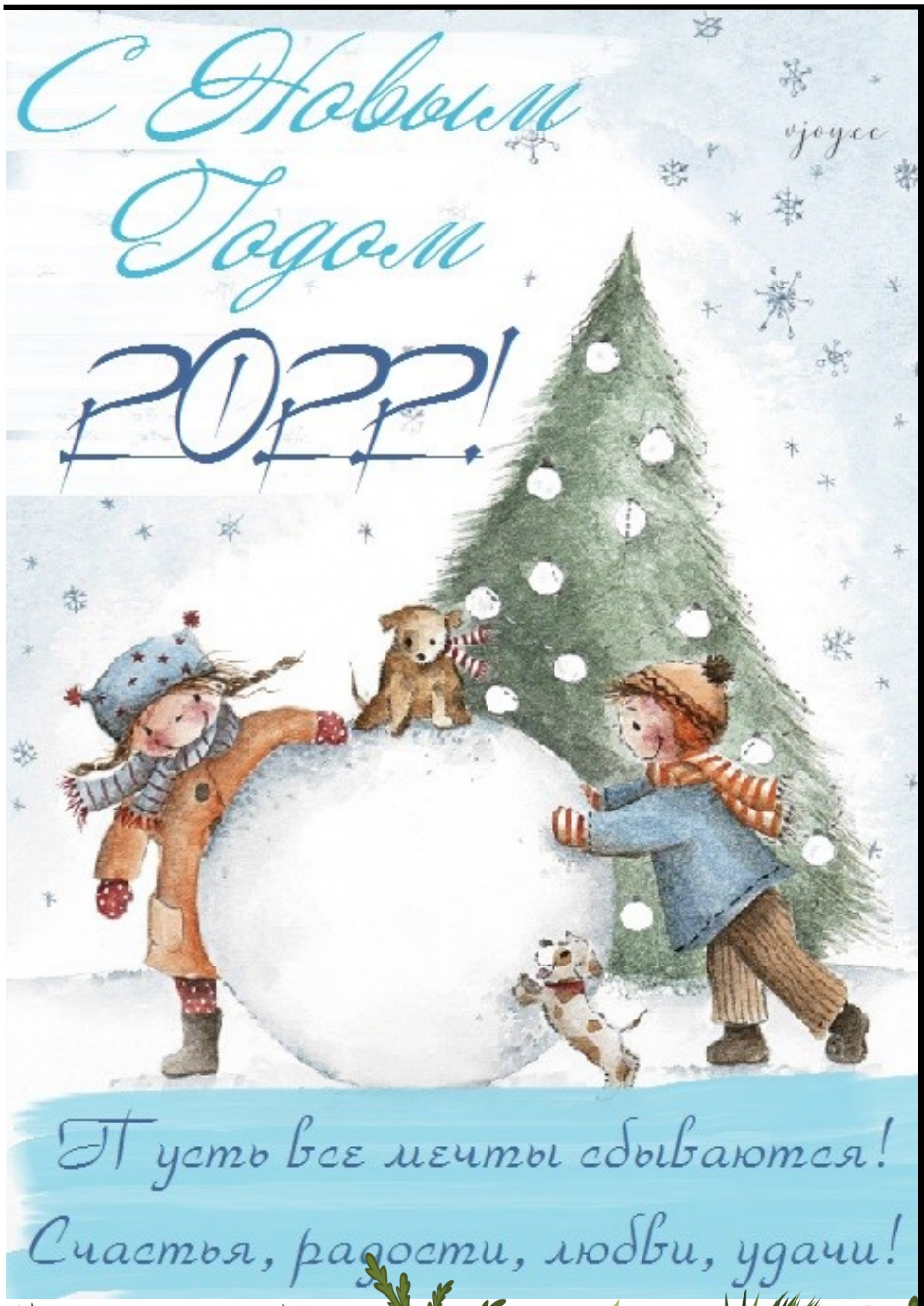
Ноябрь-Декабрь №55

СУРГУТСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

Орфей



Калейдоскоп событий

Волонтёрство как стиль жизни 2

Мама—главное слово в каждой судьбе 2

Интервью

К юбилею Б.В. Лагоды 3

Персоналии

К 220-летию А. Варламова 5

«Стихи мои! Свидетели живые…»:
К 200-летию Н. Некрасова 5

К 90-летию Л. Дурова 5

Коллекционер русской словесности
К 220-летию В. Даля 6

Музыкант абстракционизма
К 155-летию В. Кандинского 6

«Смесь хорошего с так себе»: лицо русского импрессионизма
К 160-летию К. Коровина 7

12+

ВОЛОНТЁРСТВО КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ

«Награда за доброе дело — в самом его свершении»
Ральф Эмерсон.

