитых коллективов, как Le Concert des Nations (руководитель Жорди Саваль), Amsterdam Baroque Orchestra (руководитель Тон Копман), Cantus Cölln, Armonico Tributo Austria, Cappella Augustana, Concerto Köln, Il Complesso Barocco, Piccolo Concerto Wien, Cappella della Pietà de' Turchini и других.

В настоящее время М. Гатти — один из самых востребованных исполнителей камерной музыки на исторических флейтах. Он — участник следующих ансамблей: Europa Galante (руководитель Фабио Бьонди), Accademia Bizantina (руководитель Оттавио Дантоне), Zefiro (руководитель Альфредо Бернардини). Кроме того, М. Гатти принимает самое активное участие в деятельности Accademia Montis Regalis (со времени ее основания), сотрудничает с ансамблем Attaignant Consort, специализирующимся на ренессансном репертуаре, и играет в Ensemble Aurora, созданном его братом Энрико Гатти.

На сегодняшний день М. Гатти записал более 50 компакт-дисков в различных звукозаписывающих компаниях, таких как Glossa, Arcana, Accent, Harmonia Mundi, Decca, Sony, Opus 111 (Naïve Records), Tactus, Symphonia, Aeolus, CPO и других, где он представлен в качестве солиста, камерного и оркестрового музыканта и играет на инструментах XV–XIX веков. Записи отмечены не только высокой оценкой знатоков, но и пользуются большим успехом у слушателей.

Известно, что исторически ориентированное исполнительство старинной музыки переживает в наше время необычайный подъем, растет и интерес к ней. Как никогда востребованы музыканты, владеющие не только приемами игры на исторических инструментах, но и различными стилями, знанием источников, которые позволяют исполнителям максимально ярко интерпретировать музыкальную литературу, обогащают интерпретатора, умеющего захватить своего слушателя выразительным исполнением. Самое ценное, что дает знание источников, — это углубленное постижение ма-

териала, замысла композитора, умение выбрать оптимальные приемы игры, обогатить исполнение различными приемами артикуляции и в целом сделать свою игру выразительной, яркой и запоминающейся слушателям. Исторические знания позволяют исполнителю выкристаллизовать личную манеру интерпретации, отточить вкус, чувство стиля и постичь тайны собственно-го инструмента.

Тема лекции Марчелло Гатти, состоявшейся в Санкт-Петербургской консерватории 23 октября 2017 года, была для петербургской аудитории новой по охвату, широте и глубине предложенного материала. Ранее в консерватории не проводилось подобных обзорных лекций по историческим флейтам с демонстрацией инструментов, трактатов и школ игры. На обширном и сложном материале М. Гатти рассказал об исторически направленном исполнительстве, продемонстрировав, как далеко оно продвинулось с момента его зарождения в 60-е годы XX века. Очень живая, активная и эмоциональная подача информации, характерная для итальянского музыканта и исследователя, позволила ему полностью захватить внимание слушателей.

Лекция иллюстрировалась важными для постижения исполнителем-флейтистом искусства интерпретации цитатами из трактатов М. Агриколы, Ж. Оттетерра, И. И. Кванца, а также примерами из школ игры на флейте Ф. Девьена, И. Г. Вундерлиха и А. Бербигье. Особенно М. Гатти подчеркнул связь итальянской и русской исполнительских школ. Итальянский музыкант с удовольствием демонстрировал факсимиле «Школы игры на флейте» петербуржца с итальяно-немецкими корнями Эрнесто Кёлера, известного всем флейтистам. М. Гатти заострил внимание слушателей на проблемах артикуляции, используя при этом источники, где очень точно, с примерами описаны все возможные приемы владения языком и другие специфические для флейтистов исполнительские приемы: пальцевое вибрато, умение регулировать амбушюром звуковысотность и тем самым корректировать интонацию во время исполнения. Для флейтистов-аутентистов такого рода знания необходимы, поскольку старинные инструменты благодаря своей конструкции позволяют использовать эти приемы, извлекая звуки с различной окраской.

