

МИР, ТВОРЧЕСТВО, МУЗЫКА

О важном и не только

Участники концерта «Музыка. Молодость. Мастерство»

СОБЫТИЕ ВЫПУСКА:

27 апреля в Колледже-интернате «Центр искусств для одарённых детей Севера» в Ханты-Мансийске состоялся концерт Сургутского музыкального колледжа «Музыка. Молодость. Мастерство».

Мероприятие прошло в рамках регионального проекта «Гастрольная карта Югры» и стало настоящим праздником музыки для жителей и гостей окружной столицы. На сцену вышли более 120 исполнителей – студенты, выпускники и преподаватели колледжа. Совместное выступление педагогов и студентов помогает передавать профессиональный опыт и усиливает практическую составляющую обучения.

Программа концерта поразила зрителей разнообразием жанров. В выступлениях оркестра, хора и ансамблей чувствовалась частичка души артистов, их уникальное видение мира. Каждый номер стал историей о таланте, любви к искусству и преданности профессии. Историей о том, как через музыку можно сказать: «Я чувствую. Я живу. Я мечтаю».

Стоит отметить, что гастрольная деятельность колледжа уже охватила пять муниципалитетов региона, а общая аудитория концертов превысила две тысячи зрителей. Уверены, вдохновение, рождённое на этих выступлениях, продолжит свой путь по просторам нашего края!

Читайте в этом выпуске:

Стр. 2-4	Стр. 4	Стр. 5	Стр. 6	Стр. 7	Стр. 8	Стр. 11
Истории из детства. Ко Дню детской книги	Музыка о космосе	«Кармен» в Екатеринбурге	Лекция о К-роп	Душа гор	К юбилею Сергея Прокофьева	Всемирный день джаза

ИСТОРИИ ИЗ ДЕТСТВА

2 апреля – Международный день детской книги

Дисклеймер:

в данном материале отмечается крайне высокая концентрация имен, фамилий и названий книг. Есть вероятность, что обработать информацию будет не менее сложно, чем тащить весь этот каталог на собственной спине, но это точно того стоит!

С 28 марта по 5 апреля проводится Всероссийская неделя детской и юношеской книги – теплая традиция, которую не обойти стороной читающему человеку! Редакция газеты «Орфей» провела опрос среди сотрудников и студентов Сургутского музыкального колледжа, чтобы узнать, какие книги увлекали их в детском и подростковом возрасте и почему они считают чтение полезным и необходимым. Пусть выборка оказалась небольшой, респонденты поделились своими сокровенными воспоминаниями и открыли для нас целую библиотеку потрясающих произведений!

Читать или не читать – личное дело каждого, и едва ли можно привить искреннюю любовь к чтению насильно. Но отрицать пользу этого занятия – заведомо провальная стратегия. Мы поинтересовались мнением тех, кто увлекается чтением с ранних лет, и вот почему они находят это важным: в первую очередь, прочтение книг способствует улучшению речи и обогащению словарного запаса, а также развитию воображения и расширению кругозора. Здесь хочется процитировать некоторые ответы.

«Чтение развивает фантазию детей. Читатель переживает вместе с героями разные ситуации, встречающиеся на пути человека. Дети и подростки учатся рассуждать на важные темы, знакомятся с разными составляющими этого мира, складывают своё мнение. Мне кажется, что чтение в детстве в дальнейшем способствует формированию мировоззрения у ребенка. Также начитанные люди испытывают меньше затруднений с грамматикой».

«Чтение расширяет представление о мире, значительно развивает креативность, делая мышление человека глубже и интереснее».

«Литература – это альтернативный опыт, проживая который мы расширяем границы своего мышления. Сюжеты литературных произведений часто пересекаются с нашим собственным личным опытом, поэтому из них можно почерпнуть мудрые уроки и варианты решения проблемных ситуаций, лучше понимать психологию людей, не похожих на нас».

Действительно, литература – это не только про чистую, грамотную речь и развитие нейронных связей. Так называемая начитанность обычно ассоциируется не с количеством прочитанных книг, а именно с многообразием сюжетов, архетипов, и в конце концов, тем, которые освещены в сочинениях.

Большая часть опрошенных (83,3%) любила читать в детстве и юношестве. Среди любимых литераторов этого периода были упомянуты Корней Чуковский, Антон Чехов, Холли Вебб, Фёдор Достоевский, Иван Крылов, Елена Ильина, Валентин Катаев, Аркадий Гайдар, Борис Полевой, Михаил Шолохов, Шарль Перро, Луиза Мэй Олкотт, Монтейру Лобату, Сергей Михалков, Андрей Иванов, Анна Устинова, Николай Гоголь, Сельма Лагерлёф, Дмитрий Мамин-Сибиряк, Павел Бажов, Александр Куприн, Стивен Кинг, Дмитрий Емец, Виктор Гюго, Уильям Шекспир, Лия Гераскина, Виктор Драгунский, Андрей Плешаков, Григорий Остер, Алин де Петини и Астрид Линдгрен, Марк Твен, Джек Лондон, Иван Тургенев, Агния Барто, Александр Волков, Николай Носов, Джоан Роулинг, Эдуард Успенский.