Эта цитата как никакая другая хорошо описывает деятельность волонтеров. Практически каждому человеку известно кто они и чем занимаются. Слово «волонтерство» так и переводится – действующий по своей воле. Они занимаются волонтерством не в корыстных целях: не пытаются заработать или же стать известными, им важно помочь, поддержать людей, которые нуждаются в этом.

Вот уже много лет 5-го декабря отмечается День волонтера, или День добровольцев. Празднуется этот день начиная с 1985 года, с момента, когда Ассамблея ООН выдвинула идею о проведении социально значимого для всего мира праздника. Он имеет международный статус и отмечается во многих странах. Россия же присоединилась к празднованию Дня волонтера совсем недавно, в 2017 году.

Несмотря на то, что этот праздник весьма молод, в настоящее время имеется множество волонтерских организаций: «Врачи детям», Благотворительное общество «Ночлежка», «Красный крест» и др.

В Сургутском музыкальном колледже волонтерское движение появилось не так давно – в 2019 году. В настоящее же время наши волонтеры активно участвуют в мероприятиях и проектах, направленных на:

- решение задач социокультурного, образовательного и просветительского характера;
- распространение гуманизма, милосердия и сострадания средствами музыкотерапии на психическое и физическое состояние человека;
- пропаганду и распространение классической музыки;
- формирование культурной среды города Сургута и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

В этом году наши студенты приняли участие в квесте «Посвящение в добровольцы», регулярно выступают в БУ «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» в рамках совместного творческого проекта «Обнимая сердца» и в «Проекте «Творите музыкой добро» - направленном на решение задач социокультурного, образовательного и просветительского характера.

Во время VII Всероссийской научно-практической конференции «Теоретические и практические аспекты образования в сфере культуры и искусства» и Окружной творческой школы «Новые имена Югры» обучающиеся приняли участие не только как участники, но и как волонтеры.

Быть волонтером – это труд, сложный и выматывающий, но всегда благодарный и отвечающий взаимностью.

Софья Кавардакова,
3 курс, ТМ

Студенты БУ Сургутский музыкальный колледж на квесте «Посвящение в добровольцы»

МАМА—ГЛАВНОЕ СЛОВО В КАЖДОЙ СУДЬБЕ

День матери – один из самых трогательных праздников. В этот день стоит вспомнить о самом важном человеке, о маме, которая заслуживает внимания каждый день в году!

Мама! Мамочка – такое простое и удивительное слово!

В. Г. Белинский писал: *«Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери; всякая привязанность, всякая любовь, всякая страсть и слаба, или своекорыстна в сравнении с нею».*

Традиция чествования матерей зародилась в глубокой древности, и по настоящее время в большинстве стран мира отмечается этот светлый праздник.

В разных странах есть свои традиции, приуроченные ко Дню матери! Например, жители Австралии и США прикалывают на верхнюю одежду цветы гвоздики. Цветы с белыми лепестками означают, что матери уже нет в живых. В Эстонии в этот праздник принято вывешивать на улицах флаги. Жители Хельсинки приносят цветы к подножию памятника Матери -работницы, который был открыт в столице Финляндии в 1996 году.

В России «День матери» празднуется в последнее воскресенье ноября. Символом праздника является нежный цветок незабудки, а также плюшевый мишка.

Мамочка милая,
нежная, славная,
Добрая, умная и лучезарная,
В ладонях я счастье
Тебе подарю,
«Спасибо» за всё я
Тебе говорю.
Живи, улыбайся
Невзгодам-годам,
Заботы разделим с
Тобой пополам.
Забудь о болезнях,
тревогах забудь,
Любовью осветит
Твой жизненный путь.

Евдокия Валенчук,
4 курс, ТМ

К ЮБИЛЕЮ БОРИСА ВЛАДИМИРОВИЧА ЛАГОДЫ

В этом году юбилей отметил Борис Владимирович Лагода. Нам удалось немного пообщаться с юбиляром, узнать тайны педагогического мастерства.

- В каком возрасте Вы точно поняли, что музыка - Ваш путь?

- Я из музыкальной семьи. Отец учился в консерватории, был вокалистом, играл на скрипке, на гитаре… Когда мне было 6 лет, мы вышли с ним на парад. На площади играл духовой оркестр, а я встал рядом с маэстро-дирижером и начал повторять за ним. Еще только тогда не понимал, что это такое… Но отец уже определил, что его сын -– будущий дирижер.

- Известно, что первое образование Вы получали как хоровой дирижёр, а затем закончили Алматинскую государственную консерваторию имени Курмангазы как дирижёр оперно-симфонический оркестра. С чем было связано решение о смене направления деятельности?

- Я начинал по многим инструментам: фортепиано, баян, труба... Потом поступал на валторну в музыкальное училище. Поскольку я быстро писал диктанты, хорошо пел, чего не могли остальные духовики, то через месяц был переведен на отделение хорового дирижирования.