За два часа лекции с весьма интенсивной подачей материала слушатели ознакомились с шестью флейтами: итальянской ренессансной флейтой; барочными инструментами — одноклапановой французской флейтой Ж. Оттетерра, немецкой двухклапановой флейтой И. И. Кванца, одноклапановой немецкой флейтой К. Паланки; классической немецкой флейтой Х. Гренсера с восемью клапанами; немецкой романтической флейтой с восемью клапанами С. Коха. На каждой флейте было исполнено несколько фрагментов, наиболее характерных для этих инструментов и для эпохи, в которую они использовались. М. Гатти продемонстрировал в деталях особенности конструкции каждого инструмента, показал на каждом инструменте, как эти особенности

М. Гатти

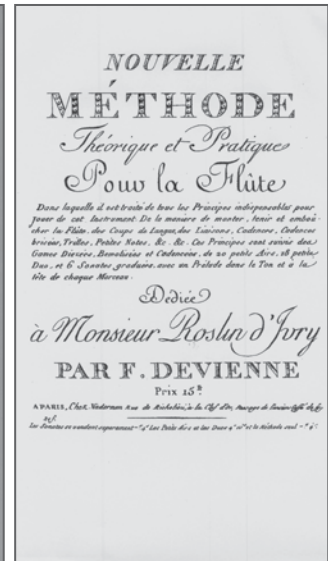
вливают на интонацию и тембр флейт. Лектор подчеркнул важность использования правильных приемов звукоизвлечения для того, чтобы добиться особенно выразительных красок — различных резонансов, скорости вдувания воздушной струи в лабиум и звуковедения. Владеющий этими знаниями музыкант способен постичь произведение более глубоко и найти в нем подсказки исполнителю, которые изначально были заложены в него композитором.

Следует отметить, что в настоящее время во всех ведущих высших школах музыки в мире существуют отделения исторически ориентированного исполнительства. Каждый студент может выбрать для себя параллельно с основной специальностью изучение исторических материалов и игру на историческом инструменте. Практика показывает, что те музыканты, которые имеют опыт игры на старинных инструментах и знают источники, как правило, намного интереснее как исполнители и пользуются большим успехом у слушателей. Для исполнителей на современных поперечных флейтах, в том числе в Петербургской консерватории, было бы особенно ценно знать исторические источники, чтобы справляться с задачами и проблемами, возникающими, к примеру, с интерпретацией сочинений И. С. Баха, Телемана, Генделя, Моцарта, К. Стамица, Шуберта и других композиторов, входящих в репертуар как исполнителей на современных флейтах, так и исполнителей на исторических инструментах.

Трудно переоценить значение приезда в Петербург такого большого мастера игры на исторических флейтах и эрудита, как Марчелло Гатти. Показательно, что его лекция вызвала большой интерес как у студентов, так и у преподавателей-флейтистов. Благодаря этой лекции петербургские учащиеся, студенты, преподаватели, а также любители получили возможность не только лучше узнать аутентичные инструменты, актуальные для современного «флейтового мира», но и самим попробовать

И. И. Кванц. Опыт наставления по игре на поперечной флейте. 1752 год

Ф. Девьен. Новая теоретическая и практическая школа для флейты. 1793 год

извлечь звуки и понять, что исторические инструменты не так просты для игры на них. Петербургские ведущие педагоги-флейтисты дали высокую оценку мастерству и знаниям итальянского маэстро, отметив его участие в XVII Международной неделе консерваторий как выдающееся событие в современной музыкальной жизни Петербурга. Хотелось бы пожелать Петербургской консерватории перенимать и осваивать опыт и практику ведущих европейских и мировых высших школ музыки в области исторического исполнительства, налаживать сотрудничество и проводить обмен студентами, а также в ближайшем будущем открыть в старейшей и авторитетнейшей российской консерватории отделение старинной музыки.

