

Роман БРОДАВКО

«Одесса классикс»: музыка на все времена

В нашем городе прошел второй международный музыкальный фестиваль «Одесса классикс». Необходимость такого события в культурной жизни назрела давно. В 80—90-е годы традиционными стали фестивали искусств «Белая акация», в которых принимали участие самые известные академические, фольклорные и эстрадные коллективы страны. Как правило, «Белая акация» становилась мощным финальным аккордом концертных сезонов, которые в то время были насыщены выступлениями именитых отечественных и зарубежных гастролеров.

По экономическим причинам большой фестиваль искусств прекратил свое существование. У государства не нашлось средств на его поддержку, а бизнес-элита к тому времени еще не созрела до того, чтобы помогать искусству развиваться, как это делается во многих странах с развитой рыночной экономикой.

В начале XIX века само понятие фестиваля как праздника (именно так переводится это слово с французского языка) стало утрачивать свой высокий статус. Фестивалями в Одессе и в других городах Украины стали называть два-три, а то и один знаковый концерт, проводимые в городе. Да и исполнительский уровень участников этих программ далеко не всегда соответствовал фестивальному уровню. А ведь праздник всегда должен нести в себе нечто особенное...

В 2015 году по инициативе известного пианиста Алексея Ботвинова в Одессе состоялся первый фестиваль «Одесса классикс». Он вызвал большой интерес у слушателей, а главное — оправдал их надежды на яркие художественные впечатления. Для того чтобы закрепить успех, фестиваль 2016 года должен был стать еще содержательнее и интереснее. К счастью, так и произошло. Уровень мастерства исполнителей и качество концертных программ иначе как высоким назвать нельзя.

Филармония. День первый

На сцене Бельгийский камерный оркестр. В программе Моцарт, Турина, Барток, Вивальди. Коллективом из Брюсселя руководит известный скрипач и дирижер Майкл Гуттман, который с успехом выступал как солист на прошлом фестивале.

В первый фестивальный вечер Бельгийский оркестр выступал без дирижера. Но его незримое присутствие ощущалось в изысканной ансамблевой культуре, исключительной выразительности и той радости свободного музицирования, которая всегда захватывает слушателей.

«Полетный» Моцарт — дивертисмент фамажор. Изящество, ювелирная выделка музыкальной ткани, глубина и искрометность — так, на наш взгляд, можно определить трактовку этого популярного сочинения. В переводе с французского слово «дивертисмент» означает «развлечение». Особую популярность этот жанр получил в эпоху классицизма. «Развлечение» Моцарта — игра ума, тонкое соотношение света и тени и всепоглощающая радость творчества. Именно так прочитали сочинение «солнечного гения» бельгийские музыканты.

Затем — эмоционально исполненная пьеса известного испанского композитора первой половины XX века Хоакино Турини «Молитва тореадора» и виртуозный «Румынский танец» Бартока. И, наконец, цикл концертов для скрипки и струнного оркестра «Времена года» Вивальди — одна из вершин мировой камерной музыки.

Одесская публика открыла для себя скрипача-виртуоза Линуса Рота. Десять лет назад, в 2006 году, дебютный альбом молодого музыканта получил престижную немецкую премию. После этого Линус Рот сделал себе имя в качестве одного из самых интересных скрипачей своего поколения. Его по праву называют чемпионом по исполнению забытых произведений и забытых композиторов. Скрипач регулярно дает сольные концерты с аргентинским пианистом Хосе Гальярдо. Он с особым интересом относится к творчеству выдающегося композитора Моисея Вайнберга. Именно запись всех произведений Вайнберга для скрипки и фортепиано принесла Линусу мировое признание — как публики, так и критиков.

Линус Рот играет на скрипке работы А. Страдивари 1703 года.

Существуют произведения, при исполнении которых любой молодой музыкант стал-

живается не только с чисто исполнительскими сложностями, но и с психологическими преградами, связанными с так называемой «традицией исполнения». К числу таких, несомненно, относятся и «Времена года» Вивальди. Найти в нем себя — задача не из легких. Но у Рота это получилось! В его исполнении привлекали виртуозность и утонченность фразировки, красота звука в кантилене и изысканность. А главное — солист и оркестр предстали в органичном единстве, когда, слушая великую музыку, мы не в состоянии разделить их!..

Филармония. День второй

28 лет назад Полина Осетинская, тогда еще совсем юная девушка, выступила с оркестром Одесской филармонии под управлением Георгия Гоциридзе, исполнив в один вечер два фортепианных концерта. Это был смелый эксперимент. В незаурядности юной пианистки не было сомнений. Но каждый из заинтересованных слушателей думал тогда: как сложится дальнейшая ее судьба? Состоится ли она как музыкант с яркой исполнительской индивидуальностью? К счастью, состоялась!

В 1998 году Полина окончила Петербургскую консерваторию. В этом же году поступила в ассистентуру-стажировку Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, в класс профессора В. Горностаевой, которую окончила в 2000 году.



Еще учась в Московской консерватории, Осетинская выступала с Токийским филармоническим оркестром, оркестром Веймарской национальной оперы, Академическим симфоническим оркестром филармонии Санкт-Петербурга, Государственным Академическим симфоническим оркестром им. Светланова, «Виртуозами Москвы», «Новой Россией» и др. Ее партнерами на сцене были известные дирижеры: Саюлюс Сондецкис, Василий Синайский, Андрей Борейко, Герд Альбрехт, Томас Зандерлинг... Полина Осетинская с успехом выступала на фестивалях «Du Wallonie», «Mainly Mozart», «Chopin Festival», «Звезды белых ночей», «Декабрьские вечера» и многих других. В 2008 году пианистка написала автобиографию «Прощай, грусть!», ставшую бестселлером...

В сольном концерте в рамках фестиваля «Одесса классикс» Осетинская исполнила сочинения Моцарта, Шопена, Шуберта и Вагнера в транскрипции Листа. Блеск техники, радостная свобода музицирования, «сверкающий» звук, драматургическая выстроенность программы (особенно это проявилось во втором отделении, когда логичным продолжением экспромтов Шуберта стал Вагнер-Лист) покорили слушателей.

Площадка перед колоннадой Воронцовского дворца. День третий

Концерты на открытом воздухе, которые давно практикуются в разных городах Европы, обретают популярность в Одессе. К сожалению, они проходят редко. Зато всегда обеспечены благодарной публикой. Так и случилось, когда фестиваль «Одесса классикс» подарил одесситам и гостям города незабываемый гала-концерт. Слушателей в тот вечер было море... Дмитрий Шостакович как-то сказал: «Любителями и знатоками музыки не рождаются, а становятся... Чтобы полюбить музыку, надо, прежде всего, ее слу-

шать». То, что одесситы готовы к этому, сомневаться не приходится.

В гала-концерте у колоннады были представлены разные жанры: от оперного до популярного инструментального. Настоящим подарком для слушателей стало выступление Ольги Микитенко, солистки Киевской национальной оперы, певицы, которая с успехом поет на известных оперных сценах. В исполнении арий Леонкавалло, Верди, Пуччини, Кальмана ярко проявились многосторонность дарования певицы, уникальность ее голоса. Достойным партнером солистки выступил оркестр под управлением Игоря Шаврука.

Далее был представлен большой фрагмент проекта Алексея Ботвинова «Музыка любви», в котором прозвучала музыка Моцарта, Рахманинова, Шопена и Гласа. Музыка в исполнении оркестра и солиста Алексея Ботвинова сопровождалась яркими видеоинсталляциями, которые проецировались на колоннаду и представляли собой магическое зрелище.

Затем на сцену вышли Бельгийский камерный оркестр и Майкл Гуттман в качестве дирижера и солиста. Это был многокрасочный фейерверк популярной классической и современной музыки, незабываемое шоу, в котором главным действующим лицом был Гуттман. Концерт шел без антракта два с половиной часа, однако для слушателей, вовлеченных в атмосферу музыкального праздника, они пролетели, как одно мгновение.

Филармония. День четвертый

Музыка Вагнера — редкая гостья на концертной эстраде и оперных подмостках. Объясняется это многими причинами, среди которых — сложность исполнения и крайне реакционная идеология композитора. Тем не менее, при всей неприглядности воззрений Вагнера, отрицать его гениальность как композитора нельзя.

Фестиваль подарил слушателям возможность в рамках вагнеровского вечера услышать яркие оркестровые фрагменты из опер и по достоинству оценить дарование Маттиаса Гёрне, одного из лучших интерпретаторов Вагнера. Гёрне родился в 1967 году в Веймаре. Учился вокалу в Лейпциге, в высшей школе музыки имени Мендельсона, у Ганса-Иоахима Байера, затем у знаменитых оперных певцов Дитриха Фишера-Дискуа и Элизабет Шварцкопф. Выиграл вокальный конкурс имени Г. Вольфа в Штутгарте в 1990 году. В этом же году Маттиас Гёрне с успехом дебютировал в «Страстях по Матфею» И.С. Баха. С тех пор карьера певца неуклонно развивается. Его концертный репертуар весьма широк и включает в себя песни Шуберта, Шумана, Брамса, Р. Штрауса, Малера, Шостаковича, Г. Вольфа, Г. Айслера и К.-А. Гартмана. Маттиас Гёрне регулярно выступает в самых знаменитых концертных залах мира — Карнеги-холле (Нью-Йорк), Уигмор-холле (Лондон), зале Плейель (Париж) и других. В репертуаре Гёрне — партии в операх Моцарта, Пуччини, Чайковского, Верди, Хиндемита...

Его хильден-баритон (по-русски — героический баритон) покориет гибкостью и разнообразием тембральных красок. А его безупречная вокальная техника всегда органично сочетается с глубокой интерпретацией. В исполнении Гёрне прозвучала ария короля Марка из оперы «Тристан и Изольда», ария Голландца из оперы «Летучий Голландец»

и «Прощание Вотана и заклинание огня» из оперы «Валькирия».

Подлинным героем этого концерта стал оркестр, собранный Игорем Шавруком специально для исполнения вагнеровской программы. Он звучал мощно и при этом высвечивал все, даже самые мелкие детали партитуры.

Бережное отношение дирижера к авторскому тексту, тщательность в отделке деталей проявились в единстве с уверенным ощущением архитектоники музыкального целого.

Исполнение оркестром этой музыки привлекло естественной гармоничностью. Качество это достигается умением выявить, с одной стороны, ясную прозрачность ткани, с другой — сочность, насыщенность инструментальных красок.

Особо следует отметить предельную точность И. Шаврука в аккомпанементе. Нелучайно после концерта Гёрне сказал, что хотел бы вновь встретиться с этим дирижером.

Филармония.

Пятый день фестиваля

Как и в прошлом году, фестиваль завершил концерт наших гостей из Таллинна. И это неслучайно: «Hortus Musicus» («Сад музыки») — ансамбль, который постоянно открывает новые пласты музыки и не перестает удивлять своих поклонников. Коллектив под управлением композитора, дирижера и скрипача-виртуоза Андреса Мустонена был создан в 1972 году — Мустонену тогда было девятнадцать. В основе репертуара Hortus Musicus — западноевропейская музыка IX—XVII вв. Кроме того, ансамбль исполняет традиционную (профессиональную) музыку Индии, Армении и Ближнего Востока, сочинения современных композиторов, в том числе — написанные специально для ансамбля (Арво Пяртом, Лепо Сумерой, Э.-С. Тюрором, Виктором Суслиным, Александром Рабиновичем-Бараковским).

В 1974 г. Hortus Musicus записал первый диск, посвященный григорианскому хоралу. В дальнейшем ансамбль выпустил ещё не один десяток альбомов. Hortus Musicus побывал с концертами в большинстве стран Европы, в США, Израиле, Японии, участвовал в крупнейших международных фестивалях. В 2000-е годы ансамбль часто выступает с программами, в которых намеренно смешаны образцы старинной, традиционной и современной композиторской музыки.

Художественный руководитель ансамбля Андрес Мустонен не раз подчеркивал, что его коллектив не ставит во главу угла своего творчества аутентичность. Современная музыка, исполняемая ансамблем, несет в себе те же ценности, что мы находим в ранней музыке: чистоту и ясность формы, гармонию и красоту в простых вещах.

На этот раз в программе «Восток встречается с Западом» в первом отделении концерта с блеском прозвучали фольклорные мелодии Индии, Турции, Греции, балканских стран, традиционная еврейская музыка, а во втором — европейская музыка эпохи Возрождения.

Слушая Hortus Musicus, не перестаешь восхищаться мастерством музыкантов, играющих на разных инструментах и исполняющих сложные вокальные партии.

Мы рассказали только о так называемых «больших» программах фестиваля. Но кроме них были выставка живописи Игоря Гусева «Теория струн» в Музее западного и восточного искусства, концерты дуэта Елены и Ивана Ергиевых и писателя и искусствоведа Евгения Деменка, скрипача Евгения Кострицкого и поэта Бориса Херсонского, пианиста Сергея Терентьева и поэта Елены Боришполец, вечер памяти гитариста Анатолия Шевченко, литературный концерт «Семь струн юмора» Валерия Хаита.

В том, что фестиваль «Одесса классикс 2016» состоялся, огромная заслуга его основателя, президента и художественного руководителя — известного пианиста Алексея Ботвинова, который вынес на себе не только творческую, но и многотрудную организационную работу. К счастью, его усилия оказались не напрасными. В Одессе рождается прекрасная традиция. То, как она будет развиваться, во многом зависит от каждого из нас. Ведь слушатели — это та сила, которая способна повлиять на руководство города, области и страны в своем стремлении сохранить за Одессой статус одной из музыкальных столиц мира.