При поддержке
администрации
г. Сарова

РОСАТОМ

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ РОСАТОМА

24–26 ОКТЯБРЯ 2022 / НА СЦЕНЕ САРОВСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА

ТЕАТР Саров

музыкальный фестиваль / II сезон

ФОРМУЛА ГАРМОНИИ

Художественный руководитель
ВЛАДИМИР СПИВАКОВ

Официальный партнёр фестиваля:

ИСКУССТВО
НАУКА И СПОРТ

6+

ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ
ФОНД ПОДДЕРЖКИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Сердечно приветствую вас и поздравляю с проведением важного фестивального проекта!

В эти дни в Сарове проходят большие и по-настоящему знаковые события! Фестиваль уникальным образом объединяет науку и музыку, становится стимулом для интеллектуального и культурного развития жизни в наукоградах нашей страны.

Важно отметить, что проект предполагает проведение образовательных мероприятий, имеющих высокую профессиональную просветительскую задачу, служит развитию музыкального воспитания.

Во все времена и эпохи музыка является для человека колоссальным источником вдохновения. Подобного рода фестивали помогают оказаться у живого источника, услышать и почувствовать красоту мира, выраженную великими композиторами через музыку.

Уверен, что насыщенная программа мероприятий будет интересна широкому кругу людей разных возрастов, раскроет перед слушателями грани музыкального искусства и вовлечет в его орбиту новых преданных поклонников.

Искренне желаю вдохновения и самых ярких добрых впечатлений!

Первый заместитель Руководителя Администрации
Президента Российской Федерации

С.В. КИРИЕНКО

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Мне радостно, что Музыкальный фестиваль «Формула гармонии», адресованный жителям наукоградов, пройдёт уже во второй раз. Я всегда считал, что не существует ни маленьких людей, ни маленьких городов – все выступления бесценны, а встречи с замечательной публикой уникальны.

Немаловажно, что программа фестиваля не ограничится концертами: солисты оркестра также проведут мастер-классы для учеников Детской музыкальной школы имени М.А. Балакирева. Передача знаний и мастерства юным поколениям совершенно необходима как в музыке, так и в науке.

Как говорил Людвиг ван Бетховен, «только искусство и наука возвышают людей до божества». Пусть музыка подарит вам минуты спокойствия и вдохновения!

Народный артист СССР
Артист мира ЮНЕСКО
Художественный руководитель фестиваля
В.Т. СПИВАКОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Приветствую вас на музыкальном фестивале «Формула гармонии»: II сезон.

В прошлом году, объявленном в России Годом науки и технологий, мы создали новый фестиваль специально для жителей наукоградов. Несмотря на небольшие размеры, значение этих городов для страны трудно переоценить.

Испокон веков искусство и наука были тесно связаны: известно, например, что Моцарт любил арифметику, а Эйнштейн играл на скрипке. Эмблемой фестиваля являются два выдающихся деятеля науки и искусства, добившихся равных успехов в обеих сферах: М.В. Ломоносов был не только разносторонним учёным, но и прекрасным поэтом, а А.П. Бородин оставил значительный след как в музыке, так и в химии.

«Виртуозам Москвы» приятно поблагодарить выдающихся учёных – наших современников за их труд, исполнив для них жемчужины мировой классической музыки. Будем рады, если наши концерты вдохновят на новые научные свершения!

Директор Государственного камерного оркестра
«Виртуозы Москвы», инициатор фестиваля

Н.Б. ЛЕБЕДЕВ

II МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ФОРМУЛА ГАРМОНИИ»

С 24 по 26 октября 2022 года в городе Сарове Нижегородской области пройдет второй музыкальный фестиваль «Формула гармонии» Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Художественный руководитель фестиваля – народный артист СССР, артист мира ЮНЕСКО Владимир Спиваков.

Фестиваль проходит исключительно в наукоградах России, знакомя их жителей с лучшими образцами классической музыки. В этот раз три концерта состоятся на сцене Саровского драматического театра. Вместе с маэстро Владимиром Спиваковым и постоянным приглашенным дирижером оркестра Арсентием Ткаченко «Виртуозы Москвы» исполнят произведения Вивальди, Боккерини, Пуччини, Мендельсона, Бриттена, Грига и других авторов. Солистами выступят заслуженный артист России, первая скрипка оркестра «Виртуозы Москвы» Алексей Лундин, солист Национального филармонического оркестра России Сергей Журавель (флейта) и лауреат международных конкурсов, оперная певица Анастасия Белукова (сопрано).

Мероприятия фестиваля пройдут и в Детской музыкальной школе имени М.А. Балакирева: 25 октября здесь планируются мастер-класс для учеников и концерт ансамбля солистов «Виртуозов Москвы».

Впервые фестиваль «Формула гармонии» состоялся осенью 2021 года в подмосковном Пущино. На эмблеме фестиваля портреты Михаила Ломоносова и Александра Бородина, символизирующие единство науки и искусства. Ломоносов был не только великим ученым, но и выдающимся поэтом, а Бородин – не только композитором, но и ученым-химиком.

Второй сезон подряд официальным партнёром фестиваля «Формула гармонии» выступает Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». В этом году фестиваль поддерживают программа «Территория культуры Росатома» и Администрация города Сарова. Также содействие проекту оказывает Фонд поддержки камерного оркестра «Виртуозы Москвы».

ВЛАДИМИР СПИВАКОВ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАМЕРНОГО ОРКЕСТРА
«ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ»

ДИРИЖЁР

Выдающийся скрипач и дирижер Владимир Спиваков ярко реализовал свой многогранный талант в музыкальном искусстве и многих сферах общественной жизни. Как скрипач Владимир Спиваков прошел блестящую школу у знаменитого педагога, профессора Московской консерватории Юрия Янкелевича. Не меньшее влияние оказал на него выдающийся скрипач XX века Давид Ойстрах. До 1997 года Владимир Спиваков играл на скрипке работы мастера Франческо Гобетти, подаренной ему профессором Янкелевичем. С 1997 года Спиваков играет на инструменте работы Антонио Страдивари, который передали ему в пожизненное пользование меценаты – поклонники его таланта.

В 1960–1970-е годы Владимир Спиваков стал лауреатом престижных международных конкурсов имени Маргерит Лонг и Жака Тибо в Париже, имени Никколо Паганини в Генуе, конкурса в Монреале и конкурса имени П. И. Чайковского в Москве. В 1975 году после триумфальных сольных выступлений в США начинается блестящая международная карьера музыканта. Он выступал в качестве солиста с лучшими симфоническими оркестрами мира под управлением выдающихся дирижеров XX века – Евгения Светланова, Кирилла Кондрашина, Юрия Темирканова, Мстислава Ростроповича, Леонарда Бернстайна, Сейдзи Озавы, Лорина Маазеля, Карло Марии Джулини, Курта Мазура, Риккардо Шайи, Клаудио Аббадо и др.

В 1979 году с группой музыкантов-единомышленников создал камерный оркестр «Виртуозы Москвы» и стал его бессменным художественным руководителем, дирижером и солистом. Дирижерскому мастерству обучался у профессора Израиля Гусмана в России, брал уроки у Леонарда Бернстайна и Лорина Маазеля в США. Бернстайн в знак дружбы и веры в будущее Спивакова подарил ему свою дирижерскую палочку, с которой маэстро не расстается по сей день.