Программа, предложенная М. Гатти для концерта 24 октября 2017 года в Белом зале Шереметевского дворца, была составлена им в итальянском стиле. Интересная ее особенность — компоновка сольных пьес-фантазий Г. Ф. Телемана с сонатами итальянских композиторов — Т. Альбиниони, П. Локателли и Дж. Платти. На бис маэстро исполнил медленную часть Solo Cantabile из концерта А. Вивальди *Il Gardellino*. М. Гатти скомпоновал программу блоками по две пьесы и исполнял их так, чтобы аплодисменты слушателей звучали только после второго исполненного произведения. После фантазии флейтист, не опуская инструмента, давал знак сопровождающей его игре клавесинистке Екатерине Лихиной, и практически без перерыва начиналась вторая пьеса — соната. Таким необычным приемом исполнитель задал концерту определенный темп, что позволило ему выступлению прозвучать как бы на одном дыхании.

Особенно хочется подчеркнуть внимание итальянского музыканта к деталям, осознанный выбор опреде-

Е. Лихина и М. Гатти. Концерт в Белом зале Шереметевского дворца

ленных тональностей (понимание того, какой эффект сопряжен с конкретными тональностями, какие краски они в себе несут), что характеризует его как тонкого знатока особенностей барочной флейты и барочной музыки в целом. Возможно, некоторые детали могли заметить лишь искушенные музыканты, однако хочется верить, что и все слушатели уловили необычность звучания инструмента и самих музыкальных сочинений в предложенной маэстро последовательности. Программа открылась ля мажором. Эта тональность, по выражению Маттесона, «очень захватывает / блистает / и тяготеет [подходит] больше для жалобных и печальных Страстей, чем для дивертисментов»¹ [1, с. 250]. За ней следовал ля минор, который, по определению Маттесона, «немного жалобный / почтенный и спокойный / убаюкивающий; но при этом совсем не неприятный»² [1, с. 238]. Следующий блок составили ослепительный (по Маттесону) соль мажор и контрастный ему соль минор, характеризуемый немецким ученым как «почти самая красивая тональность, потому что она не только смешивает достаточную серьезность... с веселой красотой, но и несет с собой необыкновенное изящество и приятность, как слишком нежная, так и освежающая, как тоскующая, так и счастливая; с короткими жалобами и умеренной радостью, удобная и необычайно гибкая»³ [1, с. 237].

В заключительном блоке маэстро представил тональность ре мажор как яркое противопоставление предыдущему соль минору и закончил основную программу сияющим соль мажором.

Публика была захвачена исполнением этого удивительного музыканта и добилась его выхода на бис. Помимо великолепного чувства собственного инструмента М. Гатти продемонстрировал слушателям владение техниками «дубля» и «диминуирования». Не было ни одной сыгранной им репризы, которая не оказалась бы украшена с тонким чувством стиля изысканной орнаментикой или вариацией, что возможно только при утонченном вкусе и великолепном знании эпохи и владении инструментом. Кроме восхитительной техники исполнитель демонстрировал безупречную артикуляцию и ощущение музыкального времени, свободу фразировки и интонирования, безукоризненное понимание формы. Но самое яркое впечатление произвела его динамика. Тончайшее поразительное пианиссимо, которое показал этот выдающийся флейтист, захватывает слушателя сразу и остается в памяти надолго. Некоторые слушатели делились своими впечатлениями после выступления: у них «бежали мурашки по коже» от игры итальянца. Другие сравнивали искусного музыканта с мифологическим Орфеем. Третьи не могли удержаться

¹ «...greift sehr an / ob er gleich brilliret / und ist mehr zu klagenden und traurigen Passionen als zu divertissemens geneigt». Здесь и далее перевод, сделанный автором статьи, максимально приближен к оригиналу.

² Оригинал: «...etwas klagend / ehrbar und gelassen / it. zum Schlaf einladend; aber gar nicht unangenehm dabey».