После пришлось в консерватории заканчивать тоже по хоровому, но мне оно не нравилось. В студенческие годы я организовал эстрадный оркестр, порядка 15-16 человек. Уже на 3 курсе обо мне знал весь город. В репертуаре была песенная и танцевальная музыка для вечеров, всяких танцулек. В то время это было типа дискотек, где приходилось 3 часа играть на сцене.

Но я видел себя не эстрадным дирижером, тренировался на музыкантах и готовил себя в классику. Познание инструментов в колледже вывели на определенные понятия об оркестре и о дирижировании. Это большая и опасная работа - быть студентом и управлять оркестром, исполнители которого уже имели за спиной образование музыкального училища.

Молодой был, глупый был. Говорили: «Езжай в Москву!». Я никогда не бывал в крупных городах, поэтому решил поближе… Как закончил Алматинскую консерваторию по хоровому дирижированию, направили в театр. Во время работы в театре уже созрел план все-таки достичь своего и стать оперно-симфоническим дирижером. Я заново поступил в консерваторию, но уже не на 1 курс, а сразу на 3. Так положено. Окончил я, сдавал оперный спектакль, симфонический концерт… Позже продолжил работу в филармонии.

-Какие оперные постановки Вы ставили?

- Сделал «Искатели жемчуга» Ж. Бизе, ставил сам, «Евгения Онегина» П. Чайковского и «Травиату» Д. Верди. Еще в театре было много национальных опер и музыкальных спектаклей. За 5 лет в театре я сделал около 50 спектаклей как музыкальный руководитель.

Б.В.Лагода

- А в каких театрах Вы работали?

- В музыкальный театр г. Аркалых меня направил сам министр культуры, это была образованная Тургайская область. После переехал в г. Кокшетау. Там тоже работал в театре, организовал малый симфонический оркестр при Кокшетауской филармонии. Конкуренция была ошеломляющей. У меня в Казахстане было три сопрано в филармонии, помимо теноров и басов. Это репертуар представляешь какой надо иметь. При том разный. Одна – колоратурное сопрано, вторая – лирическое, третья – драматическое. Все они ревностно относились. С той дам концерт, уже другая обижается. Ужас…

-Были ли у Вас какие-то форс мажорные обстоятельна во время вашего дирижирования оркестром?

- За всю жизнь у меня было свыше 5000 выходов на сцену. И каждый концерт были такие обстоятельства. Это тщательная подготовка не только самого оркестра, но и самого себя. Концерт всегда мини-стресс. И духовный, и физический. Это сложная работа. Особенно если к оркестру присоединяется хор, солист...Очень сложно.

Случались казусы. Например, когда приходишь на концерт. А какого-то музыканта нет. Тогда начинаются поиски – кто это соло может отыграть, а замену очень сложно найти…

- Что послужило поводом для Вашего переезда в Сургут? Какой деятельностью вы занимались в то время?

- После распада СССР меня пригласили в Сургут дирижером театра. Но театр пошел не по музыкальным стопам. Поэтому мне сказали: «Давай-ка ты будешь не в театре, а в филармонии организовывать оркестр». И я стал руководить. Сначала руководил оркестром в колледже, он был муниципальным. Основной костяк - молодые музыканты в возрасте от шестнадцати до двадцати лет.

Позже оркестр был переформирован, расширен репертуар… Потом меня отсюда… Директор сказал, что ему не нужен такой дирижер, который срывает занятия своими концертами. И говорит: «Давай-ка ты в другое место уходи».

С этим же коллективом, я забрал весь состав, ушел в филармонический центр, как тогда он назывался. Там я проработал с оркестром 13 лет. Но в качестве филармонического, получается, 9 лет. Были то при департаменте культуры, то при парке каком-то, то еще при музее каком-то прикреплены, пока не открыли филармонию. Она была здесь рядом, уже снесли то здание. Вот, в таких условиях и работали.

А потом все же знают. Все играли, пели, помнят многие коллективы… Конечно, я не один здесь создавал оркестр. И Б. М. Ошивалов, и В. В. Фокеев, Б. В. Липнягов начинали артистами оркестра, очень большую помощь приносила мне своими студентами Е. Д. Галяга, шеф-педагог струнных, и многие другие преподаватели. Огромное спасибо моим ученикам: Моторе Дмитрию, Яне Бурковской,

Дарье Запорощенко, Маргарите Тушковой, Григорию Алехину, Гончарову Илье …

Наш симфонический оркестр участвовал в двух международных фестивалях «Еврооркестрии». Хотя они остались незамеченными в городе, но в Ханты-Мансийске их оценили. По России, и по другим странам в том числе, отбирали молодежные оркестры со многих городов: С Москвы, со Свердловска, с Мадрида, с Парижа… Все лауреаты конкурсов. Но мы неплохо себя проявляли. Негласное третье место всегда было наше.