Обширная дискография Владимира Спивакова как солиста и дирижера включает более 50 CD; большинство записей выпущено фирмами BMG Classics, RCA Red Seal и Capriccio. Многие записи были удостоены престижных премий, в том числе Diapason D'Or и Choc de la Musique. С 2014 года маэстро выпускает записи с Национальным филармоническим оркестром России под собственным лейблом Spivakov Sound. В их числе опера «Евгений Онегин» Чайковского (в главных партиях – Хибла Герзмава, Василий Ладюк, Дмитрий Корчак); тройной CD с симфоническими произведениями Чайковского (Симфонии №№ 4–6, «Итальянское каприччио», «Ромео и Джульетта»); поэма «Колокола» и кантата «Весна» Рахманинова, а также все его фортепианные концерты (солист – Александр Романовский); альбомы «Русь Святая» (духовные произведения Рахманинова и Танеева), «Волшебство в музыке» и «Шедевры русской музыки» (Лядов, Стравинский, Прокофьев, Мусоргский, Римский-Корсаков, Скрябин). Планируется выпуск всех симфоний Рахманинова к 150-летию со дня рождения композитора.

Также под лейблом Spivakov Sound Владимир Спиваков выпустил ряд записей с Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы»: альбом «Прогулки по Италии»; камерные симфонии Шостаковича, а также его Первый фортепианный концерт (солист – Евгений Кисин); скрипичные концерты И. С. Баха (солист – Владимир Спиваков). Кроме того, маэстро записал ряд шедевров камерной музыки с участием известных пианистов: сонаты Моцарта (Владимир Спиваков, Александр Гиндин и Борис Бехтерев), произведения Шоссона (Владимир Спиваков и Элен Мерсье), Шуберта (Владимир Спиваков, Борис Бехтерев и Михаил Рудь) и бокс-сет «Путешествие во времени» (Владимир Спиваков, Борис Бехтерев и Сергей Безродный).

В 1989 году Владимир Спиваков возглавил Международный музыкальный фестиваль в Кольмаре (Франция), художественным руководителем которого он является до настоящего времени. С 2001 года в Москве раз в два года проводится фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» с участием корифеев мирового исполнительского искусства и восходящих звезд; с 2010 года фестиваль проходит также в регионах России. Неоднократно музыкант принимал участие в жюри известных международных конкурсов (в Париже, Генуе, Лондоне, Монреале, Монте-Карло, Памплоне, Москве), с 2009 года является Почетным президентом конкурса имени Ю. И. Янкелевича в Омске, в 2016 году организовал Международный конкурс скрипачей в Уфе.

Много лет Владимир Спиваков занимается общественной и благотворительной деятельностью. В 1994 году создан Международный благотворительный фонд Владимира Спивакова, деятельность которого направлена на профессиональную поддержку юных талантов в области искусства и создание благоприятных условий для их творческого роста. В 2010 году за создание фонда Владимиру Спивакову присуждена премия Правительства Российской Федерации в области культуры.

Современные композиторы неоднократно посвящали Владимиру Спивакову свои произведения, в их числе Альфред Шнитке, Родион Щедрин, Арво Пярт, Исаак Шварц, Вячеслав Артёмов и многие другие.

В 2003 году Владимир Спиваков стал художественным руководителем и главным дирижером созданного им Национального филармонического оркестра России и президентом Московского международного Дома музыки. В 2011 году Владимир Спиваков вошел в состав Совета по культуре и искусству при Президенте РФ.

Владимир Спиваков – народный артист СССР, Армении, Украины, Северной Осетии – Алании, Республики Дагестан, Кабардино-Балкарии, Республики Башкортостан. Маэстро удостоен Государственной премии СССР, ордена Дружбы, украинских орденов «За заслуги» III степени и Ярослава Мудрого, киргизского ордена «Данакер» и армянского ордена святого Месропа Маштоца, двух высших наград Франции – ордена Искусств и литературы (офицер) и ордена Почетного легиона (офицер), ордена Звезды Италии (командор), международной премии «Персона года 2012», ордена «За заслуги перед Республикой Башкортостан» и Международной премии «Звезда Чернобыля», почетного знака Болгарии «Самарский крест», ордена Святого благоверного князя Даниила Московского I и III степени (за вклад в строительство храма Всех Святых в Страсбурге), ордена святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, а также многих других почетных наград и званий.

В 2006 году Владимир Спиваков за «выдающийся вклад музыканта в мировое искусство, его деятельность во имя мира и развитие диалога между культурами» был признан Артистом мира ЮНЕСКО, в 2009 году награжден золотой медалью Моцарта ЮНЕСКО. В 2012 году Владимиру Спивакову была присуждена Государственная премия России «за выдающиеся заслуги в области гуманитарной деятельности» (премии были удостоены в разные годы Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, Александр Солженицын, король Испании Хуан Карлос I и президент Франции Жак Ширак).

Владимир Спиваков – полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР «ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ»

В 1979 году выдающийся скрипач-виртуоз Владимир Спиваков объединил лучших музыкантов российской столицы в камерный оркестр «Виртуозы Москвы». В книге Соломона Волкова «Диалоги с Владимиром Спиваковым» маэстро вспоминает: *«Аура этого созвездия ярких дарований была уникальной»*. Принципы существования легендарного товарищества музыкантов остаются незыблемыми и сегодня. Звёздный ансамбль солистов и концертмейстеров лучших московских оркестров, в котором выступали участники прославленного квартета имени Бородина Михаил Копельман, Андрей Абраменков, Дмитрий Шебалин и Валентин Берлинский, передал эстафету новым поколениям талантливых музыкантов, победителей и лауреатов международных и всероссийских конкурсов. И всегда на первом месте по значимости были и остаются не только профессионализм и мастерство, но и человеческие качества, высокая этика отношений.

Сегодня у музыкантов нет неосвоенных территорий мирового культурного пространства. С триумфом проходят концерты оркестра в европейских странах, в США, Канаде, Мексике, государствах Южной Америки, Израиле, Китае, Корее, Японии, Турции и др. Музыканты выступают не только в лучших, самых знаменитых залах («Concertgebouw» в Амстердаме, «Musikverein» в Вене, «Royal Festival Hall» и «Albert Hall» в Лондоне, «Pleyel» и «Théâtre des Champs Elysées» в Париже, «Carnegie Hall» и «Avery Fisher Hall» в Нью-Йорке, «Suntory Hall» в Токио и др.), но и в обычных концертных залах небольших городов.

География гастрольных поездок «Виртуозов Москвы» также включает в себя все регионы России и постсоветское пространство. «Для нас не существует ни маленьких людей, ни маленьких городов», – говорит Владимир Спиваков. Поездки по России бесценны, а встречи с замечательной публикой уникальны.

В разные годы с оркестром выступали такие выдающиеся музыканты, как Мстислав Ростропович, Елена Образцова, Иегуди Менухин, Владимир Крайнев, Саулюс Сондецкис, Джесси Норман, Юрий Башмет, Максим Венгеров, Хибла Герзмава, Евгений Кисин, Миша Майский, Денис Мацуев, Шломо Минц, Михаил Плетнёв, Юлиан Рахлин, Гиора Фейдман, Мишель Легран, Пинхас Цукерман. За дирижёрский пульт становились замечательные современные музыканты Кристиан Захариас, Вадим Репин, Питер Гут, Андрес Мустонен, Дмитрий Ситковецкий, Владимир Фельцман и другие.

