

Музыкальное достояние

Сегодня в России отмечается День работника культуры. Выпуск проекта «Мы – с Урала» посвящаем музыкальному достоянию нашего региона.

«Оркестр давно завоевал звание одного из лучших в стране»

Уральского государственного академического филармонического оркестра богатая и интересная история, замечательные музыканты, блестящая репутация. Его организатором был выпускник Московской консерватории – Марк ПАВЕРМАН, а новая глава в жизни оркестра началась с приходом Дмитрия ЛИССА. Сейчас УАФО известен по всей России и далеко за её пределами.

Музыкальный коллектив изначально был создан на базе Симфонического оркестра Свердловского областного радиокомитета. С 1936 года он стал Симфоническим оркестром филармонии. Первый концерт состоялся 29 сентября 1936 года. У истоков оркестра, уже в конце века переименованного в Уральский филармонический, стояли дирижеры Марк Паверман и Александр Фрилендер. Оба выпускники ведущих музыкальных вузов Советского Союза: Паверман – Московской консерватории, Фрилендер – Ленинградской.

В разные годы главными дирижерами оркестра были Арнольд Маргулян, Нариман Чунчиш, Валентин Кожин, Андрей Чистяков, Андрей Бойко.

В 1942 году с оркестром выступал великий Давид Ойстрах, а уже после войны, когда деятельность временно пришлось приостановить, были концерты с Михаилом Фихтенгольцем, Верой Дуловой, Марией Юдиной, Натаном Рахлиным, Мстиславом Ростроповичем.

С 1995 года Уральский филармонический оркестр воз-

главляет Дмитрий Лисс. Это, безусловно, стало новой страницей в истории коллектива. – Так получилось, что сначала оркестр стал известен за рубежом, вот так у нас бывает... Как это достиглось? Планамерной многолетней работой, грамотно выстроенным менеджментом. Сначала с Александром Николаевичем Колотурским мы составили план сохранения и развития оркестра. Это были 90-е, время очень тяжёлое – и без этого плана оркестр можно было потерять, – вспоминает Дмитрий Лисс. – Годы ушли на то, чтобы сделать оркестр известным, но мы совершенно точно не собираемся останавливаться и будем двигаться вперёд во всех смыслах.

Дмитрий Лисс отмечает, что за рубежом часто говорят, что УАФО – нетипичный для русских оркестров. – Есть и русский звук, и при этом оркестр может звучать абсолютно по-западному – культурно, собранно, прозрачно. Если говорить о личностных качествах музыкантов, то это интеллигентность и отсутствие, простите за грубое слово, жлобства, – добавляет maestro.

Сейчас оркестр ежегодно представляет свыше 100 концертов и более 70 программ. Гастролировал в более чем 20 странах, выступая в лучших залах мира – в Берлинской филармонии, в Elbphilharmonie в Гамбурге, в венском Konzerthaus, в парижском «Плейель», в Кеннеди-центре (Вашингтон), а также в Большом зале Московской консерватории, Концертном зале им. Чайковского, в Мариинском театре.

Оркестр сотрудничал с Дмитрием Китаенко, Геннадием Рождественским,

100 3 музыкантов дирижёра

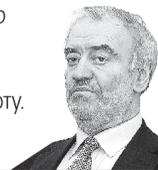
Семь из них – имеют звание «Заслуженный артист РФ». Художественный руководитель и главный дирижёр Дмитрий Лисс – народный артист Российской Федерации

ПИТЕР АДАМКИ

Владимиром Федосеевым, Михаилом Плетнёвым, Юрием Башметом, Дмитрием Хворостовским, Денисом Мацуевым, Александром Колотурским, Анной Нетребко, Борисом Березовским, Кириллом Пенедреким, Эллахом Инбалом, Лейфом Сегерстагом, Валерием Гергиевым и многими другими.

« Публика в Свердловской филармонии всегда очень искушённая, а Уральский академический филармонический оркестр давно завоевал звание одного из лучших в стране. Здорово, что на Урале есть такой крупный филармонический центр, который ведёт большую работу.

Валерий ГЕРГИЕВ – дирижёр, художественный руководитель Мариинского театра, народный артист России.

Основатели консерватории. Слева направо: Маркиан Фролов, Леонтий Крутиков, Берта Маранци, Генрих Нейгауз, Семён Бендичий

88 лет высшего уровня

Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского – старейший музыкальный вуз Урала и Сибири. Основанная в 1934 году, она до сих пор – важнейший музыкальный центр региона.

Консерватория, к слову, ещё и центр города. Двухэтажное здание, проект которого разработал Иоганн фон Батлер, строилось в 1936–1941 годах. В ходе реконструкции 1830-х годов под руководством архитектора Михаила Малахова был надстроен третий этаж, и здание изменило стиль на классицизм. Именно Михаил Малахов украсил двумя портретами коринфского ордера главный фасад, выходящий на проспект Ленина.

3 сентября 1934 года было принято постановление облисполкома об открытии Свердловской государственной консерватории. Газета «Уральский рабочий», правда, дату открытия в тот год называла другой – 1 ноября. Был объявлен приём на фортепианное, оркестровое (струнное и духовое) и вокальное отделения. Первым ректором Свердловской консерватории стал

композитор и пианист Маркиан Фролов.

Именно он в первые годы сумел сплотить коллектив профессиональных преподавателей, приезжавших в Свердловск со всего Советского Союза. Существует версия, что Маркиан Фролов лично агитировал людей приезжать на Урал. В первые годы в консерваторию привлекали Егора Егорова, Михаила Лидского, Семёна Бендичиева, Николая Бакалейникова, Виктора Трамбичко, Марка Павермана.

За первые десять лет консерватория, которая на тот момент уже стала носить имя М.П. Мусоргского, выпустила свыше 150 музыкантов. В сложные времена Великой Отечественной войны Свердловская консерватория получила мощную подпитку в лице эвакуированных на Урал специалистов. В Свердловск прибыли музыканты из Московской, Ленинградской и Киевской консерваторий. Работали Рейнгольд Глэр, Дмитрий Кабелевский, Виссарион Шабалин, Александр Хессин, Наталья Позняковская и многие другие. Два года в этих стенах трудились даже ректор Московской консерватории Ген-

рих Нейгауз. С начала войны до самой своей кончины в 1944 году работал знаменитый одесский педагог по скрипке Пётр Столярский, учивший в своё время Давида Ойстраха и Натану Мильштейна. Во многом благодаря этому наша консерватория стала центром музыкальной культуры Урала и остаётся им до сих пор. В этом году ей исполнится 88 лет. Список музыкантов и преподавателей, прошедших через эти стены, велик. Консерватория обеспечивает профессиональными кадрами учебные заведения музыкального образования как в Свердловской области, так и в других регионах России. Выпускники работают в Екатеринбургских музыкальных театрах, хорах, в оркестрах Свердловской государственной филармонии, также в музыкальных коллективах по всей стране и за рубежом. Среди них, например, Большой театр, Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, Мариинский театр. А лауреатами и дипломантами всероссийских и международных конкурсов ежегодно становятся более ста преподавателей и студентов.

Единственная на Урале

Уральская музыкальная специальная школа (колледж) является уникальным учебным заведением не только для региона, но и для всего Урала, поскольку остаётся единственным на территории нашего федерального округа. Музыкальная десятилетка для одарённых детей была открыта в самое тяжёлое для страны время, в годы Великой Отечественной войны.

Конечно, одним из основных факторов появления в Свердловске такой школы стала эвакуация на Урал лучших музыкантов и педагогов того времени. Первое в СССР подобное учебное заведение для одарённых детей было создано в 1935 году знаменитым скрипачом Петром Столярским в Одессе. Затем музыкальные десятилетки появились в Москве и Ленинграде, а дальше эвакуированный Пётр Соломонович открыл такую школу, где музыканты получали сразу и специальное, и общее образование, и в Свердловске.

Сейчас в нашей стране действуют восемь подобных учебных заведений. Но специалиты всегда выделяются именно уральских педагогов и учеников. Почему? На этот вопрос периодически пробуют отвечать преподаватели с большим стажем, которые помнят ещё тех, кто создавал эту школу, своих наставников – первого директора школы Иосифа Глезера, того же Петра Столярского, Николая Бакалейникова, Вячеслава Щёлокова, Надежды Голубовскую и других. Формула успеха вроде бы проста, но не всеми достижима – талант, помноженный на желание отдавать ученикам всё, что знают и умеют сами. В Уральской музыкальной десятилетке всегда работали сверх академических часов, понимая, что одарённым детям требуется по-настоящему ювелирная огранка.

На сегодняшний день школа-колледж имеет оркестры – камерный струнный, духовых и ударных инструментов, народный и симфонический. Кроме того, десятилетка давно сотрудничает со Всероссийским юношеским оркестром, создателем и руководителем

которого является Юрий Башмет: уже 49 уральцев прошли школу оркестровой игры в этом коллективе. И в феврале нынешнего года Уральский юношеский симфонический оркестр (созданный несколько лет назад на базе школы-колледжа), первым в России получил статус филиала Всероссийского юношеского оркестра. Коллектив объединил молодых музыкантов из 21 территории УрФО.

Юрий БАШМЕТ, альтист, дирижёр, народный артист СССР, лауреат четырёх Грэмми России:

– Уральский музыкальный колледж, если сравнить по стране, лидирующий. Впервые собирая в России юношеский оркестр, я сам слушал молодых моих коллег во всех 39 городах России. И на первом месте был колледж в Екатеринбург. В других городах есть отдельные инструменты, а у нас всё сбалансировано. Это зависит от фанатично преданного своему делу учителя. Где он живёт – там вдруг инструментом и расцветает.

«Здание в центре города в 1943-м отдали не госпиталю, а музыкальной школе»

Вольф УСМИНСКИЙ – сам достояние и гордость Среднего Урала. Он – легенда уральской струнной исполнительской и преподавательской школы. Вольф Львович был одним из первых учеников знаменитой музыкальной десятилетки, в школу он поступил в год её открытия. В 1955-м начал в ней преподавать, что и продолжает делать по сей день. Вольф УСМИНСКИЙ является выпускником и профессором Уральской консерватории. А ещё этот музыкант и педагог – один из главных поставщиков рабочих кадров для оркестров Свердловской филармонии.

ДОСЬЕ «ОГ»

Вольф УСМИНСКИЙ родился в 1930 году.

Заслуженный артист России, лауреат премии Губернатора Свердловской области «За выдающиеся достижения в области литературы и искусства» (2010), обладатель знака отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени (2020).

– Вольф Львович, как получилось, что вы попали в только что открытую музыкальную десятилетку в Свердловске, ведь жили, кажется, в Туринске?

– Я родился в Белоруссии, в Полоцке. Мне было десять лет, когда началась война. В наш город немцы вошли уже 28 июня. Мы с мамой и маленькой сестрёнкой бежали. Нас сначала привезли в Свердловск, а уже вечером того же дня переправили в Туринск, где я пошёл в обычную школу. Моя мама устроилась работать счетоводом. И однажды в местную столовую приехал торговый начальник, он рассказал, что «кормит» Петра Столярского. Того самого, по чьим лекалам и были созданы все эти музыкальные специальные школы в стране. Этот торговый начальник услышал, как я играю, и повёз меня прямо к Столярскому в Свердловск. Тот жил по адресу Ленина, 5. Он послушал и взял меня. Другое дело, что его ученики из Москвы, конечно, играли уже на очень высоком уровне. Но ничего, я постепенно догонял. Было за кем тянуться. Всё это произошло за год до открытия в Свердловске музыкальной десятилетки, поэтому сначала я занимался на Первомайской, в так называемой «группе особо одарённых детей».

– Правда, что Пётр Столярский отказался от ордена перед Иосифом Сталиным, в пользу создания музыкальной школы?

– Байки! Помню, тогда даже везде писали, что он орденосотказ. С созданием школы дело было так. Поскольку в городе было много эвакуированных профессоров, известных педагогов из Московской консерватории, Ленинградской, Киевской, Одесской, Харьковской, они обратились к первому секретарю Свердловского обкома партии Василию Михайловичу Андрианову. И ни больше, ни меньше – под музыкальную школу отдали здание в центре города, на Ленина, 13. Представьте? Не госпиталю, а музыкальной школе. Открылась она 23 ноября 1943 года, мне было 13 лет, вошёл туда уже шестиклассником. Сначала учеников было немного, человек пятьдесят всего. Школы по фортепиано, скрипке и виолончели. И ещё были певцы, это старший класс – 17–18 лет.

– Что там была за атмосфера? Ведь военное время, казалось бы, совсем не до искусства...

– Знаете, учёба была лучше в миллион раз, чем сейчас. Всё было как положено, в том числе образовательные предметы. Но требования! Я в шестом классе мог заниматься на скрипке пять часов в день. Где это время сейчас взять? Сегодня всё разрослось шире, а мы же были штучным товаром. Два раза в месяц, по воскресеньям, в три часа дня, в зале стелилась ковровая дорожка, приходила вся музыкальная знать, чтобы нас послушать. Профессора политехнического института, университета. Мы для них были богами. Преподавателя физики наш директор вообще пригласил в филармонию. Тот всегда сидел в восьмом ряду, с правой стороны. Директор подошёл к нему и сказал: «Я обратил внимание, что вы ходите на все симфонические концерты. У нас есть одарённые дети, я вас приглашаю послушать». И он пришёл. Очень интересно преподавал физику, никто эти уроки не пропустил. Нам повезло. Сейчас детям, как ни странно, гораздо сложнее.

– Эвакуация во время войны в Свердловск такого количества именитых музыкантов, профессоров, педагогов, безусловно, заложила фундамент музыкального образования в городе и на всём Урале. В том числе высшего образования, хотя Свердловская консерватория была открыта ещё в 1934-м.

– Я поступил в консерваторию в 1948 году, в то время эвакуированные уже стали возвращаться домой из Свердловска, но кто-то и задержался. Кстати, многие считают, что я учился в столице, хотя это не так, просто мои профессора были из Москвы. Правда, приезжали они тогда на десять дней, а дальше мы самостоятельно занимались, готовились к их следующему визиту... Музыкальное высшее образование было уделом избранных, мы это прекрасно понимали.

– А потом, с 1963 года, и сами стали преподавать в консерватории, организовали там первый на Урале камерный оркестр.

– Да, и оказалось, что играть – это одно, а преподавать всё-таки несколько другое. Лучше всего, кстати, сочетать одновременно. Будучи концертмейстером оркестра нашего Оперного театра, я по десять дней в месяц сидел на уроках московских профессоров, а так бы преподавать никогда и не научился. Понял, что не обязательно учить играть, как я. Лучше как Жуковский с Пушкиным – ученик должен стать лучше педагога.

– Кстати, об учениках. Вы как-то рассказывали, что однажды главный дирижёр Уральского академического симфонического оркестра Дмитрий Лисс на вашем дне рождения в шутку назвал себя вашим «паразитом», мол, слишком много ваших учеников он забрал потом себе.

– Да, однажды он так сказал. Дима считает, что научил-то я, а пользует-ся он. Я повар – приготовил, а он ест (смеётся). Знаете, сколько было главных дирижёров в филармонии, со всеми мы дружим...

И потом, если говорить о роли личности, поверьте, до Александра Колотурского в филармонию музыканты приходили слушать музыкантов. Всё. А он меня однажды в зале филармонии взял за руку и спрашивает – «Посмотри, ты кого-нибудь знаешь?» Ни-ко-го. И много молодёжи, кстати. Правда, я сам чаще хожу на концерты Уральского молодежного симфонического оркестра, потому что там много моих недавних учеников.

! Сегодня Оркестр «Лицей-камерата» под руководством Вольфа Усминского даст концерт «Приношение Баху» на сцене Свердловской филармонии.

В поисках достояния

Сбор заявок на конкурс по присвоению общественного статуса «Достояние Среднего Урала» начался в Свердловской области 1 февраля. Оставить заявку можно на сайте Общественной палаты Свердловской области. Открытое голосование по выбору объектов, которым будет присвоен новый статус, стартует 1 августа и завершится 1 октября. «ОГ» составляет свой рейтинг, ждем предложений от наших читателей.