Один председатель, француз, как-то сказал, что если я организую юношеский оркестр, то увезет меня в Париж. Если в первый раз музыкантам было по двадцать лет, в филармонии играла вся молодежь. На второй раз им уже стало двадцать семь, он уже сказал, что оркестр взрослый, не подходит для таких мероприятий.

Но во Франции я выступал, когда учился. Я руководил детским хором, и мы выступали в Париже. Были ансамбли песни и танца, где был оркестр народных инструментов и мои детский хор из 80 человек. Правда нас не всех взяли. Хор только 40 человек и танцевальная группа 15. Потому что такую араву вести, хор 80 человек, оркестр 60, было слишком много.

Бывали в Венгрии, в Залаэгерсеге, участвовали в фестивале финно-угорских народов, когда я только начинал свое существование. Средний возраст был шестнадцать-семнадцать лет. Выступали в католическом храме. Там такая акустика была. Многие помнят. Нескромные были произведения. Бетховена играли и концерты, кантаты Чайковского и не одну.

… Мы давали в год по 10-12 программ. Все молодые были. Пахать можно было. Давали не менее 5 концертов в месяц с новыми программами. У меня отпуска не было всю жизнь, я только занимался. Летом в отпуске раскладывал партитуры и готовился, инструментовал, переделывал. Когда я бросил, то Лариса Борисовна сказала: «Теперь тебе надо научиться жить как все люди». Потому что я жил в другом мире.

Вот я и живу теперь в другом мире.

- Какую музыку Вы играли?

- Город надо было обслуживать всякими мероприятиями, поэтому и песни, и танцы приходилось ставить. Что в Казахстане, что здесь. Но упор я всегда делал на классическую музыку. Есть такая формула симфонического концерта: увертюра, симфония, концерт. Вот я старался по этой формуле действовать.

В репертуаре у меня 20 симфоний, три оперных спектакля, национальные оперы и комедии. Концертов много… Были такие солисты как И. Гончаров, Г. Алёхин, Ю. Шишкин, Ю. Гонова, В. Олейникова, Я. Гайдукевич, Д. Мотора, И. Клиненко. Были и зарубежные гости: Лу Си из Китая, профессор Луис де Маура Кастро из Бразилии… Всех не перечислишь

Помимо задачи воспитать молодых творческих музыкантов, в своей деятельности я поставил задачу взрастить и младшего зрителя, который придет слушать симфоническую музыку через 10 лет. Исполняли «Петю и волка» С.С. Прокофьева, «Бибигон» Б. Петрова, сюиту и «Комедиантов» Д.Б. Кабалевского, «Дюймовочку» Е. Поплянoвой, много произведений из детских программ… Как уж справился с этой задачей, не знаю. Мой юный зритель уже вырос. Можно посудить сейчас.

- В настоящее время Вы работаете в СМК как преподаватель. Ваша педагогическая деятельность началась именно здесь?

- Впервые начал преподавать по окончании консерватории. Я всегда преподавал по совместительству. Когда простудился, получил отит. Почувствовал, что надо уходить, так как потерял физический слух процентов на тридцать. Так что последние годы я занимаюсь преподаванием на основной работе. Это уже лет семь, наверно. А всегда работал как исполнитель. Филармония, театр. А преподавательство было неким хобби. Я себя не считаю таким уж педагогом.

Хотя многие студенты обошли меня, стали заслуженными артистами и в Казахстане, и в России. Один ученик закончил Питерскую консерваторию на отделении оперно-симфонического дирижирования.

Кстати, много делился опытом и с И.А. Шандурским. Однажды я был у него председателем комиссии в консерватории. Моя подпись в его дипломе. В последнее время хорошо дирижировал.

- Есть ли композитор, чьему творчеству Вы отдаёте предпочтение?

Любимые: Чайковский и Бетховен

- Какое выступление было самым ярким из последних?

- Это премьера кантаты Карла Орфа «Кармина Бурана». Билеты раскупили еще за неделю до концерта. Зал был битком. Около 600 человек в зале на 500 посадочных мест. До сих пор этот рекорд не побит. Даже вокалист приезжал знаменитый, покойный баритон. И то он столько зрителей не собрал, сколько было на «Кармине Буране». Хотели отменить концерт, сославшись на правила пожарной безопасности. Зрители сидели в проходе и стояли в три ряда на балконе. Пожарники подходят: «Уходите!». А все сидят на ступеньках, дескать, не уйдем. Пришлось звонить в администрацию. И администрация сказала: «Пусть играют».

Все хоры и коллективы города участвовали в премьере: симфонический оркестр, сводный хор филармонии, ансамбль духовной музыки «Светилен», камерный хор, хор Сургутского музыкального колледжа, хор мальчиков и юношей, детский хор колледжа русской культуры. В среднем было человек 200.