Коллектив сотрудничает с молодыми солистами и дирижерами, среди которых солистка Большого театра Анна Аглатова (сопрано), победительницы международных конкурсов Шио Окуи (фортепиано, Япония) и Мария Дуэньяс (скрипка, Испания), главный дирижер Михайловского театра Александр Соловьев, неоднократный номинант на премию «Grammy» Максим Емельянычев, главный дирижер – музыкальный руководитель театра «Новая опера» Валентин Урюпин, дирижер Национального филармонического оркестра России Арсентий Ткаченко. С оркестром дебютируют и выступают юные таланты, некоторые из них – артист лейбла «Deutsche

Grammophon» Даниэль Лозакович (скрипка, Швеция), лауреаты международных конкурсов израильская виолончелистка Даниэль Акта и российский пианист Александр Малофеев – сегодня стали настоящими звёздами сцены.

В каждом выступлении «Виртуозам Москвы» удаётся главное: эмоционально взволновать и интеллектуально увлечь любого, пусть даже неподготовленного человека, подарить ему радость общения с музыкальными шедеврами, разбудить в нём желание ещё раз прийти на концерт. Для нас, как говорит маэстро Владимир Спиваков, творчество стало потребностью, а работа – искусством, которое, по выражению Пабло Пикассо, «смывает пыль повседневности с души».

«Виртуозы Москвы» бережно относятся к традициям. В обширном репертуаре оркестра – музыка различных стилей и эпох, от барокко до произведений Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Белы Бартока, Астора Пьяццоллы, Кшиштофа Пендерецкого, Родиона Щедрина, Альфреда Шнитке, Софии Губайдулиной, Арво Пярта и Гии Канчели.

«Виртуозы Москвы» – единственный российский оркестр, имеющий записи под знаменитыми лейблами BMG Classics и RCA Red Seal. Коллективом выпущены диски не только с произведениями классического репертуара, но и с сочинениями современных композиторов.

Оркестр продолжает напряжённую, но радостную творческую работу, поддерживая высочайший исполнительский уровень и право на амбициозное наименование «Виртуозы Москвы». Здесь каждый музыкант – яркая индивидуальность, а вместе они составляют ансамбль мирового уровня. От множества других камерных оркестров его отличает прежде всего истинно высокая европейская культура ансамблевого исполнения, внимание к мельчайшим деталям и нюансам, бережная, неформальная, активная творческая позиция по отношению к авторскому замыслу, яркий артистизм, любовь и уважение к пришедшей на концерт публике.

Бессменным художественным руководителем и главным дирижёром камерного оркестра «Виртуозы Москвы» с момента его создания является выдающийся скрипач и дирижёр Владимир Спиваков. Именно благодаря маэстро Спивакову, его многолетней и кропотливой работе с оркестром, «Виртуозы Москвы» входят в число лучших камерных оркестров мира, имеющих повсюду постоянную и благодарную аудиторию, признание и высочайшую репутацию, которая завоёвывалась годами упорного и созидательного труда.

С основания коллектива (1979 г.) должность директора «Виртуозов Москвы» занимал Роберт Евгеньевич Бушков. В период с 1997 по 2003 г. работу на этой должности продолжил Георгий Евгеньевич Агеев (в настоящее время – директор Национального филармонического оркестра России), а с 2003 по

2019 г. директором оркестра был Народный артист России Григорий Ильич Ковалевский.

С 2003 года постоянной репетиционной базой оркестра является Московский международный Дом музыки.

«Виртуозы Москвы» активно развивают новые проекты: осенью 2020 года музыканты представили программу «Времена года. Переосмысление», которая оказалась очень созвучной происходящим в мире событиям. Концерт-мистерия соединил музыку эпохи барокко и произведения XX века, а исполнение «Времен года» современного композитора Макса Рихтера, переосмыслившего известный цикл Антонио Вивальди, стало кульминацией концерта. Специально для этого проекта художники из Канады создали анимационный видеоряд, иллюстрирующий историю развития цивилизации и жизни человека.

В 2022 году «Виртуозы Москвы» представили программу для всей семьи «Моцарт и Сальери», в которой предложили слушателям вспомнить всемирно известную легенду о композиторах и сравнить их таланты на примере знаменитых симфоний (Венецианская симфония Сальери и Симфония № 40 Моцарта). Во втором отделении звучит опера «Моцарт и Сальери» Римского-Корсакова в сценическом воплощении режиссёра Рамуне Ходоркайте и художника-постановщика Василисы Кутузовой. Главные роли исполняют приглашённые солисты Большого театра Ярослав Абаимов (тенор) и Игорь Подоплелов (бас-баритон). В концерте также участвует Академический Большой хор «Мастера хорового пения» (художественный руководитель и главный дирижер – Лев Конторович). За дирижёрским пультом – Арсентий Ткаченко.

Коллектив уделяет большое внимание развивающим проектам и просветительству. «Виртуозы Москвы» создали онлайн-проект «Играй с Виртуозами» для музыкантов разного уровня подготовки. На официальном сайте оркестра можно посмотреть загруженные записи исполнения камерных сочинений, а после увидеть это же видео без партии вашего инструмента и сыграть её самостоятельно.

Солисты оркестра регулярно проводят мастер-классы для молодых музыкантов (учащихся Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке, стипендиатов Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова и Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» и др.).

По инициативе директора коллектива Никиты Лебедева и при поддержке художественного руководителя «Виртуозов» Владимира Спивакова воплотилась в жизнь идея социально-культурной инициативы «Виртуозы – МОСКВЕ». В рамках проекта запланирована ежегодная серия благотворительных концертов в государственных и частных организациях столицы, направленных на поддержку слабозащищенных групп населения. Этот проект может по праву считаться социальной миссией оркестра.

АРСЕНТИЙ ТКАЧЕНКО

ДИРИЖЁР

Арсентий Ткаченко родился в 1991 году в Москве. В 2017 году окончил Государственный музыкально-педагогический институт имени М. М. Ипполитова-Иванова по специальности «оперно-симфоническое дирижирование» (класс профессора Владимира Понькина). Лауреат III Всероссийского открытого конкурса молодых дирижеров имени Ильи Мусина (2012).

С 2015 года – дирижер Московского театра мюзикла. В 2016 году впервые выступил в качестве дирижера-постановщика, представив премьеру рок-оперы Эдуарда Артемьева «Преступление и наказание» (режиссер – Андрей Кончаловский).

В 2015–2018 гг. – дирижер Калужского молодежного симфонического оркестра имени С. Т. Рихтера. В 2018–2020 гг. – дирижер Московского государственного симфонического оркестра. В декабре 2018 года состоялся международный дебют дирижера за пультом одного из ведущих музыкальных коллективов Венгрии – MÁV Szimfonikus Zenekar (Будапешт) в историческом зале Музыкальной академии имени Ференца Листа.

С сезона 2017/18 – участник дирижерско-стажерской группы Национального филармонического оркестра России, с сезона 2019/20 – второй дирижер НФОР, с 2022 года – заместитель художественного руководителя. Сотрудничает также с Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы» (с сезона 2021/22 – постоянный приглашенный дирижер), Академическим Большим хором «Мастера хорового пения», Госоркестром России имени Е. Ф. Светланова и другими коллективами.

В качестве приглашенного дирижера выступал с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром, Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия», Воронежским академическим симфоническим оркестром, Симфоническим оркестром Карельской государственной филармонии, Кубанским симфоническим оркестром и др. Сотрудничал с известными солистами, в числе которых Александр Гиндин, Борис Березовский, Дмитрий Маслеев, Павел Милюков, Алексей Володин, Александр Князев, Алексей Мельников, Константин Емельянов, Иван Бессонов, Полина Осетинская.

АНАСТАСИЯ БЕЛУКОВА

СОПРАНО

Анастасия Белукова является солисткой Московского театра «Новая опера». Окончила Российскую академию Театрального Искусства «ГИТИС», а так же «Российскую академию Хорового искусства им. В.С.Попова». Певица стала победительницей музыкальных конкурсов, среди которых «Новые имена», «Романсиада», а также была удостоена молодежной национальной премии «Триумф». Репертуар Анастасии состоит из произведений оперы, оперетты, ораториального жанра, мюзиклов, а также камерной вокальной музыки разных стран и эпох, среди которых: Людмила (М. Глинка «Руслан и Людмила»), Норина (Г. Доницетти «Дон Паскуале»), Олимпия (Ж. Оффенбах «Сказки Гофмана»), Розина (Дж. Россини. «Севильский цирюльник»), Огонь, Принцесса, Соловей (М. Равель. «Дитя и волшебство»), Джильда (Дж. Верди «Риголетто»), Адель (И. Штраус «Летучая мышь»), Лизхен (И. С. Бах «Кофейная кантата»), Микке (И. С. Бах «Крестьянская кантата»). Певицей были исполнены партии сопрано, в таких произведениях как «Реквием» Моцарта, «Рождественская оратория» и «Страсти по Иоанну» Баха. Наряду с участием в оперных постановках, Анастасия Белукова востребована и как концертный исполнитель, выступая с такими дирижерами, как Владимир Спиваков, Михаил Плетнев, Альберто Дзедда, Ян Латам-Кениг, Эри Клас, Александр Рудин, Феликс Коробов. Анастасия активно участвует в различных музыкальных отечественных и международных проектах: «Большой фестиваль РНО», «Московский Рождественский фестиваль духовной музыки» в Московском Международном Доме Музыки, «Звезды Романсиады в Кремле», «Три Рима» (Москва-Стамбул-Ватикан), «Новые имена» в Германии, «Международный музыкальный фестиваль» в Кольмаре, Франция. Голос Анастасии звучал на сцене Большого Театра Росси, Большого зала Московской Государственной Консерватории, Концертного зала им. П. Чайковского, Государственного Кремлевского Дворца. Выступления Анастасии Белуковой тепло принимают не только в России, но и во Франции, Германии, Китае, Камбодже, Исландии, Италии, Турции, Кипре.

АЛЕКСЕЙ ЛУНДИН

КОНЦЕРТМЕЙСТЕР ОРКЕСТРА,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СКРИПКА

Алексей Лундин окончил МССМШ имени Гнесиных и Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского (класс Н.Г. Бешкиной). Ещё в годы учёбы увлёкся камерным исполнительством, занимался в классе ансамбля профессора Т.А. Гайдамович. В 1995 году продолжил обучение в Московской консерватории как ассистент-стажёр в классе профессора М.Л. Яшвили (сольное исполнительство) и в классе профессора А.З. Бондурянского (камерный ансамбль). Неоднократно выступал в дуэте со скрипачкой Маринэ Яшвили. Важную роль в творческом становлении Лундина как музыканта сыграл профессор Р.Р. Давидян и его класс струнного квартета.

В 1998 году Алексей Лундин и его единомышленники И. Павлихина (вторая скрипка), А. Кулапов (альт), В. Маринюк (виолончель) организовали «Моцарт-квартет». Молодой коллектив поддержал выдающийся виолончелист, многолетний лидер Государственного квартета имени А.П. Бородина Валентин Берлинский. Квартет быстро занял ведущие позиции в музыкальной жизни России.

В 1998 году скрипач получил приглашение в оркестр «Виртуозы Москвы», с 1999 года Алексей Лундин – первая скрипка и солист оркестра. За это время было сыграно множество концертов по всему миру с лучшими музыкантами. С маэстро Владимиром Спиваковым исполнены двойные концерты Баха, Вивальди, а также различные камерные произведения; записаны CD и DVD диски.

Большое внимание А. Лундин уделяет музыке композиторов XX-XXI вв., исполняя произведения В. Кривцова, Р. Леденёва, Э. Денисова, Д. Кривицкого, В. Тарнопольского, Г. Канчели, В. Торчинского, К. Хачатуряна, А. Чайковского, К. Пендерецкого, А. Мустукиса. Композитор Юрий Буцко посвятил А. Лундину свой Четвёртый концерт для скрипки с оркестром.

С 2007 года преподаёт в Московской консерватории им. П.И. Чайковского, с 2015 года – в Московской средней специальной музыкальной школе им. Гнесиных.

С 2010 года – организатор и художественный руководитель международного фестиваля классической музыки в Салацгриве (Латвия).

С 2019 года – организатор и художественный руководитель международного фестиваля квартетной музыки «Валентин Берлинский».

СЕРГЕЙ ЖУРАВЕЛЬ

ФЛЕЙТА

Сергей Журавель родился в Москве. Музыкой начал заниматься с 9 лет на флейте. Уже через год Сергей выступил в качестве солиста с Отдельным военным показательным оркестром МЧС России. В 2009 году окончил Московскую среднюю специальную музыкальную школу имени Гнесиных по классу флейты (преп. Чепуриной М.А.). В 2014 закончил Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского (класс профессора, заслуженного артиста РСФСР Голышева А.М.) и продолжил обучение в ассистентуре-стажировке.

В 2012 году удостоился звания лауреата II степени «IV международного конкурса Московской консерватории для исполнителей на духовых и ударных инструментах». В этом же году завоевал I премию на «I Всероссийском Музыкальном конкурсе» в составе духового квинтета “Conoro Quintet”, а так же стал лауреатом III степени в сольной номинации «Деревянные духовые инструменты». В 2013 году Лауреат Первой премии на «V международном конкурсе исполнителей на духовых и ударных инструментах Московской консерватории» в составе духового квинтета “Conoro Quintet”. В 2014 году удостоился премии имени И.С. Козловского, а в 2015 году получил звание лауреата премии Б.А. Чайковского за активную пропаганду искусства современных отечественных композиторов. Сергей сотрудничает и активно исполняет произведения современных композиторов, многие из которых посвящали свои произведения и доверяли первое исполнение своих сочинений, среди которых Кикта В.Г., Ульянич В.С., Шахиди Т.З., Головин А.И., Май Г.Б., Алексеев П.А., Мндоянц Н.А., Иншаков Н.С. и другие.

Участник различных фестивалей, среди которых «Московская осень», «Московский Пасхальный фестиваль» (худ. рук. В. Гергиев), «Владимир Спиваков приглашает…», «Времена года», «Bach BWV 2015», «Русско-турецкий фестиваль классической музыки в г. Сиде (Турция)», «Музыкальный международный фестиваль в Кольмаре (Франция)», «Творческая молодёжь консерватории», «Музыкальный фестиваль им. П. И. Чайковского в Клину 2015», «Собираем друзей…», «Моцарт-марафон», «Точка отсчета», «XV Московский органный фестиваль», «Светозвоны», «Арфовое искусство России» и другие.

Выступал в качестве солиста с такими коллективами как: Национальный филармонический оркестра России, Оркестр Государственного академического Мариинского театра, Государственная академическая симфоническая капелла России, ГКО «Виртуозы Москвы», камерный оркестр «Musica Viva», Государственный академический камерный оркестр России, Ярославский академический губернаторский оркестр, Архангельский камерный оркестр, Камерный оркестр Мурманской филармонии. Камерный оркестр Смоленской филармонии, камерный оркестр «Русская консерватория», Концертный симфонический оркестр Московской государственной консерватории, оркестр Государственного Эрмитажа, камерный оркестр «Киевские солисты», оркестр Краснодарского государственного музыкального театра, Ансамбль солистов «Эрмитаж», Камерный оркестр Тверской академической филармонии «Российская камерата», академический симфонический оркестр Государственной крымской филармонии, Вятский камерный оркестр и многие другие.

Гастроли исполнителя проходили в разных странах среди которых: Германия, Франция, Испания, Италия, США, Голландия, Швейцария, Швеция, Китай, Великобритания, Израиль и другие. Активно выступает в городах России, охватывая почти всю территорию страны.

С 2015 года – солист Национального филармонического оркестра России п/у народного артиста СССР Владимира Спивакова. Совмещает активную концертную деятельность с педагогической деятельностью, являясь преподавателем по классу флейты в Центральной музыкальной школе - Академии Исполнительского искусства. С 2016 года преподает в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского на кафедре инструментовки, где ведет собственный авторский курс «Техника игры на инструментах симфонического оркестра».

Свою педагогическую деятельность Сергей начал ещё будучи студентом колледжа, с того времени регулярно преподавал на всех уровнях музыкального образования. Особенное внимание Сергей уделяет проведению мастер-классов в городах России, среди которых: Москва, Архангельск, Астрахань. Смоленск. Ярославль, Воронеж, Уфа, Санкт-Петербург, Сочи, Киров, Тюмень, Омск, Владивосток. Кемерово, Ижевск, Пермь, Ялта, Мурманск и многие другие. Активно сотрудничает, принимает в работе экспертного жюри, проводит мастер-классы от фондов: Образовательный фонд «Талант и успех», Международный благотворительный фонд Владимир Спивакова, Благотворительный фонд «Новые имена», Международный благотворительный фонд поддержки молодых талантов «Волшебство звука». С 2017 года регулярно проводит мастер-классы в образовательном центре «Сириус» созданный Образовательным Фондом «Талант и успех» инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина.

Годы педагогической деятельность воспитал множество лауреатов всероссийских и международных конкурсов. Ученики участники концертных программ и стипендиаты фондов Международный благотворительный фонд Владимир Спивакова, Благотворительный фонд «Новые имена», Международный благотворительный фонд поддержки молодых талантов «Волшебство звука»,

Фонд поддержки искусств «Арт-Линия», Международный благотворительный фонд Юрия Розума. Принимают участие в программах Санкт-Петербургского дома музыки.

Ученики регулярно становятся лауреатами всероссийских и международных конкурсов, выступают на лучших площадках страны и Европы, среди которых Большой, малый и Рахманиновские залы консерватории, Светлановский, камерный залы московского международного дома музыки, Концертного зала имени П.И. Чайковского, камерный зал московской филармонии, Концертный зал «Зарядье», Концертный зал РАМ имени Гнесиных, активно гастролируют по городам России, СНГ и зарубежья.

В 2022 году награжден Благодарностью Министерства культуры РФ.

С 2016 года артист фирмы «Wm.S. Haynes Co. Flute».

II МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ФОРМУЛА ГАРМОНИИ»
САРОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
24–26 ОКТЯБРЯ 2022

24 ОКТЯБРЯ 2022

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР «ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ»
Солист – Алексей ЛУНДИН (скрипка)
Дирижер – Арсентий ТКАЧЕНКО

ПРОГРАММА

1 отделение

ФЕЛИКС МЕНДЕЛЬСОН-БАРТОЛЬДИ (1809–1847)

Симфония № 5 ре минор («Реформационная»), соч. 107 (1832)

I. Andante – Allegro con fuoco
II. Allegro vivace
III. Andante
IV. Andante con moto

ГУСТАВ ХОЛСТ (1874–1934)

«Сюита Святого Павла» для струнного оркестра, соч. 29 № 2 (1913)

I. Jig / Жига
II. Ostinato / Остинато
III. Intermezzo / Интермеццо
IV. Finale (The Dargason) / Финал («Даргасон»)

БЕНДЖАМИН БРИТТЕН (1913–1976)

«Простая симфония» для струнного оркестра, соч. 4 (1934)

I. Boisterous Bourrée / Неистовое бурре
II. Playful Pizzicato / Игривое пиццикато
III. Sentimental Sarabande / Сентиментальная сарабанда
IV. Frolicsome Finale / Веселый финал

2 отделение

АНТОНИО ВИВАЛЬДИ (1678–1741)

«Времена года» – четыре концерта для скрипки с оркестром (ок. 1720)

Концерт № 1 ми мажор (La primavera / «Весна»), RV 269

I. Allegro
II. Largo
III. Danza pastorale. Allegro

Концерт № 2 соль минор (L'estate / «Лето»), RV 315

I. Allegro non molto
II. Adagio – Presto
III. Presto

Концерт № 3 фа мажор (L'autunno / «Осень»), RV 293

I. Allegro
II. Adagio molto
III. Allegro ("Caccia" / «Охота»)

Концерт № 4 фа минор (L'inverno / «Зима»), RV 297

I. Allegro non molto
II. Largo
III. Allegro

Первая фестивальная программа составлена из произведений, отдаленных друг от друга столетиями. Это известные шедевры Вивальди и Мендельсона, а также партитуры английских композиторов XX века, обратившихся к музыкальному наследию прошлого.

Симфония ре мажор Феликса Мендельсона-Бартольди получила название **«Реформационная»**: поводом к ее созданию послужила 300-летняя годовщина Дня Аугсбургского вероисповедания и установления лютеранства как официальной религии в Германии. Мендельсон задумал к празднованию этого крупного события глубокое, но вместе с тем доступное для восприятия широкой публики произведение патетического характера и «призвал в союзники» Людвига ван Бетховена. Подобно тому, как в бетховенской Девятой симфонии постепенно формируется из отдельных мотивов тема «Оды к радости», обретая полный вид в Финале и превращаясь во вселенский гимн, Мендельсон выстраивает свою симфонию на тематическом материале протестантского хорала «Господь – наш меч, оплот и щит» («Ein feste Burg ist unser Gott»). Появление хоральной мелодии в подлинном виде в Финале знаменует и кульминацию, и завершение долгого тематического развития. Авторство хорала, хорошо известного каждому прихожанину, принадлежит самому Мартину Лютеру. В свое время Иоганн Себастьян Бах использовал мелодию этого хорала как основу для кантаты, хоровых и органных обработок, а Фридрих Энгельс за героический пафос называл его «Марсельезой XVI века».

Английский композитор **Густав Холст**, автор знаменитой астрологической сюиты «Планеты», большую часть жизни отдал преподавательской деятельности. Последним местом его работы стала Школа Святого Павла для девочек в Хаммерсмите (западный Лондон), где он в 1905 году занял место музыкального руководителя и оставался на этом посту до самой смерти. По просьбе композитора в школе был оборудован кабинет со звукоизоляцией, где все оставшиеся годы он мог писать музыку и репетировать. Именно силами воспитанниц хаммерсмитской школы была впервые исполнена сюита «Планеты». Для них же Холст создавал сценические произведения, в расчете на их исполнительские силы была написана и элегантная **«Сюита Святого Павла»** с элементами английского и кельтского фольклора. В частности Финал «Сюиты Святого Павла» представляет собой переработку Финала Второй сюиты для военного оркестра Холста – Фантазии на тему английской песни «Даргасон», известной с XVI века. Помимо «Даргасона» композитор вводит в партитуру другую знаменитую песню – «Зеленые рукава». Темы обеих песен появляются по очереди, но в конце части объединяются в контрапунктическом звучании.

«Простая симфония» для струнного оркестра **Бенджамина Бриттена** – взгляд композитора в далекое прошлое через призму собственного юношеского творчества. Подобно Моцарту Бриттен рано обнаружил незаурядные музыкальные способности, с пяти лет начал сочинять. К 14 годам он был уже автором множества фортепианных и вокальных миниатюр, квартетов, сонат и оратории. Нередко он обращался к жанрам и стилям ушедших эпох, в частности барокко (его кумирами того времени были Бах и Гендель) и классицизма. В 1934 году 21-летний выпускник лондонского Королевского музыкального колледжа отобрал работы, созданные им в возрасте 9–12 лет, на их основе создал четырехчастную композицию и посвятил ее Одри Олстон, некогда учившей мальчика играть на альте. Готовя симфонию к публикации, автор указал в нотах источники всех тем, а в предисловии к партитуре отметил, что некоторые темы даны без изменений, некоторым найдено иное развитие, а самое новое – это оркестровка. Первая и третья части симфонии воскрешают танцы из барочных инструментальных сюит (французский бурре и испанскую сарабанду), а вторая и четвертая решены в духе скерцо и финала классицистских симфоний.

«Времена года» Антонио Вивальди – одно из самых популярных произведений в мире. Цикл из четырех скрипичных концертов был написан около 1720 года и спустя пять лет опубликован в Амстердаме. В этом произведении Вивальди первым обратился к теме смены сезонов, отразив характер каждого месяца в году. Кроме того, он предпослал каждому концерту сонет – своего рода литературную программу. И не отказал себе в удовольствии поупражняться в звукоизобразительности. Если в других концертах его музыка подражает пению птиц, передает сигналы труб, рисует различные душевные состояния и погодные явления, то во «Временах года» есть как будто всё: выстрелы, фанфары, буря, птичьи переклички, грезы, песни с танцами и многое другое. Чтобы исполнители лучше вникли в подробности сюжета, композитор вписал в партитуру множество поясняющих ремарок, например, «изнеможение от жары» или «резкие порывы ветра». И вот слушатель будто воочию видит, как крестьянин разливает приятелям вино, и вскоре захмелевшие трудяги предаются сладкому сну; как тявкает собака (эту роль Вивальди поручил альтам); как стучат от холода зубы, и люди притоптывают ногами; как конькобежец прорезает лед коньками и падает, подгоняемый вихрем.

25 ОКТЯБРЯ 2022

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР «ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ»
Дирижер – Арсентий ТКАЧЕНКО

ПРОГРАММА

1 отделение

МАКС БРУХ (1838–1920)

Серенада на шведские мелодии для струнного оркестра (1916)

I. Marsch. Allegro moderato
II. Andante
III. Allegro
IV. Andante sostenuto
V. Marsch. Allegro moderato

ЯН СИБЕЛИУС (1865–1957)

Andante festivo для струнных (1922)

ЭДВАРД ГРИГ (1843–1907)

«Из времен Хольберга» – сюита для струнного оркестра, соч. 40 (1885)

I. Praeludium / Прелюдия
II. Sarabande / Сарабанда
III. Gavotte / Гавот
IV. Air / Ария
V. Rigaudon / Ригодон

2 отделение

ЭДВАРД ЭЛГАР (1857–1934)

Серенада для струнного оркестра, соч. 20 (1892)

I. Allegro piacevole
II. Larghetto
III. Allegretto

ФЕРДИНАНД ДАВИД (1810–1873)

Секстет для струнных соль мажор, соч. 38 (ок. 1860)

I. Molto allegro ed espressivo
II. Adagio, ma non troppo
III. Allegretto grazioso e vivace – Tranquillo – Adagio – Presto
IV. Finale. Molto allegro agitato ed appassionato

Во второй программе фестиваля собраны сочинения, созданные композиторами, которые либо сами прекрасно играли на струнных инструментах (как скрипачи Сибелиус, Элгар и Давид), либо в совершенстве постигли их специфику, технические и художественные возможности, глубоко изучая исполнительское искусство – профессиональное и народное. Все эти авторы пополнили струнный репертуар выдающимися произведениями.

Серенада на шведские мелодии входит в число опусов, отразивших глубокий интерес немецкого композитора **Макса Бруха** к народной музыке. *«...Будучи молодым человеком, я учился фольклору многих народов с большим энтузиазмом, потому что народная песня – это источник, из которого композитор должен постоянно черпать новое»*, – писал он. Его перу принадлежат Шведские танцы, Шотландская фантазия, Шотландские песни, Адажио на кельтские темы, «Кол Нидрей» на тему еврейских литургических мелодий и другие сочинения. В этом ряду стоят также две сюиты для большого оркестра 1904–1906 годов – на темы русских песен и на шведские мелодии. Вторая из них была опубликована в 1956 году как «Нордландская сюита». Но сорока годами ранее композитор переоркестровал ее для струнных, назвав новое сочинение Серенадой и перенеся финальный Марш на первое место. На создание этой помпезной музыки композитора вдохновил коронационный марш Карла XII, относящийся к началу XVIII века. Основами II и IV частей Серенады послужили шведские любовные песни, а III часть зиждется на теме далекарлианского танца (Далекарлия – историческая провинция в центральной Швеции).

Andante festivo Яна Сибелиуса – возвышенная миниатюра, созданная первоначально для струнного квартета, а позже переработанная для струнного оркестра и литавр. Композитор написал ее к 25-летию основания лесопильных заводов в Сяйнятсало (в западной части финского Озерного края) по просьбе Вальтера Парвиайнена – представителя известной семьи финских предпринимателей, сына лесопромышленника Йохана Парвиайнена. К торжествам в Сяйнятсало Парвиайнен запросил у Сибелиуса кантату, однако композитор ограничился оркестровой пьесой, которой, впрочем, было суждено сыграть особую роль в его судьбе. Именно Andante festivo Сибелиус избрал для исполнения по радио, когда потребовалось музыкальное приветствие от Финляндии в передаче, посвященной Всемирной выставке в Нью-Йорке. Автор исполнил свою пьесу в прямом эфире на весь мир 1 января 1939 года – за дирижерским пультом Симфонического оркестра Финского Радио, и эта запись сохранилась как единственное звуковое свидетельство того, как Сибелиус интерпретирует собственную музыку. Запись Andante festivo стала последним выступлением Сибелиуса-дирижера, и именно эта музыка звучала на его похоронах.

Эдвард Григ написал сюиту для струнного оркестра в 1884 году, когда во всех скандинавских странах широко отмечали 200-летие со дня рождения датского писателя-просветителя и драматурга Людвига Хольберга (1684–1754). Хольберг, как и Григ, был уроженцем Бергена, и композитор с особым чувством отнесся к празднованиям юбилея великого земляка. Благодарные потомки установили драматургу памятник на главной площади города, к его открытию Григ написал кантату «Памяти Хольберга» и дирижировал ее исполнением у подножия монумента. Апеллируя к музыкальным жанрам и формам эпохи барокко – временам, когда жил и работал писатель (современник, даже можно сказать, сверстник Баха и Генделя), Григ создал пятичастную сюиту **«Из времен Хольберга»** и не изменил при этом собственному голосу и языку. Он отверг путь стилизации или копирования старых мастеров и в этой работе предстал в облике норвежца XVIII века. Любопытно, что для многих композиторов конца XIX и начала XX столетия, открывших эру неоклассицизма и сочинявших в русле этого направления, Григ во многом оказался провозвестником и подал пример оригинального претворения классических традиций.

Жанру серенады (от ит. sereno – ясный, безмятежный, и sera – вечер) в музыке несказанно повезло. Некогда Моцарт, сочиняя многочастные инструментальные произведения для зальцбургской знати, задал высочайшую планку своим последователям. И если с тех пор к этому жанру обращался выдающийся автор, непременно рождался шедевр. Таковы, к примеру, Серенады Дворжака и Чайковского. Такова и **Серенада для струнного оркестра Эдварда Элгара** – композитора, с именем которого связывают «английский ренессанс», движение за возрождение национальных музыкальных традиций. Сам Элгар, в высшей степени критически оценивавший собственные труды, счел Серенаду своей первой большой удачей. «Впервые мне нравится то, что я сделал», – радовался он в письме к другу, относя прежние сочинения к разряду экспериментальных и малозначительных. Позже он называл Серенаду своим любимым детищем, хотя всемирную славу ему принесло другое сочинение – Вариации на тему «Энигма». В год создания «Энигма-вариаций» (1899) Серенада прозвучала в программе большого авторского вечера Элгара под управлением автора. За год до смерти композитор увековечил свое исполнение в грамзаписи.

Скрипач, композитор и педагог **Фердинанд Давид** всю свою жизнь провел в Германии, наиболее заметную роль сыграв в становлении музыкальной жизни Лейпцига. По приглашению Феликса Мендельсона он занял место концертмейстера оркестра Гевандхауса (где оставался до конца своих дней) и стал профессором Лейпцигской консерватории. Как скрипач он был одним из лучших учеников Людвига Шпора, продолжателем его школы, но сумел оставить и свой след в педагогике, воспитав талантливых учеников и выпустив ценнейший методический сборник «Высшая школа скрипичной игры». Именно Давиду Мендельсон доверил премьеру своего Скрипичного концерта ми минор и консультировался с ним в процессе сочинения. Великий Йозеф Иоахим брал у него уроки. **Секстет для струнных соль мажор** Давид написал в том же 1860 году, когда были созданы знаменитые секстеты Брамса и Бородина. Но, в отличие от коллег, Давид избрал необычный инструментальный состав: три скрипки, альт и две виолончели. Секстет выдержан в духе позднего классицизма и раннего романтизма и принадлежит к линии инструментальной музыки, прочерченной Мендельсоном и продолженной Брамсом.

26 ОКТЯБРЯ 2022

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР «ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ»

Солисты: **Сергей ЖУРАВЕЛЬ** (флейта)
Анастасия БЕЛУКОВА (сопрано)

Дирижер – Владимир СПИВАКОВ

ПРОГРАММА

1 отделение

АНТОНИО ВИВАЛЬДИ (1678–1741)

Концерт для струнных и чембало соль минор, RV 157 (1720-е)

I. Allegro
II. Largo
III. Allegro

Концерт для флейты с оркестром ре мажор (Il Gardellino / «Щегол»), RV 428 (1720-е)

I. Allegro
II. Cantabile
III. Allegro

Концерт для флейты с оркестром соль минор (La Notte / «Ночь»), RV 439 (1720-е)

I. Largo
II. Presto (Fantasmi / Призраки)
III. Largo
IV. Presto
V. Largo (Il sonno / Сон)
VI. Allegro

ЛУИДЖИ БОККЕРИНИ (1743–1805)

Симфония ре минор, соч. 12 № 4 (1771)

I. Andante sostenuto – Allegro assai
II. Andantino con moto
III. Andante sostenuto – Allegro con molto

2 отделение

ЭДВАРД ГРИГ (1843–1907)

«Две элегические мелодии» для струнного оркестра, соч. 34 (1880)

1. Hjertesår / Раненое сердце
2. Våren / Последняя весна

ДЖАКОМО ПУЧЧИНИ (1858–1924)

Вальс Мюзетты из оперы «Богема» (1896)

Ария Лауретты из оперы «Джанни Скикки» (1918)

ЛУИДЖИ АРДИТИ (1822–1903)

Il bacio / Поцелуй

ФРИДРИХ ГУЛЬДА (1930–2000) – АЛЕКСЕЙ СТРЕЛЬНИКОВ (Р. 1966)

«Гимн красоте» (Ария)

АСТОР ПЬЯЦЦОЛЛА (1921–1992)

Prepárense / Предпочтение (1955). Оркестровка Мишеля Михалакакоса

Libertango (1974). Оркестровка Хорхе Боссо

Антонио Вивальди остался в истории музыки не только как автор знаменитых «Времен года», но и как законодатель самого жанра инструментального концерта. Скрипач-виртуоз, талантливый педагог, великолепный дирижер, он был чрезвычайно плодовитым композитором – одних только концертов в его наследии свыше 500. В их число входят и сочинения для оркестра без солирующих партий – предшественники классицистских симфоний, сохраняющие трехчастную структуру концертного жанра.

Ряд концертов для оркестра Вивальди ныне хранится в библиотеке Парижской консерватории. Слава итальянского композитора во Франции была поистине велика, причем успех там имели и его инструментальные произведения, и оперы. По одной из версий, 12 концертов для оркестра были написаны им по просьбе французского посла в Венеции для Людовика XV. Сегодня они известны как «Парижские концерты», среди которых и **Концерт соль минор**, RV 157. Эти произведения представляют собой трехчастные композиции, где средняя часть – краткое интермеццо, соединяющее два ярких Аллегро.

Иногда Вивальди доверял солирующие партии духовым инструментам, и таких концертов у него немного. Среди них – шесть флейтовых концертов, три из которых снабжены программными заголовками (**«Ночь», «Щегол»** и «Буря на море»). В **концерте «Ночь»** две части также получили оригинальные названия: 2-я – «Призраки» (кои изображаются посредством «взлетающих» мелких пассажей), 5-я – «Сон» (в ней звук струнных приглушен с помощью сурдин, а гармоническими средствами композитор создает ощущение марева). В **концерте «Щегол»** композитор предстает мастером звукоизобразительности: оживленная перекличка флейты с оркестром в ритурнеле и последующая каденция с трелями и пассажами натуралистично подражают пению птиц, и в дальнейшем партитура изобилует всевозможными трелями.

Имя итальянского композитора и виолончелиста **Луиджи Боккерини** известно во всем мире прежде всего благодаря изысканному Менуэту, рожденному в недрах струнного квинтета, но утвердившемуся на концертной эстраде как самостоятельное произведение. Камерное письмо удавалось композитору лучше всего: десятками он писал различные ансамбли, столь же изящные и искусные, как знаменитый Менуэт. Боккерини был обласкан европейскими монархами, в частности служил испанскому инфанту Луису и прусскому кронпринцу Фридриху Вильгельму. В Испании он написал в числе прочего шесть симфоний ор. 12. **Симфония № 4** в рукописи, хранящейся в Миланской консерватории, названа «Дом дьявола» *(La casa del diavolo*), видимо, из-за мрачных и тревожных страниц партитуры. Используя в первых частях симфонии фрагменты своих более ранних сочинений, Боккерини построил Финал на теме из балета Кристофа Виллибальда Глюка «Дон Жуан, или Каменный гость» и в автографе озаглавил его «Чакона, представляющая ад и созданная в подражание г-ну Глюку в “Каменном госте”». Упомянутый балет Боккерини очень хорошо знал, так как в составе группы виолончелей принимал участие в его мировой премьере.

Эдвард Григ написал много произведений для струнного оркестра, и **«Две элегические мелодии»** – самое ранее из них. Интересно, что композитор обычно подразумевал не дюжину исполнителей камерного ансамбля, а все струнные группы симфонического состава – с их полнотой, богатством и разнообразием звука, широкими контрапунктическими возможностями. «Элегические мелодии» – оркестровые версии двух песен Грига из вокального цикла на стихи Осмунда Улафсона Винье – «крестьянского поэта», писавшего на народном наречии. Григу было особенно дорого это старое наречие, звучавшее для него, «*как самая прекрасная музыка*». В первой песне, «Раненое сердце», поэт говорит, что оставил все тревоги мира, и его спокойствие теперь нарушается лишь буйным весенним цветением. Во второй песне, «Последняя весна», поэт воспевает красоту северной пробуждающейся природы, которую созерцает в последний раз перед смертью. Элегия «Последняя весна» была самым любимым детищем Грига. «*Когда я стоял за пультом и дирижировал “Последней весной”, мне казалось, что вся природа моей отчизны раскрывает мне свои объятья*»,– вспоминал он. На церемонии погребения композитора звучала именно она.

Фридрих Гульда – выдающийся австрийский музыкант-универсал, завоевавший признание и в академической, и в джазовой среде. Будучи великолепным исполнителем фортепианной классики (в особенности Моцарта и Бетховена), записи которого вошли в аудиосерию «Великие пианисты XX века», он играл джаз также на саксофоне и барабанах, организовал свой коллектив *Eurojazz Orchestra*. А с начала 1960-х годов начал писать музыку, переплавляя всевозможные стили и жанры и предлагая кроссовер как альтернативу авангарду. Но одна пьеса в наследии Гульды стоит особняком – **Ария** для фортепиано соло. Сын композитора Пауль, тоже пианист, рассказал, что в Арии автор отдает дань уважения своему кумиру Моцарту и восхищается итальянским мелосом, которым наполнены многие и многие страницы моцартовских шедевров, в особенности опер. Большое значение в этой пьесе Гульда придал импровизационности – свойство, без которого невозможно представить себе ни хороший джаз, ни музыку XVIII века. Эту важную характеристику усилил скрипач «Виртуозов Москвы» Алексей Стрельников, сделав аранжировку Арии для камерного оркестра. Владимир Спиваков назвал ее **«Гимн красоте»**.

Три вокальные миниатюры в программе фестиваля принадлежат к наиболее популярным произведениям сопранового репертуара. Две из них – фрагменты из опер **Джакомо Пуччини**, крупнейшего представителя оперного направления «веризм» (от ит. vero – настоящий, истинный) и одного из величайших мелодистов, оказавшего колоссальное влияние на современников и последователей. Из 12 опер Пуччини наиболее известны и регулярно ставятся на всех континентах «Богема», «Тоска», «Турандот» и «Мадам Баттерфляй». **Вальс Мюзетты из оперы «Богема»** – яркий фрагмент II действия, легкомысленная ария молодой кокетки в кафе, пытающейся привлечь внимание своего бывшего возлюбленного. Совсем иной образ – **Лауретта** из единственной комической оперы Пуччини **«Джанни Скикки».** В своей искренней лирической арии девушка рассказывает отцу о своей любви и просит помочь воссоединиться с женихом.

К стану «пуччинистов» принадлежал **Франц Легар** – австро-венгерский композитор и дирижер, наряду с Иоганном Штраусом и Имре Кальманом сыгравший огромную роль в становлении и развитии венской оперетты. Сюжет последней из 30 оперетт Легара – **«Джудитта»** – отчасти напоминает оперу Бизе «Кармен» и тоже не имеет счастливого конца. Наибольшую популярность из всех ее номеров снискала страстная ария главной героини, которую своенравная танцовщица поет в кабаре.

Итальянский скрипач и композитор **Луиджи Ардити**, как и многие его соотечественники, также предпочитал работать в вокальных жанрах: он автор нескольких опер и множества песен. В разные периоды жизни он работал по обе стороны Атлантики, и в 1856 году первым из итальянцев написал оперу для США, к тому же основанную на американском первоисточнике – романе Фенимора Купера «Шпион». Из вокальных произведений Ардити самым популярным стал вальс **«Поцелуй»**, посвященный итальянской певице-сопрано Мариетте Пикколомини, известной исполнительнице партии Виолетты в опере Верди «Травиата».

Астор Пьяццолла создал множество композиций в духе танго, подняв танец аргентинских бедняков на небывалую прежде высоту, заслужил восхищение меломанов и ненависть поборников ортодоксального танго. Поначалу он собирался стать композитором академического направления, учился в Парижской консерватории у Альберто Жинастеры и Нади Буланже, но именно она убедила своего ученика, что его истинное призвание – не симфонии и квартеты, а танго. Будучи выдающимся бандонеонистом, Пьяццолла играл со многими великими джазменами и организовал ансамбль, с которым прославился на весь мир. В конце концов, применив к танго свое «классическое» образование, он создал новый стиль – *tango nuevo* («новое танго»), отличающийся сложностью музыкальных форм, развитостью инструментальных партий и значительным расширением состава исполнителей. Сам он называл свои сочинения «*камерной музыкой, обладающей страстью танго*». В числе его наиболее популярных композиций – танго Prepárense и Libertango, существующие в различных инструментальных и вокальных версиях.

При поддержке администрации г. Сарова

РОСАТОМ

ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ РОСАТОМА

Официальный партнёр фестиваля:

ИСКУССТВО
НАУКА И СПОРТ

ТЕАТР Саров

ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ
ФОНД ПОДДЕРЖКИ