³ Оригинал: «ist fast der allerschöneste Tohn / weil er nicht nur die... anhängende ziemliche Ernsthaftigkeit mit einer muntern Lieblichkeit vermischt / sondern eine ungemeyne Anmuth und Gefälligkeit mit sich führet / dadurch er so wol zu zärtlichen / als erquickenden / so wol zu sehnenen als vergnügten; mit kurtzen beydes zu mäßigen Klagen und temperirter Frölichkeit bequem und überaus flexible ist».

от таких эпитетов, как «божественные звуки флейты» или «ангельские голоса». Профессиональные исполнители-флейтисты, посетившие концерт, выразили свои впечатления не менее красочно. Например, известный петербургский траверс-флейтист, преподаватель музыкального училища имени Н. А. Римского-Корсакова Александр Кискачи так высказался об искусстве Марчелло Гатти: «И лекция, и концерт произвели на меня, моих коллег и студентов потрясающее впечатление. Это было одно из самых запоминающихся музыкальных событий последнего времени...» Можно сказать, что выступление

заграничного гостя произвело настоящий фурор. Сам исполнитель выразил огромную благодарность организаторам концерта и фестиваля за возможность выступить перед петербургской публикой, а также отметил, что получил большое наслаждение от музицирования.

В заключение выразим надежду, что визит выдающегося музыканта в северную столицу не станет единственным, что Марчелло Гатти будет постоянным гостем на невских берегах и еще не раз поделится своим исполнительским и педагогическим мастерством с петербургскими музыкантами и любителями музыки.

Литература

1. Mattheson J: Das neu-eröffnete Orchestre. Hamburg: B. Schiller, 1713. 349 S.

Elena PONOMAREVA The Nikolai Rimsky-Korsakov memorial estate “Lyubensk — Vechasha” turned 50

Елена ПОНОМАРЕВА Музею-заповеднику Н. А. Римского-Корсакова «Любенск — Вечаша» — 50 лет

Девять лет назад сотрудники Музея-заповедника Н. А. Римского-Корсакова «Любенск — Вечаша» пригласили руководство и студентов Санкт-Петербургской консерватории принять участие в торжествах, посвященных 100-летней годовщине со дня смерти Римского-Корсакова. С тех пор каждый год в конце июня в концертном зале музея Вечаша консерваторцы дают концерт — приношение великому русскому композитору. Постоянным участником этих концертов стал фольклорный ансамбль нашего вуза, который с нетерпением ждут как сотрудники музея и местные жители, так и гости, приезжающие из Пскова, Петербурга и других

The article is dedicated to the 50th anniversary of the foundation of the Nikolai Rimsky-Korsakov memorial estate “Lyubensk — Vechasha”, its emergence history, museum’s long-standing ties with the St. Petersburg Conservatory and the concert in memory of N. A. Rimsky-Korsakov, that was held in June of this year in Vechasha within the frameworks of the anniversary celebrations.

Keywords: N. A. Rimsky-Korsakov, the Nikolai Rimsky-Korsakov memorial estate, Lyubensk, Vechasha, N. A. Rimsky-Korsakov memorial day, concert, the St. Petersburg Conservatory.

Статья посвящена 50-летию основания Музея-заповедника Н. А. Римского-Корсакова «Любенск — Вечаша», истории его создания, многолетним творческим связям музея с консерваторией и концерту памяти Н. А. Римского-Корсакова, состоявшемуся в июне этого года в Вечаше в рамках юбилейных торжеств.

Ключевые слова: Н. А. Римский-Корсаков, Музей-заповедник Н. А. Римского-Корсакова, Любенск, Вечаша, День памяти Н. А. Римского-Корсакова, концерт, Санкт-Петербургская консерватория.

городов. С огромным успехом несколько раз выступал камерный хор консерватории под управлением А. А. Максимова, ансамбли медных духовых инструментов, народных инструментов и, конечно, солисты всех специальностей.

Нынешний год для этого замечательного музея юбилейный: 50 лет назад, в апреле 1967 года, Министерством культуры РСФСР было принято решение создать на территориях Любенска и Вечаша Музей-усадьбу Н. А. Римского-Корсакова как филиал Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.