- Как Вы относитесь к современной музыке?

Положительно. Я очень много дирижировал современной музыкой, но только небольшими формами. Сейчас редко пишут большие формы, но небольшие сочинения я люблю делать. Особенно мне нравится обращаться к сочетаниям классической музыки с новизной, даже с эстрадой или джазом. Такое направление называется третьим направлением в музыке. Во главе направления есть композитор Г.И. Гладков. Я был лично с ним знаком. В Москве, на концертах. И с репертуаром в том числе, исполнял в Казахстане его концерт для фортепиано с оркестром.

- Что бы Вы пожелали студентам нашего колледжа?

Раз пришли, то нужно добиваться. Музыка затягивает, даже тех, кто плохо одарен. Они не хотят уходить потом из музыки. Это как зараза. Человек начинает болеть, болеть музыкой. Чтобы не уходили. Или уходили сразу, потому что потом уйти будет очень трудно.

Беседовала Арина Биляк
3 курс, ТМ

К 220-ЛЕТИЮ А. ВАРЛАМОВА

220 лет назад родился русский композитор Александр Егорович Варламов, который является одним из родоначальников лирического жанра романса.

Камерно-вокальное творчество Варламова характерно демократизацией – утверждением жанра романса во всех слоях общества. В его романсах стёрты границы между фольклором и авторским жанром «русской песни». Это обусловлено тем, что Александр Егорович не происходил из дворянского рода, и в целом его жизненный и творческий путь не был простым.

За свою жизнь Варламов написал около 200 романсов и песен, которые пользовались наибольшей популярностью как при жизни, так и после его смерти. Большая часть романсов относится к лирическим, но Варламов воплощал и другие характеры. Свои камерно-вокальные сочинения композитор написал на стихотворения более 40 поэтов. Одним из первых он передаёт в музыке лирику М.Ю. Лермонтова, а также поэзию А.Н. Плещеева и А.А. Фета.

Одними из наиболее известных романсов Варламова, с которыми знакомы, пожалуй, даже те, кто не посвятил свою жизнь музыке, являются элегический романс «На заре ты её не буди» на слова А.А. Фета, «Горные вершины» и «Белеет парус одинокий» на слова М.Ю. Лермонтова.

Камерно-вокальное творчество А.Е. Варламова по сей день является значимым, так как данный композитор стал одним из родоначальников жанра, к которому впоследствии обратится не одно поколение русских композиторов.

Павел Колев,
4 курс ТМ

«СТИХИ МОИ! СВИДЕТЕЛИ ЖИВЫЕ…»: К 200-ЛЕТИЮ Н. НЕКРАСОВА

«Самый крестьянский поэт» - именно так называют Николая Алексеевича Некрасова в народе, что вполне оправданно, ведь огромный пласт в его творчестве посвящён быту крестьян, тяжёлому труду простых людей, нелёгкой доле русских женщин. Знаменитая характеристика последних стала одной из самых популярных цитат Некрасова: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт…» Он первый обратился к теме крепостничества и исследовал духовный мир русского крестьянства. Будучи сам рождённым в бедной семье, всю свою молодость Некрасов прожил в нищете. В пятом классе гимназии ещё совсем юный Коля сбежал от строгого отца в Питер с серьезной целью - поступить в университет. Стремление к знаниям стоило ему многого: за это разозленный отец лишил его всего. Постоянные поиски жилья и минимальных доходов на жизнь лишали Некрасова возможности погрузиться в получение образования. Но его талант и острый ум подарили нам шедевры о русском человеке, его сильной воле и широте души.

Все пережитые Некрасовым трудности серьезно отразились не только на его жизни, но и на произведениях поэта. Он приблизил литературное творчество того времени к быту народной жизни. Именно эта черта сподвигла многих композиторов прибегнуть к его стихотворениям при написании романсов и песен, среди них Мусоргский, Бородин, Чайковский и другие.

Стоит сказать, что позже, уже по достижении финансового и творческого благополучия он не изменился в своей «народности»: о его благородной помощи бедным ходили восторженные отзывы.

Алёна Леонова,
3 курс ТМ

К 90-ЛЕТИЮ Л.ДУРОВА

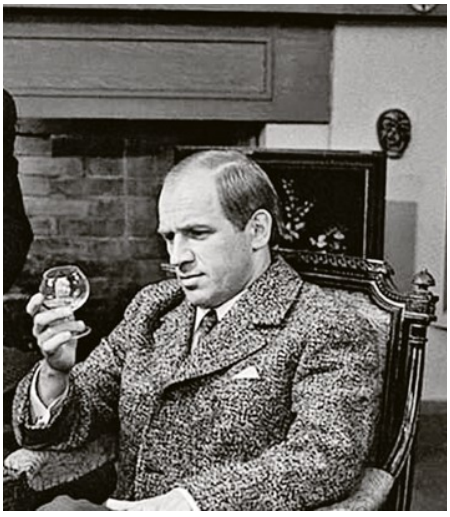
23 декабря отмечается 90 лет со дня рождения выдающегося советского и российского актёра театра и кино, педагога, театрального режиссёра и публициста Льва Константиновича Дурова.