Что ж, список более чем внушительный, но кое-кого в

Изображение сгенерировано нейросетью

нем не хватает... Второе место по количеству упоминаний между собой разделили Михаил Лермонтов и Ханс Кристиан Андерсен, а лидирующую позицию вполне ожидаемо занял Александр Пушкин.

Если вы предполагаете, что любимые детские книги не представляют большой ценности для человека, спешим вас переубедить. Многие из нас до сих пор хранят дорогие сердцу произведения. Не это ли значит, что на затертых страницах хранятся не только прожитые раз за разом сюжеты, но и собственные воспоминания! Возможно, именно ностальгия так манит нас поставить на полку книгу, которую перед сном читала мама или над которой мы хохотали, укрываясь тепленьким одеялом в активированный день...

Особенная книга для каждого, безусловно, своя. Наши респонденты отметили «Приключения Тома Сойера», рассказы Льва Толстого, «Хроники Нарнии», «Приключения барона Мюнхгаузена», «Цветик-семицветик», «Орден Жёлтого Дятла», детективы серии «Чёрный котенок», «Почемучку», «Кэрри», сборники русских народных сказок и сказок Андерсена, «Волшебника страны Оз», «Слепого музыканта» и «Денискины рассказы».

Многих из нас сюжеты цепляют так сильно, что где-то внутри зарождается желание оказаться в уникальном книжном мире. По крайней мере, среди нас точно есть те, кто грезит об учебе в Хогвартсе, прогулке в Зазеркалье или о путешествии в Нарнию. Но это далеко не единственные вселенные, которые очаровывают читателей. Что скажете насчет декораций «Лили и запретной магии», «Приключений Незнайки и его друзей», «Гордости и предубеждения», «Скотта Пилигрима против всех»,

«Чудесного приключения Нильса с дикими гусями», «В стране невыученных уроков» и «Приключений Чиполлино»?

Книги, которые мы читаем в юном возрасте, не просто производят на нас впечатление – они буквально формируют нашу личность.

Так уж мы устроены, что отражаем каждый луч, который был на нас направлен. Трудно сказать, что именно оказывает наибольшее воздействие и как именно мы понимаем, что повлияло на нас значительнее. Книга запросто может перевернуть мировоззрение человека или нести в себе кредо, которому тот начинает следовать в течение долгих лет.

Наши респонденты поделились и такими произведениями: «Господин из Сан-Франциско», «Жажда жизни», «Мастер и Маргарита», «Перси Джексон и олимпийцы», «Волшебник Изумрудного города», «Маленькие женщины», «Герой нашего времени», «Гарри Поттер», «Связанные звездами», «Отцы и дети», «Мастер и Маргарита», автобиография Оззи Осборна, «Маленький принц», «Пятнадцатилетний капитан», сборник детских сказок Александра Пушкина.

Общаясь с музыкантами – людьми творчески одаренными – было бы оскорбительно не поинтересоваться, **о чем бы они сами написали книгу**, если бы довелась возможность. Кто-то весьма скромно напечатал бы свою автобиографию, кто-то погрузил бы читателей в собственный волшебный мир или отправил бы в путешествие; некоторые хотели бы поразмышлять о насущном и осветить философские вопросы. Часть ответов прилагаем:

Изображение сгенерировано нейросетью

- «О суперспособностях и ведьминской силе в контексте того, что добро не всегда бывает по-настоящему добрым, а зло – злым».
- «О милосердии, доброте, возможно с элементами сказки, иносказания, но на это у меня мало мозгов».
- «Моя автобиография, когда я стану рок-звездой».
- «О принятии и выборе себя, любви к себе, выборе партнёра, и это в сеттинге фэнтези-мира».
- «Возможно, я бы экстраполировала по событиям своей жизни и собственным мыслям либо безумно заковыристо и скрытно с кучей отсылок и метафор, как я это люблю делать, пыталась бы донести какие-то уроки и правды, а может даже и истины жизни».

Как вы можете убедиться, идеи к нам приходят полярно разные, и, пока мы еще не реализовали их, делимся драгоценным списком книг, которые **участники опроса рекомендуют к прочтению современным детям и подросткам:**

- ◆ Творчество Александра Пушкина, Корнея Чуковского, Агнии Барто;
- ◆ Детская библия, древнегреческая мифология Николая Куна, мифология разных народов, рассказы для детей Льва Толстого;
- ◆ "Жажда жизни" Ирвинга Стоуна, "Две жизни" Конкордии Антаровой;
- ◆ «Отцы и дети» Ивана Тургенева, «Преступление и наказание» Федора Достоевского;
- ◆ «1984» Джорджа Оруэлла;
- ◆ Сказки Шарля Перро, повести и рассказы для детей советских и русских писателей;
- ◆ «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова;
- ◆ «Гарри Поттер» Джоан Роулинг, «Властелин колец» Джона Толкина;
- ◆ Серия книг про Элли и Тотошку (но обязательно прочитать все книги!);
- ◆ «Повести Белкина» Александра Пушкина, русские народные сказки, басни Ивана Крылова, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Николая Гоголя;
- ◆ «Опасные Связи» Шадерло де Лакло, «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда;
- ◆ «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери;
- ◆ «Ходячий замок» Дианы Джонс;
- ◆ «Хроники Нарнии» Клайва Льюиса;
- ◆ "Денискины рассказы" Виктора Драгунского, "В стране невыученных уроков" Лии Гераскиной, "Вредные советы" и "Задачник" Григория Остера.

Приятного прочтения!

Мария Петтешен,
4 курс ТМ

МУЗЫКА О КОСМОСЕ

Ко Дню космонавтики

Музыка и космос, казалось бы, вещи довольно далекие. Но листая страницы истории мы можем найти опровержение этой мысли. В качестве примера – истории двух проектов, всецело посвященных космосу и его героям.

«Созвездие Гагарина» (1968–1971) цикл песен А. Пахмутовой и Н. Добронравова стал откликом на трагическую гибель Ю. Гагарина. Авторы знали его лично и остро восприняли гибель космонавта.

В 1971 году фирма «Мелодия» выпустила отдельную пластинку в исполнении Ю. Гуляева. На обороте конверта Пахмутова оставила проникновенные слова:

«Может быть, когда-нибудь люди назовут его светлым именем новые звёзды, и не в поэтическом воображении, а наяву засияет над нашей Землёй созвездие Гагарина. О нём будут написаны книги и сложены легенды. А эти первые песни пусть будут воспоминанием о нём и благодарностью судьбе за то, что она познакомила нас с этим солнечным человеком».

Особую популярность приобрела песня «Знаете, каким он парнем был». По воспоминаниям Добронравова, ключевая фраза родилась спонтанно. Авторы размышляли, каким был Гагарин и что люди знают о нём, – и вдруг появилось: «Знаете, каким он парнем был?».

«На орбиту – на работу» – сборник песен о героях-космонавтах Д. Шостаковича, М. Блантера, А. Пахмутовой, Е. Доги, В. Мурадели и других. В нем отражена эволюция освоения космоса: от первого исторического полёта до многомесячных экспедиций. Среди песен – «Марш космонавтов», «К дальним звёздам», «Байконурские тюльпаны» и другие.

Надо отметить, что песни не всегда давались авторам легко. «Мне приснился шум дождя» Е. Дога написал буквально за несколько минут после того, как ночью ему позвонил поэт В. Лазарев, вдохновленный интервью космонавта В. Севастьянова. А работа над песней «Притяжение Земли» Р. Рождественского и Д. Тухманова шла непросто. Композитор ежедневно требовал от поэта правок. Рождественский порой был на грани отказа, но друзья убедили его продолжить. Результат оправдал усилия. Сочетание философского текста о вечности и бессмертии с выразительной музыкой произвело настоящий фурор.

В.В. Шитова
преподаватель ЦИК ТМ

УРАЛЬСКАЯ КАРМЕН

Опера Ж. Бизе в Екатеринбурге

2 апреля студенты специальности Теория музыки посетили постановку оперы Ж. Бизе «Кармен» в Екатеринбургском театре оперы и балета. Своими впечатлениями они делятся с вами, наши дорогие читатели.

Поездка в Екатеринбург с 31 марта по 3 апреля получилась продуктивной. Мы, студентки 3-4 курсов теоретического отделения, выбрались туда всемером, и город встретил нас неожиданно по-летнему. Все три дня стояла жаркая, солнечная погода, из-за чего впечатления от самого города получились особенно теплыми – хотелось просто гулять, рассматривать улицы и наслаждаться поездкой.

Главной целью, конечно, был поход в Екатеринбургский театр оперы и балета на «Кармен», который состоялся 2 апреля. Сам театр сразу произвел хорошее впечатление: красивое здание, аккуратный зал, в котором приятно находиться. Правда, во время самого представления было довольно душно, и это немного мешало полному погружению в происходящее на сцене.

Сама постановка вызвала довольно противоречивые ощущения. Режиссер явно сделал ставку на современное прочтение, и это чувствуется почти в каждой сцене. С одной стороны, попытка осовременить классику понятна и местами даже работает – действие становится динамичнее, ближе к сегодняшнему зрителю. С другой стороны, некоторые решения показались чрезмерно раскрепощенными, местами даже на грани пошлости. Да, образ Кармен предполагает свободу, провокацию и вызов, но временами возникало ощущение, что это уже слишком.

При этом музыкальная сторона спектакля оставила гораздо более цельное впечатление. Вокальное исполнение порадовало: партии звучали уверенно, и чувствовалось, что певцы органично существуют в своих ролях. Кармен прозвучала ярко и свободно, остальные партии также были распределены удачно.

Общее впечатление от оперы осталось двойственным: визуально – есть вопросы и моменты, которые хочется оспорить, но музыкально спектакль держится на хорошем уровне и действительно захватывает.

Спасибо Екатеринбург за такой теплый во всех смыслах прием!

*Афина Задыханова,
4 курс ТМ*

2 апреля мне с моими однокурсницами специально Теория музыки удалось побывать на опере «Кармен» Жоржа Бизе в Уральском театре оперы и балета.

С самого первого момента, когда мы только зашли в театр, предвкушалось нечто грандиозное. И уже с первых нот увертюры стало ясно, что музыканты работают на высочайшем уровне. Музыкальные партии исполнялись с невероятной точностью, почти каждый инструмент оркестра было слышно, создавалось ощущение полного погружения в музыку. Оркестр не просто исполнял музыкальные партии, а с точностью подчеркивал драматизм действий в опере.

В новой постановке «Кармен» место речитативов занимают разговорные диалоги на французском языке, что воспринималось на слух очень необычно, так как мы привыкли к классическому звучанию. Режиссер выбрал современный подход к материалу, это было одновременно смело и спорно. Сцены выглядели очень оригинально, продемонстрировав тенденцию к изменению восприятия классики в наши дни.

Но не все решения показались мне удачными. Некоторые действия актеров казались не совсем уместными и выбивались из общего стиля оперы.

Декорации стали одним из ярких достоинств постановки, они были масштабными и невероятно красивыми. Было видно большой труд художников и декораторов. Однако из-за масштабов декораций возникла проблема, локации менялись довольно редко, это часто затрудняло понимание, где именно происходит действие в конкретный момент. Статичность декораций значительно снижала динамику действий. В некоторых эпизодах артисты выбивались из ритма, тратя много времени и усилий на перемещение крупных элементов декораций.

Несмотря на недостатки, опера оставила у нас яркое впечатление. Мастерство актеров, звучание оркестра, красота декораций и режиссерский замысел сложились в яркий спектакль. Это был ценный опыт, который заставил нас по-новому взглянуть на произведение. Я благодарна за возможность разделить эти эмоции с друзьями и открыть для себя грани великого произведения Бизе.

*Айла Алиева,
3 курс ТМ*

«I DON'T UNDERSTAND, BUT I LOVE YOU» Отзывы на лекцию Екатерины Гусевой

15 апреля в Сургутском музыкальном колледже прошла лекция Екатерины Гусевой на тему «Межкультурная любовь к музыке: I Don't Understand But I Luv U» про корейскую музыку.

Екатерина интересно и доступно рассказала, как К-рор из локального корейского жанра превратился в мировой феномен. Она подробно остановилась на разделении К-рор на поколения и наглядно показала их отличия. Так, первое поколение (например, H.O.T.) заложило основы стиля, во многом опираясь на западные тренды. Второе поколение (TVXQ, BIGBANG, Girls' Generation) уже сформировало айдол-культуру и начало привлекать внимание за пределами Кореи. Третье поколение (BTS, EXO, RED VELVET) добилось настоящей мировой славы, а четвёртое, как и пятое (ENHYPEN, CORTIS, AESPA), активно использует соцсети и продвигает корейскую культуру.

Чтобы проиллюстрировать свои слова, Екатерина включала клипы разных групп – от классики жанра до самых свежих релизов.

Отдельный блок был посвящён фанатам и их взаимодействиям с любимыми артистами: как поклонники поддерживают артистов, продвигают песни в соцсетях. Но была затронута и другая сторона – stalking, когда фанаты слишком навязчиво преследуют кумиров, нарушают личные границы.

В завершение лекции Екатерина подвела итоги, кратко обобщив всё, о чём шла речь. Она напомнила, что успех К-рор – это не только музыка, но и слаженная работа целой индустрии: от подготовки айдолов до взаимодействия с фанатами.

Завершилась встреча на позитивной ноте: лектор поблагодарила аудиторию за живой интерес и активное участие, отметила, что рада была поделиться своими знаниями, и выразила надежду, что лекция помогла по-новому взглянуть на корейскую музыку.

Мероприятие оставило яркое впечатление и получилось информативным и вдохновляющим.

Гурилат Мусаева,
4 курс ТМ

На лекцию Гусевой Екатерины я шла с предвкушением – просто потому, что сама люблю корейскую музыку. Было интересно послушать не просто как фанат, а со стороны, чуть глубже понять, почему это вообще так цепляет.

Как сказала Екатерина: «Музыку мы выбираем по состоянию души». «I don't understand, but I love you», на самом деле, очень точная формулировка. Потому что ты и правда можешь не знать язык, не разбирать текст, но при этом ловить настроение, интонацию, эмоцию. И этого оказывается достаточно.

История К-рор, про которую рассказывала Катя, была важна, но ещё важнее то, как она к ней подвела. Это смесь культур, языков: Запад, Корея, разные стили, – все переплелось. Одна мысль как будто шла между строк: музыка стирает границы. Ты можешь жить в другой стране, говорить на другом языке и при этом слушать одно и то же с кем-то на другом конце мира.

Когда Екатерина рассказывала про фанатов из разных стран, про тот самый комментарий «I don't understand, but I love you» на трансляции айдола из группы «Seventeen», стало особенно по-

нятно: людям не всегда нужны слова, чтобы почувствовать связь. Иногда достаточно одной только мелодии.

Да, на лекции были и более жесткие моменты – про сложности индустрии, про давление на айдолов, про фанатов, которые переходят границы. Это тоже важно понимать, чтобы ненароком не начать идеализировать артистов, которые являются такими же людьми со своими достоинствами и недостатками.

В итоге лекция оказалась не про К-рор как тренд. Она была про то, как музыка объединяет тех, кто мог никогда бы не встретиться.

Афина Задыханова,
4 курс ТМ

Изображение сгенерировано нейросетью

ДУША ГОР

Отзывы на лекцию Гуришат Мусаевой

29 апреля прошла лекция студентки 4 курса ТМ Гуришат Мусаевой под названием «Душа гор». Гуришат рассказала слушателям о своем родном крае – многонациональной республике Дагестан.

Она познакомила аудиторию с географией и историей этого региона. Студенты и преподаватели узнали о героях даргинского эпоса, познакомились с уникальными музыкальными инструментами кавказских народов, с их свадебными обычаями и традициями.

Гуришат сделала особый акцент на фольклорной составляющей кумыкского народа. Визитной карточкой выступления стало прочтение стихотворения «Мой Дагестан» кумыкского поэта Магомеда Атабаева. Также, студентка подробно рассмотрела свадебный обряд кумыков и роль лезгинки в ней.

Аудитория слушала лекцию с особым вниманием и интересом. К концу выступления всем присутствующим удалось оценить красоту и многогранность этого горного края.

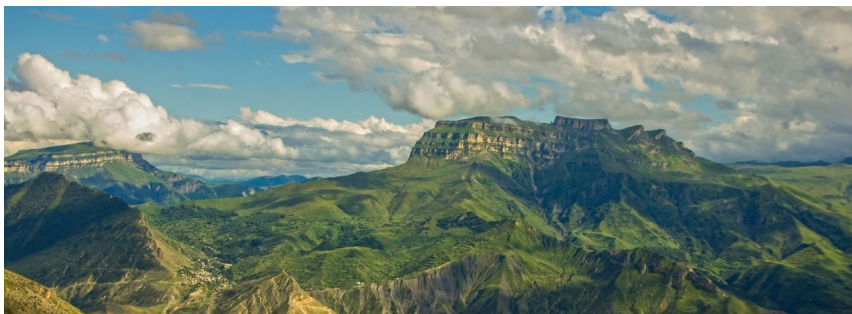
*Елизавета Кувакина,
3 курс ТМ*

29 апреля в 203 кабинете Сургутского музыкального колледжа прошла лекция-концерт, на которой студентка выпускного курса специальности «Теория музыки» Мусаева Гуришат Абакаровна рассказала о музыке Дагестана. Слушатели отправились в удивительное путешествие, которое провело через горы и долины, сквозь века, к самому сердцу Дагестана – земли, где многообразие народов, культур и музыкальных традиций сливается в неповторимую мозаику.

Музыка Дагестана – это отражение его истории, природы и быта. На лекции прозвучали музыкальные номера на народных инструментах: агач-кумузе, зурне и дооле. Неожиданным и приятным было то, что Гуришат прочла стихотворение про Дагестан на своем родном языке – кумыкском – и рассказала о музыкальных традициях дагестанских свадеб.

Дагестанская музыка и культура – это не просто набор звуков и узоров. Это голос истории, который донесся до нас сквозь века. Это отражение души народа – гордого, страстного, щедрого и бесконечно красивого. Лекция была очень интересной и познавательной.

*Екатерина Гусева,
4 курс ТМ*

Путешествием в жаркий Дагестан хотелось бы назвать лекцию Мусаевой Гуришат «Душа гор». С первых слов стало понятно, что речь пойдет не просто о музыке, а о целой культуре. Когда слышишь, что там проживает больше 30 народов, начинаешь понимать, почему музыка в Дагестане такая разная и при этом узнаваемая.

Особенно зацепила мысль о том, что музыка здесь выросла из самой жизни. Не из теории, а из быта, природы, обрядов. Эти первые звуки – ритмы труда, подражание ветру, голосам животных – звучат почти первобытно, а ведь из этого все рождалось.

Интересно было слушать про эпосы, про сказителей, про то, как музыка становилась способом сохранить историю. Очень зашли моменты с инструментами. Потому что, когда просто читаешь названия – чунгур, зурна, доол – это одно. А когда слышишь звук, сразу все встает на место.

Отдельно запомнился блок про кумыков и ашугское искусство. Было ощущение, что речь идет не просто о музыкантах, а о людях, которые одновременно поэты, исполнители и хранители культуры. В их песнях есть и лирика, и философия, и даже юмор, и это все живет до сих пор.

Самая яркая часть – это, конечно, про кавказские свадьбы. Когда Гуришат рассказывала про многодневные торжества, про музыку, которая сопровождает каждый этап, про лезгинку – сразу появилась картинка. Лезгинка – это не просто танец, а диалог между мужчиной и женщиной. Мужская партия – сила, энергия, напор. Женская – плавность и достоинство. И все это в одном ритме на двоих.

«Душа гор» – очень красивое название. И правда подходящее. Гуришат рассказывала про Дагестан так, как обычно говорят про что-то свое, родное. Она делилась тем, что ей важно.

*Афина Задыханова,
4 курс ТМ*

Фото: <https://ru.wikipedia.org/> Шамиль Магомедов

РИХТЕР О ПРОКОФЬЕВЕ К 135-летию композитора

От редактора:

Планируя рубрику юбилеев известных музыкантов, я долго размышляла над форматом материала о Сергее Прокофьеве (его день рождения отмечается 23 апреля).

О нем написано множество научных работ (даже парочка монографий), сам он написал автобиографию, его музыку не знает, пожалуй, только ленивый (да-да, «Танец Рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта», хор «Вставайте, люди русские» из кантаты «Александр Невский» и Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» вы непременно слышали). Так что же написать о нем? Крылатые фразы? Интересные факты? Кроссворд? (да простят меня коллеги!)

После долгих раздумий и ночных бдений озарение таки пришло: Прокофьев глазами современника. Не друга, но человека, восхищавшегося талантом композитора.

В нашем номере предлагаю вам, дорогие читатели, **несколько отрывков из воспоминаний о Сергее Прокофьеве всемирно-известного пианиста Святослава Рихтера.**

Первая встреча. Первое, что связано у меня с именем Прокофьева, это – как все играют марш из «Любви к трем апельсинам». Новинка, которая всем очень нравилась. И когда Прокофьев приехал в Одессу и играл свои сочинения, все решили: единственное, что хорошо – это марш. Он играл много, целый вечер, но ждали только марша. И музыканты говорили: «да, замечательно, замечательно»... но все сводилось к маршу. Марш «был издан в обложке с кружочками, квадратиками (новое! футуризм!).

Мне было 12 лет. Все мы – папа, мама и я – жили в Одессе. Папа преподавал в консерватории. Я любил сидеть дома и проигрывать с листа оперы – с начала до конца. Однажды папа взял меня с собой – в консерваторском зале должен был выступать Прокофьев.

Это был один из зимних дней. В зале были сумерки. К публике вышел длинный молодой человек с длинными руками. Он был в модном заграничном костюме, короткие рукава, короткие штаны, – и, вероятно, поэтому казалось, что он из него вырос. И все такое же клетчатое, как обложка «Трех апельсинов».

Помню, мне показалось очень смешным, как он кланяется. Он как-то так переламывался – чик! Притом глаза его не изменяли выражения, смотрели прямо и потому устремлялись куда-то в потолок, когда он выпрямлялся. И лицо его было такое, как будто оно ничего не выражало.

Потом играл. Помню, на меня произвело впечатление, как он играет все без педали и очень «законченно».

Он играл свои мелкие вещи, и каждая была как элегантный деликатес в строго обдуманном меню. Для меня это было очень необычным и сильно отличалось от того, что я раньше слышал. По глупости и по детскости мне казалось, что все им сыгранное похоже одно на другое (такими же похожими друг на друга казались мне тогда и сочинения Баха).

В конце был марш.

Публика осталась довольна. Прокофьев тоже. Он кланялся с аккуратным довольным видом: не то цирковой фокусник, не то персонаж из Гофмана.

Потом я ничего о нем не знал. Нет, я знал со слов музыкантов, что существует такая «Классическая симфония». Что «Классическая симфония» хорошая, очень хорошая. Что она – образец для новых композиторов.

И еще, что одесский композитор Вова Фемелиди, написавший оперу «Разлом» и балет «Карманьола», находится под влиянием Прокофьева. Впоследствии я сам в этом убедился, но тогда он казался мне оригинальным. И все. О самом Прокофьеве я ничего не знал. Можно было подумывать, что он «вышел из моды» и забыт.

Я знал, что есть Рахманинов, Пуччини, Кшенек (в те годы в Одесском оперном театре шли оперы «Турандот» и «Джонни наигрывает»), даже Пфитцнер (клавир «Палестрины» был у меня дома), я знал Стравинского – слышал дважды «Петрушку», знал Шостаковича – смотрел клавир «Леди Макбет», но о Прокофьеве не знал ни-

чего.

Так, вне Прокофьева, прошло 10 лет.

Новое отношение. Состоялся авторский концерт Прокофьева, в котором он дирижировал. Исполнялись «Египетские ночи», Второй скрипичный концерт в исполнении Буси Гольдштейна, сюита «Ала и Лоллий» и сюита из балета «Шут». Опять было «интересно».

Но сочинением, которое заставило себя полюбить и через себя вообще Прокофьева, оказался для меня Первый скрипичный концерт. Позже я встречал многих людей, у которых любовь к Прокофьеву также началась с этого сочинения. Мне кажется невозможно, любя музыку, остаться им не захваченным. По впечатлению можно сравнить с тем, когда первый раз весной открывают окно и первый раз с улицы врываются в него неугомонные звуки. Я влюбился в концерт, еще не зная скрипичной партии. Я просто слушал, как А. Ведерников учил аккомпанемент. С этих пор каждое сочинение Прокофьева, которое я узнавал, я воспринимал с удивленным восхищением и даже с завистью.

Очаровавшись скрипичным концертом, я решил обязательно играть какое-нибудь сочинение Прокофьева. Мне даже приснилось, что я играю Вторую сонату. И я решил, что выучу ее. Соната оказалась совсем не той, что мне снилась. Я учил ее на втором курсе в 1938 году. Учил без особого удовольствия. Она так и осталась не очень любимым мною сочинением.

На это время приходится встреча с Сергеем Сергеевичем в Союзе композиторов на Миусской. А. Ведерников и я проигрывали на двух роялях «Царя Эдипа» Стравинского. Ведерников исполнял оркестровую партию, я — хоры. Организовано исполнение было серьезно, с речитатором.

Перед этим в зале что-то происходило, кажется, заседание. Присутствовало много композиторов. Прокофьева кто-то спросил: «Вы остаетесь слушать?» — «Да что Вы, не в оркестре, без хора. Нет, я уйду». Все-таки его уговорили остаться. Мы играли крепко и с настроением. Некоторые молодые композиторы демонстративно уходили. Когда мы кончили, Прокофьев подошел к Ведерникову, сидевшему за первым роялем. Я видел — он был доволен, говорил, что хорошо и не ожидал, что на двух роялях так будет звучать.

Одно из сильнейших впечатлений было от исполнения его Третьей симфонии в 1939 году. Дирижировал автор. Ничего подобного в жизни я при слушании музыки не ощущал. Она подействовала на меня как светопреставление. Прокофьев использует в симфонии сверхинтенсивные средства выражения. В третьей части, скерцо, струнные играют такую отрывистую фигуру, которая как бы летает, точно летают ступки угара, как если бы что-то горело в самом воздухе. Последняя часть начинается в характере мрачного марша — разверзаются и опрокидываются грандиозные массы — «конец вселенной», потом после некоторого затишья все начинается с удвоенной силой при погребальном звучании колокола. Я сидел и не знал, что со мной будет. Хотелось спрятаться. Посмотрел на соседа, он был мокрый и красный... В антракте меня еще пробирали мурашки.

Как-то Нейгауз пришел и сказал: «Вот какой Сергей Сергеевич! Всегда у него что-то новое! Был у него «Ромео». Теперь написал еще оперу, и замечательную! Я был на репетиции — чудная!»

Это был «Семен Котко».

Премьера оперы — колоссальное событие в моей жизни. Из тех, которые меня к Прокофьеву в полном смысле

слова притя-нули!

Потом мы ходили толпой студентов три или четыре раза, хотя исполнение и постановка оставляли желать много лучшего.

Тогда же я видел кинокартину «Александр Невский», от которой у меня осталась, главным образом, музыка. Никогда раньше музыка в кино не производила на меня впечатление как таковая. А тут я не мог ее забыть.

Вообще Прокофьев после своего Пятого концерта, по моему, нашел стиль новый и вместе с тем очень доходчивый и даже общедоступный. Я считаю, что «Семен Котко» именно из таких произведений. Вместе с тем это одно из самых богатых и самых совершенных созданий Прокофьева и, безусловно, лучшая советская опера.

В «Семене Котко» Прокофьев продолжает путь, начертанный Мусоргским. Этот путь по-своему продолжали многие (Дебюсси, Яначек), но, думаю, что прямой наследник Мусоргского в области национальной, народной музыкальной драмы — наш Прокофьев.

Он доводит свой музыкальный рисунок, идущий от интонаций человеческой речи, до предельной выпуклости. Слушая оперу, начинаешь жить единой жизнью с произведением, которое дышит юностью, как и то время, тот период истории, который в нем воплощен.

Сочинение это настолько совершенно и доходчиво, что восприятие его зависит лишь от охоты слушателя слушать. А та-кой слушатель всегда есть, в этом мое глубокое убеждение. Надо только иметь реальную возможность слышать этот перл оперной литературы.

В тот вечер, когда я впервые услышал «Семена Котко», я понял, что Прокофьев — великий композитор.

Великий музыкант. Когда жив был Сергей Сергеевич, всегда можно было ожидать чуда. Будто находишься во владениях чародея, который в любой момент может одарить вас сказочным богатством. Трахх! и вы вдруг получаете «Каменный цветок» или «Золушку».

Не забыть впечатления от одного из самых лучших его сочинений — коротенькой «Здравицы». Это озарение какое-то, а не сочинение...

Вспоминаю, как хороший строгий рисунок, сжатую, но очень яркую и терпкую сюиту «1941 год»...

Никогда не забуду первое исполнение Пятой симфонии в 1945 году, накануне победы... Это было последнее выступление Прокофьева как дирижера. Я сидел близко — в третьем или четвертом ряду. Большой зал был, наверное, освещен, как обычно, но когда Прокофьев встал, казалось, свет лился прямо на него и откуда-то сверху. Он стоял, как монумент на пьедестале.

И вот, когда Прокофьев встал за пульт и воцарилась

тишина, вдруг загремели артиллерийские залпы.

Палочка его была уже поднята. Он ждал, и пока пушки не умолкли, он не начинал. Что-то было в этом очень значительное, символическое. Пришел какой-то общий для всех рубеж... и для Прокофьева тоже.

Пятая симфония передает его полную внутреннюю зрелость и его взгляд назад. Он оглядывается с высоты на свою жизнь и на все, что было. В этом есть что-то олимпийское...

В Пятой симфонии он встает во всю величину своего гения. Вместе с тем там время и история, война, патриотизм, победа... Победа вообще и победа Прокофьева. Тут уж он победил окончательно. Он и раньше всегда побеждал, «о тут, как художник, он победил навсегда».

Это свое сочинение Сергей Сергеевич и сам считал лучшим.

После этого Прокофьев становится композитором «в возрасте». Началось последнее действие его жизни. Так чувствовалось в музыке. Очень высокое. Может быть, самое высокое... Но последнее...

Я узнал, что Прокофьев умер, в утро, когда вылетал самолетом из Тбилиси в Москву. В Сухуми мы застряли. Невывалый снег нескончаемо сыпал на черные пальмы и черное море. Было жутко.

Я думал о Прокофьеве, но ... не сокрушался.

Я думал: ведь не сокрушаюсь же я оттого, что умер Гайдн или... Андрей Рублев.

*Материал подготовлен на основе сборника
«С.С. Прокофьев. Материалы, документы,
воспоминания» (1961)*

Фото: <https://ru.wikipedia.org/>

30 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЖАЗА

Джаз – это не просто музыка. Это смесь импровизации, ритмов и полной отдачи исполнителя музыки, возникшая из смешения европейской и африканской культуры. А ещё джаз может спасти жизнь – хотя бы на одну ночь. 30 апреля джаз-музыканты и искушенный слушатели отмечают всемирный день джаза.

Предлагаем вашему вниманию несколько былей и небылиц об этом спорном, но таком цепляющем стиле.

1. Имя с тёмным прошлым

Слово «джаз» – настоящий детектив. Версий его происхождения столько, что хватило бы на целый сериал. Может, это от сленгового *jasm* – «энергия и задор»? Или от глагола *to jazz*, который в начале XX века имел весьма сомнительные коннотации? А может, оно как-то связано с кварталами развлечений Нового Орлеана? Тайна остаётся нераскрытой.

2. Дровосек и его музыкальный ультиматум

В 1918–1919 годах Новый Орлеан жил в страхе: по городу бродил серийный убийца по прозвищу Дровосек. Но однажды он сделал странное заявление: пообещал не трогать тех, кто в момент преступления будет слушать джаз! В назначенный час все бары были забиты, на улицах играли оркестры, а люди танцевали, надеясь, что музыка их спасёт. И знаете что? В ту ночь никто не пострадал.

3. Саксофон: поздний гость на джазовой вечеринке

Вы удивитесь, но саксофон не был «родным» джазовым инструментом. Он долго считался частью европейской камерной музыки, пока в 1920-х годах джазовые музыканты не решили: «А давайте попробуем!» И он прижился – так, что теперь без него джаз представить невозможно.

4. В режиме «свободного полёта»

Когда джазовый музыкант импровизирует, его мозг делает нечто удивительное: отключает часть, отвечающую за самоконтроль, и включает зону свободного самовыражения. Получается, джаз – это легальный способ временно «отключить» внутреннего критика.

5. Джаз под запретом: советская версия

В СССР джаз считали «буржуазной заразой». Писатель Максим Горький даже написал статью «О музыке толстых», где раскритиковал этот жанр. А фраза «Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст» стала крылатой – видимо, власти всерьёз боялись, что свинг и бибоп подорвут устои государства.

6. Джаз – головоломка для мозга

Канадские учёные выяснили: чтобы понять джаз, подсознание должно работать на полную мощность. Нужно одновременно отслеживать гармонию, ритм, импровизацию и ещё успевать получать удовольствие!

7. Голос, который чуть не «вылечили»

Луи Армстронг, великий трубач и вокалист, однажды хотел избавиться от своей фирменной хрипотцы в голосе – думал, это дефект. Подумывал даже об операции на связках! Но, к счастью для всех нас, передумал. Именно эта особенность сделала его голос узнаваемым на весь мир.

Материал подготовила
В.В. Шитова
преподаватель ПЦК ТМ

Изображение сгенерировано нейросетью

Главный редактор:
В.В. Шитова

628404, Сургут,
ул. Энтузиастов, 28

Дизайн макета и верстка:
В.В. Шитова

E-mail:
svv@surgutmusic.ru

Материалы подготовили:

М. Петтешен, А. Алиева,
А. Задыханова, Г. Мусаева,
Е. Гусева, Е. Кувакина,
В.В. Шитова

Фотоматериалы:

архив БУ «Сургутский музыкальный колледж»;

<https://ru.wikipedia.org/>