Лев Константинович представитель знаменитой династии цирковых артистов, однако свою жизнь он решил посвятить театральному искусству. Будучи выпускником Школы-студии МХАТ, Дуров с 23 лет выступал как актёр театра и кино и мог заменить собой любого актёра. В его фильмографии более 290 ролей в кино и сериалах, среди которых «Я шагаю по Москве», «Семнадцать мгновений весны», «Д'Артаньян и три мушкетёра», «Человек с бульвара Капуцинов», «Мастер и Маргарита» и другие.

Наибольшую популярность Дуров приобрёл в телесериале «Семнадцать мгновений весны», где он сыграл роль агента Клауса. Несмотря на то, что персонаж в самом сериале второстепенный, зрителю образ запомнился на долгое время, сам Дуров заработал известность как главный бандит того времени.

За свои профессиональные достижения Лев Константинович удостоен таких государственных наград, как Народный артист СССР и РСФСР, заслуженный артист РСФСР, орден «За заслуги перед Отечеством». Кроме того актёр стал лауреатом театральном премии «Хрустальная Турандот» в номинации «Честь и Достоинство» в 2006г.

Павел Колев,
4 курс ТМ



КОЛЛЕКЦИОНЕР РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ К 220-ЛЕТИЮ В.И.ДАЛЯ

22 ноября исполнилось 220 лет со дня рождения В.И. Даля

Шел 1819 год. Ранняя весна, пасмурный мартовский день. «Замолаживает, ох как замолаживает…» – произносит ямщик. Странное незнакомое слово привлекло внимание юного офицера Даля. В свой блокнот он вносит первую строчку: «Замолаживает – небо заволакивает тучами».

Вскоре коллекционирование слов станет увлечением, помогающим перенести тяготы службы на флоте, а потом и делом всей жизни.

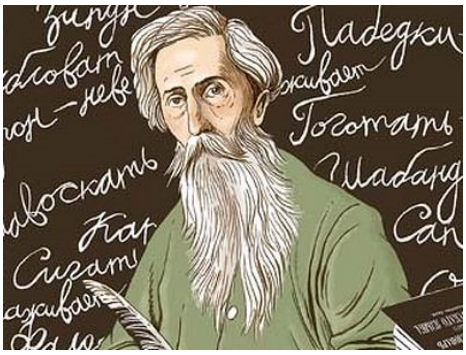
Блокнот пополнялся и в стенах Дерптского университета, где учился Владимир Иванович на медицинском факультете, и в полевом госпитале во время русско-турецкой войны, где он работал хирургом, во время польской кампании, а также в путешествиях по России на службе у Оренбургского губернатора.

В «Толковый словарь живого великорусского языка» занесено более 200 тысяч слов и 30 тысяч поговорок. Каждое слово в названии имеет особое значение и раскрывает все его цели. «Толковый» – объясняющий, растолковывающий, понятный и доступный. «Живой» язык – тот, на котором говорят, не книжно-церковная лексика. Язык «великорусский» – не охватывающий украинские и белорусские слова.

Слово «русский» сам Даль писал с одной «с». «Встарь писали Правда Руская; только Польша прозвала нас Россией, россиянами, российскими, по правописанию латинскому, а мы пере-няли это, перенесли в кирилицу свою и пишем русский!». Историко-лингвистические суждения Даля часто неверны: конечно, название Россия – исторически греческое, и в древне-русском слово «русьский», со вторым «с» в суффиксе, было. Двойных согласных Даль не жаловал в целом, как видим по слову «кирилица».

Владимир Иванович вел эпизодическую литературную деятельность как поэт и прозаик. Писательскую славу ему принесли «Русские сказки и поговорки». Эту книгу вскоре он лично подарил Александру Сергеевичу Пушкину, с чего и началась их дружба. Даль сопровождал Пушкина по пугачёвским местам, когда тот писал «Историю Пугачёва».

Хотя в XX веке появились новые толковые словари современного литературного языка — Ушакова, Ожегова, Большой и Малый академические – «устаревший областнический» словарь, как назвал его Владимир Ленин, все равно продолжал сохранять ореол «главного», «настоящего» и «самого полного». Начиная с 1880-х словарь Даля был почти единственным подспорьем и для носителей языка, и для иностранцев. Новокрестьянским поэтам словарь служил источником богатых и ярких красок их лексической палитры. По воспоминаниям профессора Розанова, он часто заставал за чтением словаря смущенного Есенина. Предшественниками модернистов были городские стилизаторы фольклора и реконструкторы язычества Алексей Ремизов, Сергей Городецкий и Алексей Н. Толстой, тоже вни-мательно штудировавшие «Толковый словарь». И позже «киевский Малларме» Владимир Маккавейский жалел, «что до сих пор для пыльной полки подержан-ный не куплен Даль» (упоминая тут же Ремизова и Городец-кого), а москов-ский футурист Борис Пастернак в 1914 году написал три навеянных Далем стихотво-рения про «водопьянь над згой бочага» и иногда возвращался к этому приему и в дальнейшем.



В годы крушения традиционной русской культуры уже Осип Мандельштам писал: «У нас нет Акрополя. Наша культура до сих пор блуждает и не находит своих стен. Зато каждое слово словаря Даля есть орешек Акрополя, маленький Кремль, крылатая крепость номинализма, оснащенная эллинским духом на неутомимую борьбу с бесформенной стихией, небытием, отовсюду угрожающим нашей истории».

Словарь Даля – это национальное богатство, бесценное языковое наследство. Сколько бы не прошло десятилетий, как далеко не шагнул бы прогресс и как сильно не изменился бы наш с вами родной русский язык, крайне важно сохранить его истоки, чтобы не ускользнула связующая ниточка его развития и становления. «Язык не пойдет в ногу с образованием, не будет отвечать современным потребностям, если не дадут ему выработаться из своего сока и корня, перебродить на своих дрожжах», – считал В.И. Даль.

Арина Коновалова,
4 курс ТМ

МУЗЫКАНТ АБСТРАКЦИОНИЗМА К 155-ЛЕТИЮ В. КАНДИНСКОГО

16 декабря 1866 года в Москве родился русский живописец, один из основоположников абстракционизма – Василий Васильевич Кандинский.

Отец будущего художника руководил чайной фабрикой в Одессе, куда они переехали, когда Васеньке было 5 лет. В местной гимназии он начал получать образование. Как и все дети он часто брал в руки кисть, но уже тогда было сложно не заметить его смелые эксперименты с красками, неожиданные сочетания цветов всех оттенков.

Кроме изобразительного таланта он обладал еще и хорошими музыкальными способностями. В детстве он брал уроки игры на фортепиано и виолончели. В старшем возрасте Кандинский не оставил инструментов. В годы обучения в Московском университете на юридическом факультете, он больше предпочитал виолончель и достиг хорошего исполнитель-

ского уровня. Музыка занимала значимое место в жизни художника, подтверждение тому можно найти в его словах:

«Цвет, – писал Кандинский, – *это клавиша, глаз – молоточек, душа многострунный рояль. Художник есть рука, которая посредством той или иной клавиши целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу».*

Долгое время Василий Васильевич работал юристом. Позже он вспоминал, что его влечение к цвету началось примерно в это время, когда он не только стал буквально замечать цвет в искусстве и в окружающем мире на каждом шагу, а и чувствовать его. Особенное впечатление на него произвела работа Клода Моне «Стог сена»:

«Смутно чувствовалось мне, что в этой картине нет предмета. С удивлением и смущением замечал я, однако, что картина эта волнует и покоряет, неизгладимо врезывается в память и вдруг неожиданно так и встанет перед глазами до мельчайших подробностей».

Примерно тогда же он услышал оперу Рихарда Вагнера «Лоэнгрин», которую назвал «осуществлением моей сказочной Москвы». Под двумя этими сильнейшими впечатлениями Кандинский решил стать профессиональным художником, оставив успешную карьеру юриста. На тот момент ему было 30 лет.

Обучение живописи не было легким, часто его работы критиковали из-за нелогичных цветовых решений. Еще никто не знал, что именно цвет станет основой сначала авторского стиля, а потом и целого направления с громким именем «абстракционизм», которое охватит полмира.

В своем творчестве он пытался слить воедино цвет и звук, живопись и архитектуру, искусство и философию, форму и содержание. Кандинский обладал совершенно особенным восприятием мира – синестезией. Цвета у него ассоциировались с тембрами.

«…синий цвет, по его словам, представленный музыкально, похож на виолончель, делаясь темнее, он напоминает звуки контрабаса, а в самой глубокой и торжественной форме — низкие звуки органа», красный «звучит как труба или как удары литавр», а белый «действует на психику человека как великое безмолвие, соответствующее в музыкальном отношении паузам».

А еще яркий жёлто-лимонный – это высокий звук трубы, голубой – флейта, оранжевый – английский рожок, фиолетовый – фагот, зелёный – скрипка. Кроме того, он ощущал теплоту геометрических форм: квадраты холодные, а окружность теплая.

«Живопись есть грохочущее столкновение миров, призванное путем борьбы и среди этой борьбы миров между собою создать новый мир, который зовётся произведением. Каждое произведение возникает и технически так, как возник космос, — оно проходит

В.Кандинский. Автопортрет

путём катастроф, подобных хаотическому рёву оркестра, выливающемуся, в конце концов, в симфонию, имя которой — музыка сфер. Создание произведения есть мироздание».

Сам Василий Кандинский считал, что его творчество признают только через 200 лет. Но это произошло намного раньше. Его стиль – один из самых узнаваемых на западе, практически символ русского авангарда. Уже сегодня его работы находятся в лучших музеях всего мира и множестве частных коллекций. И рассматривая эти полотна, наверное, каждый ощущает то же, что и вслушиваясь в тонкое сочетание тембров оркестра и переплетений музыкального полотна.

Арина Коновалова,
4 курс ТМ

«СМЕСЬ ХОРОШЕГО С ТАК СЕБЕ»: ЛИЦО РУССКОГО ИМПРЕССИОНИЗМА К 160-ЛЕТИЮ К. КОРОВИНА

«То простодушный, то коварный,
Костя легко проникал, так
сказать, в душу, и так
часто о нём хотелось
забыть. В нём была смесь
хорошего с «так себе»…»
М. Нестеров о К. Коровине

Декорации к постановкам опер, картины, выставляемые в Третьяковской галерее, звание «первого русского импрессиониста», а также радикализм в борьбе с идущими против творческих нововведений и невероятное умение действовать людям на нервы. Да, Константин Коровин знал, как запомниться.

Решив пойти по стопам старшего брата, юный Константин поступил на архитектурное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества, однако спустя год перевёлся на отделение живописи. Там Коровин получил прозвище «Костенька-колорист», и не безосновательно: художник увлекался цветовыми экспериментами, его занимали такие художественные задачи, как соотношение тонов, характер наложения мазков и, – главное, – игра света. Позже работу молодого художника назовут «первой ласточкой русского импрессионизма». В роли «ласточки» выступит картина «портрет хористки». К слову, когда Поленов спроси Коровина, слышал ли он что-нибудь об импрессионистах, тот только пожал плечами.

Изгрызя весь гранит науки в Москве, Коровин отправился в Санкт-Петербург и поступил в Академию художеств с целью получить высшее образование. Правда, через три месяца Константин из этой самой академии ретировался, разочаровавшись в методах преподавания.

Работу над декорациями и костюмами Константин Коровин ставил в один ряд с живописью. Начал работу с декорациями он ещё в 1884 году, сотрудничая с оперой Мамонтова. Помимо этого в 1900-х годах художник активно работал в театре создавая эскизы костюмов и декораций. Известны публике его декорации к таким постановкам, как «Кармен», «Русалка», «Фауст», «Садко», «Золотой петушок», «Руслан и Людмила», «Жизнь за царя» и многим другим популярным произведениям.

Креативность Константина Коровина била неутомимым гейзером во всех

К. Коровин
Портрет кисти В.Серова

аспектах жизни.
Однажды, работая над постановкой балета «Дон Кихот», Коровин решил отказаться от традиционных пачек и классических причёсок, а в процессе подготовки сцены выбрал диагональную композицию, вместо симметричной. В лучших традициях ситуаций с «непризнанными гениями», новшества далеко не всем участникам постановки пришлись по вкусу. Говорят, что маляры специально заливали декорации краской, а артисты противились странным костюмам и даже рвали их.
Но Коровин был лицом экстраординарным, а современные проблемы, как водится, требуют современных решений: художник приобрёл себе револьвер и носил его с собой на цепочке, во избежание новых бунтов. С тех пор ни один костюм и элемент декорации не пострадали.

Совет русскому импрессионисту: если отстающее заурядное общество не приветствует ваши гениальные решения – посетите оружейный магазин.

Привезённый с северного полюса морж, любовь к бархатным жилеткам в комплекте с множеством перстней, обида на друга-певца в лодке – истории жизни и грани творчества художника не вместят в себя, наверное, и десяток газетных страниц, но, надеюсь, разбудить намёк на интерес к личности и искусству художника мне удалось.

5 декабря мы поздравляем первого русского импрессиониста с Днём рождения. Многие спектакли, балеты и оперы обязаны своей яркостью и живописностью декораций Константину Коровину – театральному художнику, педагогу и просто удивительной личности.

Ловите блики с картин импрессионистов и слушайте хорошие оперы.
Бах с вами, товарищи.

Тамара Джохадзе,
3 курс ТМ

Главный редактор:
А.А. Попова

Дизайн и верстка:
В.В. Шитова

628404, Сургут, ул. Энтузиастов, 28
E-mail: paa@surgutmusic.ru

Материалы подготовили:
П.Колев, А.Коновалова, А.Леонова, А.Биляк, Т.Джохадзе, С.Кавардакова, Е.Валенчук

Фотоматериалы:
архив Сургутского музыкального колледжа, интернет ресурсы

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО