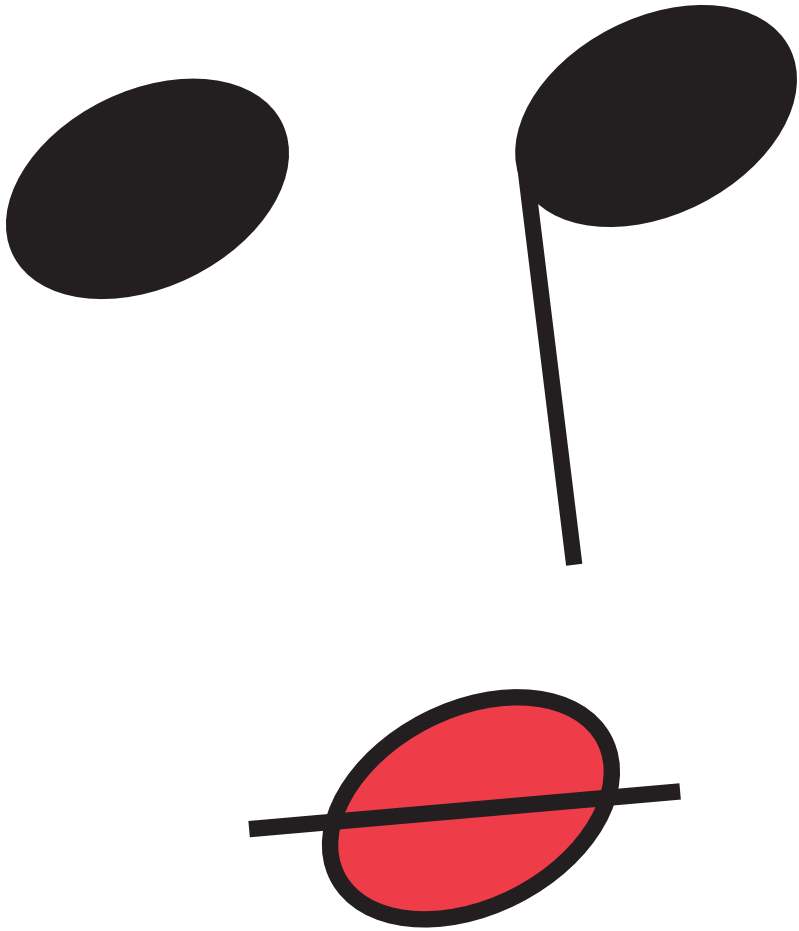
VIVARTE

ФЕСТИВАЛЬ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ



27 МАЯ — 29 МАЯ 2022

Организаторы проекта:

Культурно-благотворительный фонд
«U-ART: Ты и искусство»
и Государственная
Третьяковская галерея

UART ФОНД ИВЕТЫ И ТАМАЗА МАНАШЕРОВЫХ

Третьяковская галерея
Лаврушинский переулок

VIVARTE

VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ

27 – 29 МАЯ, 2022

АРТ-ДИРЕКТОР ФЕСТИВАЛЯ:

БОРИС АНДРИАНОВ

Москва, 2022

Борис Андрианов
арт-директор фестиваля *VIVARTE*

Привет всем гостям и участникам VII фестиваля *VIVARTE*!

Мы искренне верим во всепобеждающую силу искусства, и поэтому фестивалю *VIVARTE*–2022 быть! Именно искусство и культура – бесспорная, главная гордость России, и сегодня мы вспоминаем Сергея Дягилева, 150 лет со дня рождения которого отмечают в этом году, – великого человека, заставившего весь мир обратить внимание на новое русское искусство. Его вклад в развитие музыкального театра невозможно переоценить. На фестивале мы вспомним то время, когда жил Дягилев, выдающиеся произведения, которые появились благодаря Дягилеву, и окунемся в творчество композиторов, связанных с Дягилевым. И пусть гармония, заключенная в этих шедеврах, принесет немного доброты и любви в сердца всех и каждого, кто окажется в эти майские дни во Врубелевском зале Третьяковской галереи!

Зельфира Исмаиловна Трегулова
генеральный директор
Государственной Третьяковской галереи

Дорогие друзья!

Я рада вновь приветствовать вас на ежегодном музыкальном фестивале *VIVARTE*, который Третьяковская галерея проводит совместно с Фондом «U-Art: Ты и искусство» Иветы и Тамаза Манашеровых. В фокусе фестиваля, как всегда, синтез искусств, который особенно созвучен теме этого года. Нашим героем станет Сергей Дягилев — художественный критик, историк искусства, организатор выставок, один из основателей «Мира искусства», более всего известный как балетный антрепренер. Знаменитые «Русские сезоны» произвели настоящую революцию, соединив, сплавив в органичное целое новаторскую хореографию, современную музыку, авангардное искусство костюма и декораций. Мы постараемся передать невероятную творческую энергию и многогранность интересов Дягилева, представив публике театральную постановку, шедевры камерной музыки и подлинные раритеты из собрания музея с комментариями наших лучших специалистов.

Культурные мосты, которые Дягилев неустанно возводил между разными странами, как никогда актуальны сегодня. Мы бережно относимся к его заветам и наследию. Пусть каждый, кто придет на фестиваль, почувствует себя причастным к огромному и в буквальном смысле безграничному миру искусства.

Ивета и Тамаз Манашеровы,
учредители культурно-благотворительного фонда
«U-ART: Ты и искусство»

Дорогие друзья!

Мы счастливы приветствовать всех гостей и участников фестиваля *VIVARTE* после пандемии, и особенно приятно видеть концертные залы полными. Нынешний фестиваль, как и несколько лет назад, будет предварять большую осеннюю выставку в Государственной Третьяковской галерее – на этот раз приуроченную к 150-летию со дня рождения Сергея Павловича Дягилева. На ней будут представлены предметы из архивов музея, которые прежде никогда не экспонировались, например костюмы к спектаклям.

Музыкальная программа седьмого фестиваля, несмотря на ее лаконичность, как всегда, разнообразна и позволит каждому найти в ней что-то интересное для себя. Кроме того, впервые в рамках *VIVARTE* состоится театральный проект – спектакль, посвященный творческому объединению «Мир искусства», одним из организаторов и лидером которого был Дягилев. За три фестивальных дня мы постарались максимально раскрыть масштаб личности Дягилева через творчество композиторов, с которыми он сотрудничал (от Римского-Корсакова до Рихарда Штрауса), и проследить за его судьбой от «знакомства» в спектакле до смерти в Венеции.

Будем рады встрече в Зале Врубеля!

Ивета Манашерова,
президент фестиваля *VIVARTE*

К 150-летию со дня рождения Сергея Павловича Дягилева (1872–1929)

VII Международный фестиваль посвящен 150-летию со дня рождения Сергея Дягилева — первооткрывателя талантов, гения, повлиявшего на вкусы зрителей, моду, театральное и изобразительное искусство прошлого столетия и во многом определившего восприятие русской культуры на Западе.

Художественный критик, историк искусства, организатор выставок, один из основателей творческого объединения «Мир искусства» и одноименного журнала, Сергей Павлович Дягилева более всего известен как театральный антрепренер. Знаменитый «Русский балет Дягилева» произвел реформу в музыкальном театре, его танцовщики и балетмейстеры сыграли огромную роль в развитии хореографического искусства XX века.

Три вечера фестиваля знакомят с фигурой Дягилева от раннего периода становления - работы над созданием «Мира искусства». Раскрытию этой темы посвящен спектакль по пьесе Марии Дружининой «Завтрак с Дягилевым», поставленный режиссером Павлом Сеплярским. Программа следующего концерта – 28 мая – составлена из произведений композиторов, в той или иной мере сотрудничавших с Дягилевым в Париже. Первое место в ряду его постоянных творческих партнеров и единомышленников принадлежит Игорю Стравинскому, с именем которого связаны революционные прорывы в музыкальном театре, самые громкие скандалы и величайшие триумфы «Русских сезонов». Другой значимый для Дягилева автор — Николай Римский-Корсаков, чьи сочинения многократно появлялись в афишах «Русских сезонов». Охотно сотрудничал Дягилев и с современными французскими композиторами, в частности, из группы «Шестерка». Среди композиторов-новаторов, не писавших для театра, Дягилев высоко ценил Александра Скрябина и содействовал исполнению его симфонической музыки в Париже.

Заключительный день фестиваля, 29 мая, откроет соната Антонио Вивальди — итальянского композитора родом из Венеции, города, сыгравшего исключительную роль в судьбе Дягилева. Продолжат программу три произведения для гитары соло, написанные композиторами из разных стран, каждый из которых сотрудничал с дягилевской труппой: это испанец Мануэль де Фалья, французы Жорж Орик и Дариюс Мийо, а также Сергей Прокофьев. Завершающим аккордом фестиваля прозвучит знаменитый этюд для 23 солирующих струнных «Метаморфозы» Рихарда Штрауса, с которым Дягилев работал в 1910-е годы.

Фестиваль VIVARTE откроет череду дягилевских событий в Государственной Третьяковской галерее. Осенью 2022 года музей отметит юбилей знаменитого импресарио выставкой «Дягилев. Генеральная репетиция».

Прекрасно понимавший важность рекламы, Дягилев тщательно готовил публику. Его премьеры предварялись генеральными репетициями, на которые он приглашал журналистов, балетных критиков, влиятельную публику. Их мнение подчас определяло будущий успех спектакля. Именно репетиция станет темой выставки, посвященной Дягилеву. На экспозиции будет представлено около 200 эскизов костюмов и декораций, часть из них показывается впервые. Главным открытием для зрителей и специалистов станет коллекция уникальных костюмов, выполненных по эскизам Льва Бакста, Николая Рериха, Александра Головина и Натальи Гончаровой для «Русского балета Дягилева», и декорация Рериха к одному из самых знаменитых спектаклей – «Половецким пляскам». Проект станет «генеральной репетицией» именного зала Дягилева, который планируется открыть в постоянной экспозиции Новой Третьяковки.

Аутентичные афиши выступлений «Русского балета Сергея Дягилева» являются настоящими раритетами. Это документальные свидетельства жизни дягилевской антрепризы, позволяющие оценить ее репертуарную политику. Представленный на афише список балетов объединяет абсолютные хиты («Половецкие пляски», «Петрушка») со спектаклями-экспериментами («Шут», «Парад», «Русские сказки»). Крупным шрифтом выделен премьерный спектакль 1923 года – «Свадебка». Плакат украшает эскиз костюма к балету «Парад», созданный Пабло Пикассо.

Произведения для показа перед концертами фестиваля

«Золотой петушок» – один из самых известных спектаклей дягилевской антрепризы. Его премьера в 1914 году в Парижской национальной опере не только принесла мировую известность художнику Наталии Гончаровой, но и ознаменовала собой начало успешного сотрудничества Дягилева с представителями художественного авангарда. Яркие декорации и костюмы, украшенные орнаментами, создавали на сцене атмосферу праздника. Спектакль неоднократно ставился другими русскими труппами и был показан во время знаменитого Эдинбургского фестиваля, посвященного Дягилеву.

Произведения для показа перед концертами фестиваля

В 1916 году во время пребывания в Испании Дягилев, вдохновленный танцевальной и музыкальной культурой этой страны, задумал постановку «испанских» балетов на музыку Мориса Равеля и Исаака Альбениса. Оформление спектаклей было поручено Наталии Гончаровой. Для наилучшего «погружения в материал» Дягилев вместе с Гончаровой, Михаилом Ларионовым и хореографом Леонидом Мясиным совершил поездку по испанским городам. Художница выполнила множество эскизов костюмов и декораций, отразивших ее представление об испанском характере, ее впечатления от танцев фламенко. Постановки, задуманные Дягилевым, не были осуществлены, но несколько костюмов по эскизам Гончаровой было изготовлено для знаменитой танцовщицы Кариатис.

27 МАЯ 2022
ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

«Дягилев»
Синтетический музыкальный спектакль
по пьесе **Марии Дружининой** «Завтрак с Дягилевым»

Режиссер – **Павел Сеплярский**
Композитор – **Макс Ротшильд**
Видеограф – **Екатерина Бессмертная**
Художник по костюмам – **Дарья Серова Brier**
Художник по звуку – **Александр Надеждин**
Сопродюсер, помощник режиссера – **Александра Филиппенко**

Действующие лица и исполнители
Сергей Дягилев **– Лёня Семёнов**
Дмитрий Философов **– Игорь Титов**
Александр Бенуа **– Вадик Королёв**
Лев Бакст **– Богдан Кияшко**
Зинаида Гиппиус **– Софья Донианц**
Вальтер Нувель, Няня – **Мария Лапшина**
Валентин Серов, Константин Сомов **– Олег Соколов**

В спектакле принимают участие
Константин Захарато (балалайка)
Сергей Осокин (аккордеон)

«Я, во-первых, большой шарлатан, хотя и с блеском, во-вторых, большой шармер, в-третьих – нахал, в-четвертых, человек с большим количеством логики и малым количеством принципов и, в-пятых, кажется, бездарность; впрочем, я, кажется, нашел мое настоящее назначение – меценатство. Все данные, кроме денег, но это придет».
(23-летний Сергей Дягилев о себе)

Спектакль «Дягилев» – это история рождения, расцвета и заката творческого объединения «Мир искусства», рассказанная от лица его основателей и их сподвижников: Сергея Дягилева, Дмитрия Философова, Льва Бакста, Александра Бенуа, Валентина Серова, Зинаиды Гиппиус и других.

Режиссер Павел Сеплярский взял из пьесы Марии Дружининой ироничные диалоги ярких молодых людей, которым довелось пройти через многие жизненные перипетии и вписать свои имена в историю искусства, и погрузил в сложный исторический контекст (петербургский период деятельности Дягилева до отъезда в Париж), находя рифмы с сегодняшним днем.

Постановка намеренно малонаселенна и аскетична. Хрупкость и «прозрачность» творческой компании, духовная близость ее участников подчеркнуты минимализмом декораций и решением доверить некоторым актерам несколько ролей.

Основу визуального ряда составляет специально созданный контент, дополненный документальной хроникой и демонстрацией экспонатов из собрания Третьяковской галереи – шедевров изобразительного искусства, имеющих прямое отношение к сюжету и героям пьесы.

В спектакле звучит оригинальная живая музыка, написанная композитором и гитаристом Максом Ротшильдом для голосов, акустических инструментов и электроники.

ПАВЕЛ СЕПЛЯРСКИЙ

Павел Сеплярский

режиссер

Павел Сеплярский окончил МГУ имени М. В. Ломоносова (факультеты высшей математики и кибернетики и экономический) и Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Владимира Хотиненко, Павла Финна и Владимира Фенченко).

Автор сценария и режиссер многочисленных постановок с участием звезд театра, кино, музыки и балета в России и за рубежом; режиссер игровых и документальных фильмов. В числе киноработ – короткометражные фильмы «Под сурдинку» на стихи Саши Черного, «Цвет клевера», «Альбом», удостоенные многих фестивальных наград.

Сотрудничал с Еврейским культурным центром, театром МОСТ, Музеем Михаила Булгакова, Библиотекой иностранной литературы имени М. И. Рудомино, Сахаровским центром, «Театриумом» Терезы Дуровой и многими другими; неоднократно выступал как режиссер open air проектов. Совместно с хореографом Андреем Меркурьевым поставил балет *W.oda* на музыку Филипа Гласса и балет «Щелкунчик» Чайковского на собственное либретто.

Организатор, автор, ведущий акций «Ночь искусств», «Ночь в музее», «Ночь в театре», «Ночь в библиотеке». С 2014 года – организатор и ведущий формата «Киночетверг 2.0». В 2020–2021 гг., помимо работ традиционного формата, выпустил также две постановки online и курировал выставки современного искусства.

Лёня Семёнов

Лёня Семёнов родился в 1990 году в Москве. Окончил Театральный институт имени Бориса Щукина (мастерская Владимира Сажина). Артист театра МОСТ. Играет в спектаклях «Поминальная молитва», «Как важно быть серьезным», «Русский авангард», «Русская народная почта», «Оттепель», «Тобио – мастер кукол». В Театре имени М. А. Булгакова играет в спектаклях «Шизофрения» и «Белые ночи» Екатерины Негруцы. Создатель и резидент театрального проекта «Живая суббота».

Игорь Титов

Игорь Титов родился в 1991 году в Брянске. Окончил Школу-студию МХАТ (мастерская Дмитрия Брусникина). В настоящее время – артист театра Мастерская Брусникина. Режиссер-постановщик спектаклей «Право на отдых», «Турбины. Дни». Играет в спектаклях «Норма», «Бесы», «Сван», «Бы», «Истории об истории. Рюриковичи», «Конармия», «10 дней, который потрясли мир», «АЙ ФАК Трагедия», «Кандид». В Театре на Бронной играет в спектакле «Норма» Владимира Сорокина. Лидер группы *Banvivan*.

Вадик Королёв

Вадик Королёв родился в 1984 году в Перми. Окончил юридический факультет Пермского государственного университета. С 2017 года снимается в кино, дебютировал в картине «Город уснул». В 2019 году сыграл главную роль в фильме «Человек из Подольска». Лидер и автор песен музыкальной группы *OQJAV*. Группа записала четыре студийных альбома и создала музыку для ряда спектаклей, в том числе «Красный крест» «Гоголь-центра», «Рас-стаемся» Мобильного художественного театра (МХТ), «Восемь женщин» Тюменского БДТ.

Богдан Кияшко

Богдан Кияшко родился в 1992 году в Кирове. Начал музыкальное образование в хоре мальчиков и юношей «Орлята». В дальнейшем обучался в Музыкальном училище имени Гнесиных. Окончил ВГИК (мастерская режиссера Сергея Соловьева). Работал в Театре Стаса Намина, играл в различных антрепризных спектаклях. Лауреат международных конкурсов, участник шоу «Голос». Актер и автор песен.

Софья Донианц

Софья Донианц родилась в Москве. В 2012 году окончила Российскую академию театрального искусства (ГИТИС). Играла в Театре на Покровке в спектаклях «Война и мир. Княжна Марья», «Мой бедный Марат», «Гамлет», «Тартюф», «Месяц в деревне», «Арбенин» и других. В числе работ в кино и сериалах – «Гений: Пикассо», «МЫ», «Призвание», «Черная весна», «Кристина», «СГ», «Фитнес», «Бесы», «Развод» и другие.

Мария Лапшина

Мария Лапшина родилась в 1998 году в семье актеров. В 2019 году окончила Школу-студию МХАТ (курс Дмитрия Брусникина). Играет в спектаклях «Норма», «Черная книга Эстер», «Транссиб», «Зарница», «Тени великих смущают меня» в Мастерской Брусникина, «Лекарь поневоле» в Театре Наций, «Летели качели» в театре «Практика», «Кому на Руси жить хорошо», «Барокко», «Красный крест», «Буковски» в «Гоголь-центре». Работы в кино и сериалах: «Оторви и выбрось», «Ты здесь», «Угрюм-река», «Небо измеряется милями», «Шесть Два Восемь», «Доктор Преображенский», «Про любовь. Только для взрослых», «Событие», «Многоточие», «Дело о «Мертвых душах», «Дети Арбата».

Олег Соколов

Олег Соколов родился в 1983 году. В 2007 году окончил ГИТИС (мастерская Марка Захарова). Играет в спектаклях «Вишневый сад. Комедия», «Женитьба. Трагедия?», «Земляничная поляна», «Теллурия» в Театре на Таганке, «Зеленые щеки апреля» в Театре.doc.

Яна Иванилова (сопрано)
Пётр Лаул (фортепиано)
Елена Ревич (скрипка)
Анна Кошкина (виолончель)
Павел Стёпин (контрабас)
Екатерина Мочалова (домра)
Малика Мухитдинова (флейта)
Ольга Томилова (гобой)
Игорь Фёдоров (кларнет)
Михаил Шиленков (фагот)
Алексей Серов (валторна)

1 отделение

Ефрем Цимбалист (1889–1985)
Фантазия на темы из оперы Римского-Корсакова «Золотой петушок» (1945)
Переложение для домры и фортепиано

Исполняют
Екатерина Мочалова и Пётр Лаул

Рихард Штраус (1864–1949) – **Франц Хазенёрль** (1885–1970)
«Тиль Уленшпигель на новый лад» (Till Eulenspiegel einmal anders) для скрипки, кларнета, валторны, фагота и контрабаса (1954)

Исполняют
Елена Ревич, Игорь Фёдоров, Алексей Серов, Михаил Шиленков и Павел Стёпин

Николай Римский-Корсаков (1844–1908)
Романсы для голоса и фортепиано:

«На холмах Грузии». Стихи А. С. Пушкина
«О чем в тиши ночей…». Стихи А. Н. Майкова
«Дробится, и плещет, и брызжет волна». Стихи А. К. Толстого
«Не ветер, вея с высоты…». Стихи А. К. Толстого
«Редеет облаков летучая гряда». Стихи А. С. Пушкина
«То было раннею весной…». Стихи А. К. Толстого
«Звонче жаворонка пенье». Стихи А. К. Толстого

Исполняют
Яна Иванилова и Пётр Лаул

Игорь Стравинский (1882–1971)
«Итальянская сюита» для скрипки и фортепиано (1934)

I. Introduzione / Интродукция
II. Serenata / Серенада
III. Tarantella / Тарантелла
IV. Gavotta con due Varizioni / Гавот с вариациями
V. Scherzino / Маленькое скерцо
VI. Minuetto e Finale / Менуэт и финал

Исполняют
Елена Ревич и Пётр Лаул

2 отделение

Сергей Прокофьев (1891–1953) – **Олег Танцов** (р. 1957)
Три пьесы из балета «Стальной скок» для флейты, кларнета, фортепиано, скрипки и виолончели

1. Ирисники и папиросники
2. Матрос в браслете и работница
3. Фабрика

Исполняют
Малика Мухитдинова, Игорь Фёдоров, Пётр Лаул, Елена Ревич и Анна Кошкина

Александр Скрябин (1872–1915)
Соната № 5 для фортепиано фа-диез мажор, соч. 53 (1907)

Исполняет **Пётр Лаул**

Франсис Пуленк (1899–1963)
Секстет для фортепиано и духовых, соч. 100 (1932/1939)

I. Allegro vivace
II. Divertissement: Andantino
III. Finale: Prestissimo

Исполняют
Пётр Лаул, Малика Мухитдинова, Ольга Томилова, Игорь Фёдоров, Михаил Шиленков и Алексей Серов

Ефрем Цимбалист

Фантазия на темы из оперы Римского-Корсакова «Золотой петушок»

Общение Дягилева с Римским-Корсаковым началось с конфуза: юноша принес мэтру свои сочинения в надежде стать его учеником по композиции в Петербургской консерватории. Однако от мэтра он получил резкую критику и суровый вердикт: композиторского дарования, увы, не видно. Сергей был взбешен и якобы заявил профессору, что подобная слепота станет позорным пятном в его биографии, а мир еще услышит о композиторе Дягилеве. Однако этот случай имел судьбоносное значение для будущего импресарио: ему хватило мудрости искать призвание в иной сфере. Хотя серьезная подготовка Дягилева-музыканта (в частности он был весьма приличным пианистом, «доросшим» до публичного исполнения Концерта Шумана) позволила ему позднее приобрести авторитет среди композиторов и основательно вмешиваться в их творчество.

Музыка Римского-Корсакова не раз появлялась в афишах «Русских сезонов» в Париже. Дягилев включил в репертуар несколько его опер, хореограф Михаил Фокин превратил в одноактный балет сюиту «Шехеразада». Одним из интереснейших экспериментов стала постановка «Золотого петушка» (1914). Оперных солистов поместили на заднем плане амфитеатром, где они пели свои партии, пока на авансцене царили их «дублеры» – артисты балета, – разыгрывая все действо. Наряду с яркой музыкой, дерзкой идеей двух планов и фокинской хореографией зрители оценили и сценографию Наталии Гончаровой, оформившей ослепительно красочный спектакль в духе русского народного лубка. Увы, из-за разногласий с семьей Римского-Корсакова дягилевцы «Золотого петушка» больше никогда не показывали. Спустя 30 лет американский скрипач-виртуоз Ефрем Цимбалист на основе ключевых тем оперы написал блестящую концертную фантазию для скрипки и фортепиано.

Рихард Штраус – Франц Хазенёрль

«Тиль Уленшпигель на новый лад»

Единственный раз Дягилев обратился к современному немецкому композитору, когда заказал балет «Легенда об Иосифе» на библейский сюжет Рихарду Штраусу, всемирно известному мастеру. Заплатил баснословный гонорар и пригласил дирижировать на премьере. Однако ни музыка (великолепно оркестрованная, но скучноватая), ни постановка (с которой началось многолетнее сотрудничество Дягилева с танцовщиком и хореографом Леонидом Мясиным) успеха не имели. Два года спустя в афишах «Русского балета» появилось другое произведение Штрауса – симфоническая поэма «Веселые проделки Тиля Уленшпигеля», бесспорный шедевр, созданный еще в 1895 году и снискавший повсеместную славу. Теперь красочную остросюжетную партитуру облюбовал Вацлав Нижинский – некогда ведущий танцовщик и второй хореограф «Русского балета», в 1913-м изгнанный Дягилевым по личным причинам. В 1916 году ради гастролей в Америке Дягилев возобновил контракт с Нижинским, и 23 октября в Нью-Йорке состоялась премьера «Тиля Уленшпигеля». Одноактный балет на музыку Штрауса стал «лебединой песней» Нижинского-хореографа, исполнившего и главную роль. Но ни его мастерство, ни многие интересные находки спектакля зрителей не впечатлили.

Спустя почти четыре десятилетия австрийский композитор Франц Хазенёрль сделал транскрипцию поэмы Штрауса, проявив большое мастерство и остроумие. Он умудрился свести все партии громадного оркестра к ансамблю из пяти музыкантов: к примеру, 16 первых и 16 вторых скрипок превращаются в одну, а контрабас заменяет группу ударных. Музыкальное содержание концентрируется, сжимаясь, но сохраняются форма и драматургия оригинала. В 1954 году сочинение было опубликовано и впервые исполнено музыкантами Венского филармонического оркестра.

Николай Римский-Корсаков

Романсы

К карьере профессионального музыканта Дягилев пробовал подойти с нескольких сторон. С одной из них, его тянуло к композиции, и в 1894 году он планировал поступить в Петербургскую консерваторию. Из своих сочинений на суд профессора Римского-Корсакова он представил Романс для виолончели и фортепиано, часть скрипичной сонаты и пару вокальных миниатюр. Писать для голоса было для него, пожалуй, наиболее естественно, так как он много лет всерьез обучался вокалу (а первый романс сочинил в 15 лет). В 1890-е годы он брал уроки пения у профессора консерватории Станислава Габеля, затем у приглашенного в Петербург итальянца Антонио Котоньи. Последний *«пришел в восторг от Сережиного голоса... Он сказал, что такого меццо-баритона не слыхал и у итальянских певцов...»* (из письма сводного брата Дягилева Юрия). На домашних вечерах, проходивших у Дягилева, и в наиболее авторитетных музыкальных кружках Петербурга, где *«заседали представители “Могучей кучки”»* (включая Римского-Корсакова), Сергею не раз доводилось блеснуть в вокальном репертуаре. В 1896 году он подал прошение о зачислении в консерваторию на вокальное отделение. Что за этим воспоследовало, история умалчивает, но известно, что Дягилев скоро переключил свой интерес на изобразительное искусство.

В наследии Римского-Корсакова – около 80 вокальных миниатюр, написанных преимущественно во второй половине 1860-х и в конце 1890-х годов. В историю русского романса он вошел как поэт-лирик, продолжатель «пушкинской» линии Глинки, сохранивший искренность выражения, благородство тона, возвышенность чувства, склонность к претворению образов природы. Многие романсы Римского-Корсакова близки его операм и симфоническим произведениям, создаваемым в те же периоды.

Игорь Стравинский

«Итальянская сюита»

Первое место в ряду творческих партнеров и единомышленников Дягилева принадлежит Игорю Стравинскому. Именно с его именем связаны революционные прорывы в музыкальном театре, самые громкие скандалы «Русских сезонов» в Париже и величайшие триумфы «Русского балета». В числе произведений, созданных Стравинским для дягилевской антрепризы, – балет о любовных похождениях Пульчинеллы (1920), якобы основанный на рукописях итальянского композитора Джованни Баттиста Перголези.

«Неаполитанская музыка Перголези всегда очаровывала меня своим народным характером и своей испанской экзотикой, – писал Стравинский. – *Находящееся у меня в руках наследие Перголези, эти многочисленные фрагменты и отрывки незаконченных или едва набросанных произведений, которые, по счастью, избежали фильтровки академических редакторов, заставляли меня все сильнее и сильнее чувствовать подлинную природу этого музыканта и все яснее ощущать мое с ним близкое духовное родство и даже общность чувств».* Однако ни он, ни Дягилев даже не предполагали, что музыка, которую они принимали за творения Перголези, на самом деле принадлежит перу пяти разных композиторов: Доменико Галло, Карло Монцы, Алессандро Паризотти, голландца Унико Виллема ван Вассенара и лишь отчасти Перголези (фрагменты опер «Фламинио», «Влюбленный брат», кантаты «Свет очей моих» и Симфонии №1 для виолончели и бассо континуо).

В начале 1930-х годов Стравинский подружился в Америке с известным скрипачом Сэмюэлом Душкиным (1891–1976), с которым предпринял ряд совместных выступлений. При активном участии Душкина для пополнения репертуара дуэта был создан ряд транскрипций ранних сочинений Стравинского, в том числе «Итальянская сюита», составленная из номеров балета «Пульчинелла».

Сергей Прокофьев – Олег Танцов

Три пьесы из балета «Стальной скок»

Познакомившись в 1914 году в Лондоне с многообещающим русским композитором Прокофьевым, Дягилев заказал ему балет «Ала и Лоллий» на сюжет из эпохи Древней Руси. Через несколько месяцев Прокофьев показал эскизы заказчику и получил решительный отказ: Дягилев заявил, что в этой музыке напрочь отсутствует русская национальная окраска. *«Пишите такую музыку, чтобы она была русской. А то у вас, в вашем гнилом Петербурге, разучились сочинять по-русски»*, – сказал он. Молодой автор «исправился» и вскоре представил другую работу – «Сказку про шута», взяв за основу сказки Пермской губернии из сборника Афанасьева. Сотрудничество с Прокофьевым, которого Дягилев называл впоследствии своим «вторым сыном» (после Стравинского), продолжилось созданием «большевицкого балета» «Стальной скок» и литургической мистерии «Блудный сын» (по мотивам евангельской притчи), ставшей последним спектаклем дягилевской труппы.

«Стальной скок», поставленный в 1927 году, наделал на Западе много шума. Необычно было всё: воплощенные на сцене бытовые зарисовки времен экономической разрухи 1920-х и процесс превращения России в индустриальную страну; конструктивистские декорации, воссоздающие завод-гигант; соответствующая хореография, *«когда движения танцоров становились все более энергичными, колеса вращались, трансмиссии и маховики двигались, свет включался и выключался»*. При этом Прокофьев создал ясную, напористую и мелодичную музыку, которую Всеволод Мейерхольд назвал *«подлинной поэмой индустриализации»*. Критики писали, что «Стальной скок» – *«не гимн машинам, а музыкально-лирические картины России начала 20-х годов»*. В наше время известный российский кларнетист Олег Танцов выбрал из партитуры балета три наиболее ярких номера и переработал их для квинтета.

Александр Скрябин

Пятая соната для фортепиано

Когда Дягилев, обосновавшийся в Париже, решил покорить европейцев русской музыкальной культурой, поначалу он придумал устроить цикл «исторических концертов» на сцене Гранд Опера. Он проделал огромную подготовительную работу, сам составил программу, и наконец пять музыкальных вечеров прошли с размахом с 16 по 30 мая 1907 года. Наряду с фрагментами из опер и симфоническими полотнами классиков от Глинки до Глазунова исполнялись сочинения молодых авторов. В частности в Париже должна была состояться мировая премьера «Поэмы экстаза» Скрябина, но тот не успел завершить партитуру, и ее заменили другие его опусы. Выбитый из колеи Скрябин, который должен был выступить также в качестве солиста-пианиста и дирижера, сложил с себя полномочия. «Исторические концерты» были тепло приняты публикой, но не принесли устроителям ожидаемого дохода, а сотрудничество Дягилева и Скрябина продолжения не имело. Однако талант композитора-новатора и его творческие открытия мудрый антрепренер не мог не ценить. Скоропостижная кончина Скрябина в 1915 году произвела на Дягилева тяжелое впечатление, и он послал семье усопшего искреннюю телеграмму с соболезнованиями.

Почти одновременно с «Поэмой экстаза» Скрябин написал Пятую фортепианную сонату. На родство этих сочинений автор явственно указал сам, взяв для эпиграфа сонаты фрагмент литературного текста «Поэмы экстаза»: *«Я к жизни призываю вас, скрытые стремленья! / Вы, утонувшие в темных глубинах / Духа творящего, вы боязливые / Жизни зародыши, вам дерзновенье я приношу»*. Действительно, общая драматургия сонаты (также одночастной) близка «Поэме» устремленностью эмоционально-образного развития от начального томления к триумфальному достижению цели.

Франсис Пуленк

Секстет для фортепиано и духовых

С Франсисом Пуленком (ведущим представителем новомодной группы «Шестерка») и другими молодыми французскими композиторами Дягилев начал сотрудничать с 1920-х годов, когда ослабли его связи с новым искусством послереволюционной России. *«Как мне найти за границей молодых русских композиторов и художников?»* – восклицал он. Впрочем, в воспитанниках русских балетных школ недостатка не было, и именно они составляли костяк дягилевской антрепризы, у которой наилучшим образом складывались отношения с правительственными и художественными кругами Франции. Так, данью уважения французской культуре стали постановки забытых опер Гуно и Шабрие, к которым молодые авторы – Пуленк, Сати, Мийо и Орик – по заказу Дягилева написали речитативы. Когда эти маленькие заказы были с честью выполнены, последовали крупные. В частности Пуленк написал для труппы Дягилева балет “Les biches” (дословно «Лани», но точнее «Дамы полусвета», «Милашки») с легкой мелодичной музыкой, весьма фривольным сюжетом и соответствующей ему эротичной хореографией Брониславы Нижинской, выступавшей в главной роли.

Композитор Николай Мясковский иронично назвал партитуру “Les biches” *«забавной хрестоматией от Рамо до Стравинского»* и *«дневником неугомонного путешественника по всем странам музыкальной культуры»*. Публику и критику совершенно очаровала музыка Пуленка – задорная, изящная, вбирающая в себя черты стилей прошлого и настоящего. Другим произведениям Пуленка, в том числе Секстету для фортепиано и духовых, написанному в начале 1930-х годов и переработанному в 1939-м, тоже присущи вышеописанные свойства – обаяние, легкость и свободная игра стилистическими моделями от Моцарта до джаза.

29 МАЯ 2022
ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

ПРОГРАММА

Марина Катаржнова (скрипка)
Павел Романенко (альт)
Борис Андрианов (виолончель)
Павел Стёпин (контрабас)
Дмитрий Илларионов (гитара)
Ольга Томилова (гобой)
Игорь Фёдоров (кларнет)

1 отделение

Антонио Вивальди (1678–1741)
Соната ля минор для виолончели и бассо континуо, RV 44 (ок. 1720–1730)
Переложение для виолончели и гитары Дмитрия Илларионова и Бориса Андрианова

I. Largo
II. Allegro poco
III. Largo
IV. Allegro

Исполняют
Борис Андрианов и Дмитрий Илларионов

Мануэль де Фалья (1876–1946)
«Памяти Клода Дебюсси» (Homenaje – Le Tombeau de Claude Debussy) для гитары соло (1920)

Жорж Орик (1899–1983)
«Посвящение Алонсо Мударре» (Hommage a Alonso Mudarra) для гитары соло (1960)

Дариюс Мийо (1892–1974)
«Сеговиана» (Segoviana) для гитары соло, соч. 366 (1957)

Исполняет **Дмитрий Илларионов**

Сергей Прокофьев (1891–1953)
Квинтет (музыка балета «Трапеция») для гобоя, кларнета, скрипки, альта и контрабаса, соч. 39 (1924)

I. Tema con variazioni / Тема с вариациями
II. Andante energico
III. Allegro sostenuto, ma con brio
IV. Adagio pesante
V. Allegro precipitato, ma non troppo presto
VI. Andantino

Исполняют
Ольга Томилова, Игорь Фёдоров, Марина Катаржнова, Павел Романенко и Павел Стёпин

2 отделение

Рихард Штраус (1864–1949)
«Метаморфозы» – этюд для 23 солирующих струнных (1945)

Исполняют
Родион Петров, Карэн Шахгалдян, Елена Корженевич, Сергей Сухобрусов, Аяко Танабе, Оксана Колясникова, Василиса Хаддад, Яна Щёголева, Никита Буднецкий, Владимир Солуянов (скрипки),
Павел Романенко, Евгений Щёголев, Любовь Лазарева, Илья Гофман, Анна Чугаева (альты),
Борис Андрианов, Пётр Кондрашин, Сергей Суворов, Галина Мальян, Мария Зайцева (виолончели),
Виталий Веселовский, Никита Кехер, Герман Данилов (контрабасы)

Антонио Вивальди

Соната ля минор для виолончели и бассо континуо

Антонио Вивальди – итальянский композитор, чей творческий гений родился и расцвел в Венеции. Он писал оперы для венецианских театров, создал множество знаменитых инструментальных концертов, сонат и вокальных сочинений для консерватории-пансиона Pio Ospedale della Pietà, где более 30 лет был музыкальным наставником молодежи, обеспечив скромному учреждению беспримерную славу. *«Венеция – город контрастов и парадоксов. В ней гармонично сочеталось то, что в ином месте казалось несовместимым – Запад и Восток, готика и византизм, обскурантизм и свободомыслие, благочестие и разврат, тирания и демократия, изуверства инквизиции и буйства карнавалов; все это образовало пеструю и причудливую амальгаму, ставшую таким же символом Венеции, как ее бесчисленные каналы и архитектурные памятники. Одним из парадоксов были ее «консерватории», возникшие из сиротских приютов и домов призрения»*, – пишет в монографии о Вивальди Игорь Белецкий.

На многие творческие натуры Венеция оказывала чрезвычайно мощное воздействие, и Дягилев оказался в их числе. Для него жемчужина Адриатики приобрела значение «места силы», где он много лет искал отдохновение и нашел свое последнее пристанище. *«Ты спрашиваешь, люблю ли я Венецию и почему мы сюда приехали?* – писал Дягилев мачехе. – *О последнем скажу: не почему. Просто приехали, ибо нервам здесь уж слишком хорошо и покойно, а жизнь слишком мало похожа на жизнь вообще... я убеждаюсь, что окончу дни свои здесь, где некуда торопиться, не надо делать усилий для того, чтобы жить, а это главная наша беда, мы все не просто живем, а страшно стремимся жить, как будто без этих усилий наша жизнь прекратится».* На надгробии великого импресарио высечены слова: *«Венеция – постоянная вдохновительница наших успокоений».*

Мануэль де Фалья

«Памяти Клода Дебюсси»

Испанский композитор Мануэль де Фалья познакомился с Дягилевым в Париже, но знакомство их было шапочным, пока труппа «Русского балета» не приехала в Испанию на гастроли по приглашению короля Альфонса XIII. Фалья сопровождал русских артистов в этой поездке, сдружился с Дягилевым и получил от него заказ на балет с ярко выраженным испанским характером. Таковым стал спектакль «Треуголка» (по новелле Аларкона «Коррехидор и мельничиха»), поставленный Леонидом Мясиным в 1919 году. Для достижения большей аутентичности представления Дягилев пригласил к сотрудничеству профессионального танцовщика фламенко, однако слишком свободная манера байлаора выбивалась из «командной игры», и участвовать в постановке он не смог. Мясин же успел выучиться у него многим характерным движениям и щедро использовал в хореографии. В результате в «Треуголке» воплотилась мечта Дягилева об истинно испанском балете, хотя она и не стала, как поначалу он грезил, спектаклем сугубо фольклорного направления. Такой спектакль, «Картинки фламенко», для которого Фалья сделал несколько аранжировок андалусских танцев, появился в репертуаре труппы двумя годами позже. Сценографию обоих спектаклей создавал Пабло Пикассо.

Пьеса «Памяти Дебюсси» – единственное гитарное произведение Мануэля де Фальи. Оно было написано по просьбе Анри Прюньера, издателя журнала *Revue Musicale* к первой годовщине смерти французского композитора-импрессиониста. В качестве исполнителя Фалья видел известного испанского виртуоза Мигеля Льобета, который несколько лет просил его сочинить что-нибудь для гитары. По жанровой природе пьеса близка хабанере, а в самом ее конце звучит цитата из фортепианной миниатюры Дебюсси «Вечер в Гренаде».

Жорж Орик

«Посвящение Алонсо Мударре»

Жорж Орик, принадлежавший, как и Пуленк, к группе французских композиторов «Шестерка», был самым молодым ее участником, а первый заказ от Дягилева получил в 24 года. Орик оказался как нельзя более кстати, когда репертуарная политика антрепризы взяла отчетливый французский крен, тем более что молодой автор умел писать яркую, почти эстрадную музыку, а гонорары запрашивал весьма скромные. Дягилев не скрывал, что за одну и ту же сумму Прокофьев напишет один балет, а Орик – три. Так и вышло: в период с 1924 по 1926 год труппа поставила три балета Орика. Первым шел спектакль «Докучные» по одноименной комедии Мольера со стилизацией танцев XVIII века. Год спустя репертуар труппы пополнили «Матросы», комический балет о встрече трех моряков – американца, испанца и француза – в портовой таверне. Орик написал для них зажигательную танцевальную музыку, которая очень понравилась публике, а Прокофьев охарактеризовал партитуру как *«замечательно веселую и блестящую вещь»*. Замыкал триаду балет «Пастораль», рассказывающий о киносъемках на лоне природы и любовной идиллии почтальона и актрисы. Переплетение в сюжете лирики и юмора, пасторальности и гротеска диктовало Орику выбор художественных средств: он сумел остроумно объединить неоклассическую стилизацию с некоторыми современными техниками композиции.

Мастером искусного обращения с музыкой прошлого Орик предстает и в гитарной пьесе *Hommage a Alonso Mudarra*. С присущим ему тонким юмором он выстроил композицию на фрагменте Фантазии Алонсо Мударры (испанского композитора XVI века и виртуозного исполнителя на виуэле), имитирующей игру Людовика XVI на арфе.

Дариюс Мийо

«Сеговиана»

Дариюса Мийо – еще одного участника французской «Шестерки» – Дягилеву усердно «сватал» Эрик Сати, модный композитор-новатор, владевший в ту пору умами молодежи и совершенно покоривший русского антрепренера. Однако единственной крупной работой Мийо для «Русского балета» стал «Голубой экспресс» – представление, с которым Дягилев намеревался максимально приблизиться к реалиям современности, актуализировать работу труппы. *«Хватит музыки, парящей над облаками... Дайте нам музыку, которая ходит по земле»*, – говорил он. Для балета был избран незамысловатый сюжет, сводившийся к нескольким сценам на фешенебельном курорте и демонстрации пляжного спорта; сценография отличалась лаконизмом (с лихвой компенсированным модными костюмами Коко Шанель). Хореография же отображала коллективные спортивные упражнения или торжественный парад, а в сольных номерах акробатика подчас преобладала над танцем. При этом Мийо написал музыку в духе классических французских оперетт, чередуя легкие танцевальные номера с вокальными эпизодами. Финальный марш-парад он завершил юмористической фугой, сопровождавшей в спектакле веселую неразбериху. В итоге жанр представления его создатели определили как танцевальную оперетту. В нем также впервые появился знаменитый занавес Пикассо с изображением двух бегущих женщин богатырского сложения в белых туниках. Он так понравился Дягилеву, что впоследствии не раз использовался как официальный занавес «Русского балета».

«Сеговиана» – единственная гитарная пьеса в наследии Мийо, – как явствует из названия, вдохновлена искусством испанского гитариста Андреса Сеговии и стилистически связана с испанской музыкой.

Сергей Прокофьев

Квинтет (музыка балета «Трапеция»)

«Трапеция» Прокофьева – своего рода побочная линия сотрудничества композитора с дягилевской командой. В 1913 году лидер «Русского балета» впервые заключил контракт с молодым хореографом Борисом Романовым – учеником и последователем Михаила Фокина. Романов поставил тогда спектакль «Трагедия Саломеи» для примы Тамары Карсавиной, год спустя ему доверили подготовить хореографические номера в опере Стравинского «Соловей». Ни та, ни другая постановки не произвели особого впечатления на зрителя, а следующий проект с участием Романова – балет «Ала и Лоллий» – и вовсе не состоялся, так как Дягилев отверг музыку Прокофьева.

Но десятилетие спустя Прокофьеву и Романову все же довелось поработать вместе – над балетом «Трапеция», для которого хореограф использовал свое старое либретто к балету «Что случилось с балериной, китайцами и прыгунами». В 1922 году Романов организовал в Берлине собственную антрепризу по образу и подобию дягилевской – Русский романтический театр – и в течение нескольких лет предпринимал с ней гастроли по Европе. Первый раз «Трапецию» – *«смешной, фантастический, клоунский»* спектакль, походивший на цирковое представление, – театр Романова дал 6 ноября 1925 года в немецком городе Гота, спустя несколько дней повторил в Ганновере, а в марте представил в Турине. Музыка балета включала восемь номеров, причем прозорливый композитор сразу писал партитуру, подходящую и для театрального воплощения, и для концертной практики. Ни в Германии, ни в Италии «Трапеция» успеха не имела, после возвращения в Берлин труппа Романова была распущена и вскоре прекратила свое существование, а музыка Прокофьева время от времени исполнялась как квинтет в шести частях. Новую жизнь реконструированный балет обрел в XXI веке.

Рихард Штраус

«Метаморфозы»

Рихард Штраус – немецкий композитор, с которым Дягилев сотрудничал в 1910-е годы, – написал этюд «Метаморфозы» в 1945 году за месяц до падения Берлина. Это сочинение стало откликом композитора на военно-политические события того времени, а по своему содержанию оно напоминает и траурную оду, и элегическую поэму. В музыке этюда развивается, претерпевая различные метаморфозы, мотив Траурного марша из «Героической» симфонии Бетховена.

Конец войны и разрушение Германии Штраус воспринимал как светопреставление – крушение старого мира и великой немецкой культуры. Главным же импульсом к созданию «Метаморфоз» послужила бомбардировка Мюнхена – родного города композитора – в октябре 1943 года, в результате которой был разрушен оперный театр, где некогда шли премьеры опер Штрауса. Другое печальное для Германии событие – разрушение Дома Гёте в Веймаре *(«величайшей святыни мира»*, как считал Штраус) – подсказало композитору основную идею произведения. Принцип метаморфоз – краеугольный камень натурфилософии Гёте («Учение о метаморфозах растений»). Названное таким образом сочинение, где встречаются аллюзии на музыку Вагнера, Баха, венских классиков, воспринимается как погребальная песнь по всей немецкой культуре.

В частности некоторые мелодические обороты в этюде напоминают мотив Траурного марша на смерть Зигфрида из вагнеровской «Гибели богов», выступая метафорой нового «разрушения Валгаллы». А тема Траурного марша Бетховена, звучащая в самом конце у виолончелей и контрабасов, сопровождается авторской пометкой “In memoriam!” – «В память!». В память не только о погибшей культуре Германии, но и о навеки уходящей музыке благородного романтического склада – каковой, одной из последних в истории, и стало это сочинение.

БОРИС АНДРИАНОВ

Борис Андрианов

виолончель

Борис Андрианов – известный российский виолончелист, выступающий на крупнейших сценах мира и престижных фестивалях. Музыкант придает особое значение выступлениям в России, будь то крупные культурные центры, малые города или отдаленные поселки, где прежде никогда не проводились концерты. Лидер и активный участник ряда международных и национальных проектов, ставящих целью развитие отечественной музыкальной жизни. В их числе фестивали *VIVACELLO*, *VIVARTE* и «Музыкальная экспедиция».

Окончил МССМШ имени Гнесиных (класс Веры Бириной), Московскую консерваторию (класс профессора Наталии Шаховской) и Высшую школу музыки имени Ханса Айслера в Берлине (класс профессора Давида Герингаса). Победитель международных конкурсов в Загребе (имени Антонио Янигро), Йоханнесбурге, Ганновере (*Classica Nova* имени Д. Д. Шостаковича), Париже (конкурс Мстислава Ростроповича) и Южной Корее (имени Исан Юна). Лауреат XI Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Заслуженный артист России.

Активно сотрудничает с современными композиторами, неоднократно представлял премьеры новых сочинений. Имеет разнообразную дискографию. Преподает в Московской консерватории. Играет на инструменте работы Карло Бергонци из Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов.

ЯНА ИВАНИЛОВА

Яна Иванилова

сопрано

Яна Иванилова окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных (класс профессора Валентины Левко) и ассистентуру-стажировку Московской консерватории (класс профессора Нины Дорлиак). Стажировалась у Ингеборг Вамзер (сольное пение) и Петера Берне (музыкальная стилистика) в Вене, у Мари Девалюи в Монреале. Лауреат международного конкурса имени Микулаша Шнайдера-Трнавского в Трнаве (Словакия).

В 1994–1999 гг. – солистка театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова. В 2008 году дебютировала в Большом театре России. Сотрудничала с ансамблями «Мадригал», «Академия старинной музыки», «Орфарион», с выдающимися солистами и дирижерами. Выступала во многих престижных залах мира.

Принимала участие в премьерах ряда сочинений Десятникова; в мировых премьерах опер «Король-пастух» Галуппи, «Эней в Лацио» Сарти и «Лунная ночь» Алябьева; российской премьере оперы «Антигона» Траэтты; в премьере восстановленной оперы «Каирский гусь» Моцарта и многих других. Особое место в творческой деятельности певицы занимает камерное музицирование. Имеет записи на компакт-дисках.

Член жюри IV Международного конкурса оперного пения *World Music Heritage* в Москве (2022). Заслуженная артистка России; награждена медалью «За вклад в развитие музыкального искусства».

ДМИТРИЙ ИЛЛАРИОНОВ

Дмитрий Илларионов

гитара

Дмитрий Илларионов окончил Академическое музыкальное училище при Московской консерватории (класс Натальи Дмитриевой), Российскую академию музыки имени Гнесиных и ассистентуру-стажировку РАМ (класс профессора Александра Фраучи), затем аспирантуру Высшей школы музыки в Карлсруэ (Германия). В настоящее время – доцент РАМ.

Лауреат 25 международных конкурсов, в том числе конкурса Гитарной ассоциации Америки (*GFA*), имени Франсиско Тарреги и имени Андреса Сеговии в Испании. Гастролировал в Европе, Азии, США, участвовал в известных фестивалях в России и за рубежом. Один из основателей фестиваля «Виртуозы гитары» в Москве, руководитель «классического» дня фестиваля «Мир гитары» в Калуге, арт-директор Международного фестиваля гитары в Новосибирске. Член жюри конкурсов *GFA* в США, имени Александра Фраучи в Москве, конкурса гитаристов в Гориции (Италия).

Первый исполнитель ряда сочинений Никиты Кошкина, Анджело Джилардино, Сергея Руднева, Алексея Рыбникова и других авторов. Записал диски на фирмах *Delos*, *Naxos*, *Doberman*, *Daminus*. Участвовал в записи саундтрека фильма «Пассажирка» Станислава Говорухина; снимался в документальном фильме «Битва за гитару» и художественном музыкальном фильме «Дух Соноры» Алексея Рыбникова.

МАРИНА КАТАРЖНОВА

Марина Катаржнова

скрипка

Марина Катаржнова окончила МССМШ имени Гнесиных (класс скрипки Натальи Фихтенгольц, класс камерного ансамбля Лидии Фихтенгольц), Московскую консерваторию и ассистентуру-стажировку МГК (преподаватели – Зариус Шихмурзаева, Назар Кожухарь, Сергей Кравченко, Александр Бахчиев). Лауреат Всероссийского конкурса имени М. М. Ипполитова-Иванова и Международного конкурса имени А. И. Ямпольского. В настоящее время – доцент Московской консерватории, художественный руководитель оркестра Факультета исторического и современного исполнительского искусства. Преподаватель барочного отделения МССМШ имени Гнесиных.

Наряду с современной и барочной скрипкой играет на альте. Солистка ансамбля «Студия новой музыки», Московского ансамбля современной музыки. Концертмейстер и один из лидеров правления «Персимфанса». Сотрудничала с коллективами *Pratum Integrum*, *Gnessin Baroque*, «Академия старинной музыки», *BACH-Consort*, *Collegium Marianum*, *ERSO, Baltik Baroque*, *A la Russe,* Ансамблем старинной музыки МГК. Среди партнеров по ансамблю – Алексей Любимов, Назар Кожухарь, Алексей Мельников, Александр Рудин, Елена Ревич, Александр Тростянский, Дмитрий Синьковский, Даниил Крамер и другие. Имеет записи на радио, ТВ и CD. Неоднократно участвовала в записях и создании киномузыки.

АННА КОШКИНА

Анна Кошкина

виолончель

Анна Кошкина окончила Калининградский областной музыкальный колледж имени С. В. Рахманинова (класс Светланы Корогодиной) и Московскую консерваторию (класс Бориса Андрианова), затем продолжила обучение в Берлинском университете искусств (класс профессора Данжуло Ишизаки). Участвовала в мастер-классах Давида Герингаса, Ивана Монигетти, Наталии Шаховской, Джованни Соллимы, Йенса Петера Майнца, Трольса Сване, Стефана Попова, Леонида Горохова, Александра Рудина, Владимира Тонхи, Александра Чаушяна, Клаудио Бохоркеса, Мартти Роуси, Гавриила Липкинда и других знаменитых виолончелистов и педагогов.

Лауреат всероссийских и международных конкурсов, в числе которых *Young Virtuosos* в Болгарии, *Riga Classis Strings* в Латвии, *Classical Strings Vienna* в Австрии.

Принимала участие в Международном фестивале «Москва встречает друзей» фонда Владимира Спивакова, *VIVARTE* и *VIVACELLO*, «Музыкальная экспедиция», виолончельном фестивале в Клайпеде, «Возвращение» на о. Хийумаа (Эстония), имени Пабло Казальса в Праде (Франция). Выступала в ансамбле с Юлианом Рахлиным, Вильде Франг, Шмуэлем Ашкенази, Барнабашем Келеменом, Алиной Погосткиной, Борисом Андриановым и другими известными музыкантами.

ПЁТР ЛАУЛ

Пётр Лаул

фортепиано

Пётр Лаул обучался в Средней специальной музыкальной школе-лицее при Санкт-Петербургской консерватории, затем в консерватории и аспирантуре СПбГК (класс профессора Александра Сандлера). С 2002 года ведет в этих учреждениях класс специального фортепиано (с 2015 года – доцент). Победитель международных конкурсов в Бремене и имени А. Н. Скрябина в Москве.

Выступает с сольными концертами на самых престижных сценах мира; участвовал во многих крупных международных фестивалях, сотрудничал с известнейшими оркестрами и дирижерами. Среди партнеров по ансамблю – Илья Грингольц, Максим Венгеров, Виктор Третьяков, Борис Андрианов, Граф Муржа, Квартет имени Бородина, Екатерина Семенчук, Сергей Кузнецов, Александр Гиндин, Давид Грималь, Лоран Корсиа, Марк Коппе.

Записи пианиста транслировали ведущие теле- и радиокомпании Франции, Германии, России; его альбомы выпущены фирмами *Naxos*, *Aeon*, *Onyx*, *BIS*, *Harmonia mundi*, *Querstand*, *Integral Classic, King Records*, «Северные цветы».

Участник (наставник) программ мастер-классов «Сириус» и «Посольство мастерства». В 2003 году награжден почетным знаком «За достижения в культуре» Министерства культуры Российской Федерации.

ЕКАТЕРИНА МОЧАЛОВА

Екатерина Мочалова

домра

Екатерина Мочалова окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных (класс профессора Вячеслава Круглова) и ассистентуру-стажировку РАМ. Защитила кандидатскую диссертацию по истории мандолинного искусства. Победительница I Всероссийского музыкального конкурса, международных конкурсов в Москве (имени П. И. Нечепоренко), Токио и Осаке.

Солистка Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова, с 2019 года – концертмейстер. Преподает на кафедре струнных народных инструментов РАМ имени Гнесиных. Проводит мастер-классы, принимает участие в жюри исполнительских конкурсов. Руководитель проекта «Антология домры» в РАМ имени Гнесиных.

Первая исполнительница ряда сочинений для домры и мандолины Кузьмы Бодрова, Михаила Броннера, Кирилла Волкова, Ефрема Подгайца, Александра Цыганкова, Александра Чайковского. Выступала с ведущими оркестрами России, Гонконга, Португалии. Сотрудничала с известными музыкантами; принимала участие в Зимнем фестивале искусств в Сочи и Международном фестивале Юрия Башмета в Хабаровске, фестивалях «Звезды на Байкале», «Денис Мацуев и друзья», *Crescendo*, «Дорогами Просекко» (Италия), *Osaka International Mandolin Festival* (Япония) и других.

МАЛИКА МУХИТДИНОВА

Малика Мухитдинова

флейта

Малика Мухитдинова окончила МССМШ имени Гнесиных (класс Марии Чепуриной) и Московскую консерваторию (факультет исторического и современного исполнительского искусства, класс профессора Олега Худякова). Участвовала в мастер-классах Андраша Адорьяна и Жана Феррандиса. Победительница Всемирного музыкального фестиваля *Bravo, bravissimo!* в Кремоне (Италия), лауреат конкурса ассоциации «Классическое наследие». Стипендиат фондов «Новые имена» и Владимира Спивакова.

С 2008 года – артистка Московского камерного оркестра *Musica Viva* под руководством Александра Рудина. Сотрудничала со многими ведущими оркестрами России и Армении, ансамблями «Академия старинной музыки» и «Студия новой музыки», выступала под управлением известных дирижеров. Малике Мухитдиновой и фаготисту Андрею Шамиданову посвящен дуэт для флейты и фагота *Sahro Sabr* композитора Мишеля Петросяна (2020).

Ведет активную концертную деятельность как солистка и артистка камерного ансамбля. Гастролировала в странах Европы, Японии, Китае, Грузии, Армении, Узбекистане, Украине, ОАЭ. Принимала участие в фестивалях «Декабрьские вечера», «Возвращение», «Дворянские сезоны», «Двойная трость», Элисо Вирсаладзе в Телави, «Безумный день» в Нанте.

ЕЛЕНА РЕВИЧ

Елена Ревич

скрипка

Елена Ревич окончила Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского (класс профессора Ирины Бочковой). С 2008 года – преподаватель МГК. Дипломант XI Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Выступала со многими ведущими российскими и зарубежными оркестрами, сотрудничала с известными дирижерами, играла в ансамбле с Гидоном Кремером, Юрием Башметом, Виктором Третьяковым, Наталией Гутман, Александром Князевым, Мишелем Порталем, Марио Брунелло.

Первая исполнительница многих сочинений современных композиторов. Участвовала в российской премьере Секстета Кшиштофа Пендерецкого; впервые в Москве исполнила Двойной концерт Бенджамина Бриттена с Юрием Башметом. Среди произведений, специально написанных для Елены, – концерт для скрипки с оркестром *Cloud Ground* Сергея Невского.

Автор идеи и художественный руководитель фестиваля «Музыка на воде». Автор идеи и солистка музыкально-поэтических программ, а также Оперы для скрипки и ученого «Галилео», поставленной в «Электротеатре Станиславский» (проект номинировался на российскую национальную премию «Золотая маска»).

Удостоена молодежной премии «Триумф» и Премии американских критиков за диск «Цветы зла» с музыкой Владимира Генина. Заслуженная артистка России.

ПАВЕЛ РОМАНЕНКО

Павел Романенко

альт

Павел Романенко окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского и ассистентуру-стажировку МГК (класс профессора Юрия Башмета). Лауреат восьми международных конкурсов, в том числе конкурса Юрия Башмета *Viola Masters* (2018, II премия).

Выступал с Московским государственным академическим симфоническим оркестром под управлением Павла Когана, Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия», Госоркестром Республики Беларусь, оркестром театра «Астана-опера», камерным ансамблем «Солисты Москвы» и другими коллективами. В 2022 году принимал участие в московском фестивале камерной музыки «Возвращение».

Играет в составе Квартета имени В. А. Берлинского. В 2021 году организовал Московский оркестр «Новая камерата».

АЛЕКСЕЙ СЕРОВ

Алексей Серов

валторна

Алексей Серов окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории (класс Игоря Лифановского), затем консерваторию и ассистентуру-стажировку МГК (класс Игоря Макарова). С 2019 года – преподаватель ЦМШ.

Победитель V Международного конкурса молодых музыкантов-исполнителей на духовых и ударных инструментах (Тольятти), Открытого Международного конкурса солистов и ансамблей (Москва). В 2005 году в Висбадене (Германия) был удостоен Премии Европейского фонда по поддержке культуры.

В 2000–2003 гг. – артист оркестра Большого театра России, с 2003 года – солист Российского национального оркестра под управлением Михаила Плетнёва. Участник ансамбля «Мастер-Брасс» под руководством Владислава Лаврика и Духового квинтета РНО. В составе квинтета гастролировал по России, а также в Великобритании, Испании, Малайзии, Сингапуре и США; также квинтет завоевал I премию на Международном конкурсе камерных ансамблей в Осаке.

Как солист выступал со многими ведущими российскими коллективами. Принимал участие в фестивалях *Brass Days*, *ArsLonga*, «Возвращение», «Ирина Кандинская и “Персона” приглашают...», «Вера, Надежда, Любовь».

ПАВЕЛ СТЁПИН

Павел Стёпин

контрабас

Павел Стёпин окончил МССМШ имени Гнесиных, Московскую консерваторию и ассистентуру-стажировку МГК по специальности «контрабас» (класс профессора Льва Ракова). Продолжил обучение в Российской академии музыки имени Гнесиных по специальности «симфоническое дирижирование» (класс Андрея Рейна).

Лауреат Международного конкурса молодых музыкантов-исполнителей на струнных инструментах, международного конкурса «Мастерство оркестранта» в России, конкурсов контрабасистов имени Йоханнеса Маттиаса Шпергера в Германии и имени Джованни Боттезини в Италии, дипломант I Открытого Межрегионального конкурса молодых дирижеров симфонических и камерных оркестров имени И. А. Мусина.

С 1999 года – артист, затем концертмейстер группы контрабасов Симфонического оркестра Большого зала консерватории, с 2000 года – артист камерного оркестра «Московия» под руководством Эдуарда Грача. С 2009 года – солист ансамбля «Студия новой музыки» под управлением Игоря Дронова. В настоящее время – концертмейстер группы контрабасов оркестра Большого театра России. Выступает также как солист и в составе различных ансамблей, принимает участие в российских и международных фестивалях.

ОЛЬГА ТОМИЛОВА

Ольга Томилова

гобой

Ольга Томилова окончила музыкальное училище при Ленинградской консерватории и Российскую академию музыки имени Гнесиных (класс профессора Ивана Пушечникова). Победитель Всероссийского конкурса исполнителей на деревянных духовых инструментах.

Играла в составе «Вивальди-оркестра» и оркестра «Российская камерата». В 1991–2001 гг. – солистка и концертмейстер группы гобоев БСО имени П. И. Чайковского. В настоящее время – солистка и концертмейстер группы гобоев Российского национального оркестра под управлением Михаила Плетнёва.

Выступает в составе камерных ансамблей и как солистка с ведущими оркестрами Москвы. Участвовала в многочисленных записях на радио, а также на фирмах «Мелодия», *Deutsche Grammophon*, *Sony Classical*, *Decca* и др. Сотрудничала с выдающимися российскими и зарубежными дирижерами и солистами. Принимала участие в фестивалях в Москве, Зальцбурге, Гштааде, Мерано, Висбадене, Кольмаре, Брегенце и других.

Преподает в Московской консерватории на кафедре деревянных духовых и ударных инструментов (доцент) и в ЦМШ. Заслуженная артистка России.

ИГОРЬ ФЁДОРОВ

Игорь Фёдоров

кларнет

Игорь Фёдоров окончил МССМШ и Российскую академию музыки имени Гнесиных, затем аспирантуру РАМ (класс профессора Ивана Мозговенко). Стажировался на мастер-курсах Юлия Милкиса, Мишеля Летьека, Сабины Мейер (кларнет), Мориса Бурга (камерный ансамбль). Занимался дирижированием под руководством профессора Маргариты Саморуковой. Был стипендиатом фондов Владимира Спивакова, Мстислава Ростроповича, «Новые имена», *Yamaha*.

Имя музыканта внесено в Золотую книгу молодых талантов России «XX век – XXI веку». Победитель конкурсов *Buffet Crampon* в Харькове и *TIJI* в Братиславе. Выступает в крупнейших залах мира, играет в сопровождении ведущих оркестров, участник престижных фестивалей. Среди партнеров по сцене – Юрий Башмет, Денис Мацуев, Хибла Герзмава, Владимир Спиваков, Дмитрий Ситковецкий, Александр Гиндин, Даниил Крамер, Готье Капюсон, Александр Рудин, Александр Рождественский, Квартет имени Бородина и др.

Неоднократно принимал участие в жюри телеконкурса «Щелкунчик» (ТК «Культура»). Регулярно дает мастер-классы в Детской Академии стран СНГ и Балтии Юрия Башмета, в образовательном центре «Сириус». Член экспертного совета фонда «Новые имена». Преподает в ЦМШ при Московской консерватории.

МИХАИЛ ШИЛЕНКОВ

Михаил Шиленков

фагот

Михаил Шиленков окончил Государственное училище духового искусства (класс Михаила Гордеева) и Московскую консерваторию (класс профессора Валерия Попова).
С 2003 года – солист Большого симфонического оркестра имени П. И. Чайковского под руководством Владимира Федосеева.

Играл в ансамбле с Алексеем Любимовым, Алексеем Уткиным, Тиграном Алихановым, Денисом Шаповаловым, Никитой Борисоглебским, Алексеем Богорадом и многими другими; выступал с оркестрами под управлением Курта Мазура, Александра Лазарева, Жан-Клода Казадезюса, Александра Рудина, Владимира Спивакова, Василия Синайского, Юрия Симонова, Михаила Плетнёва, Теодора Курентзиса.

Играет на инструментах фирм *Puchner* (современный фагот) и *Wolf* (барочный фагот). В 2005 году принимал участие в мастер-классе Альберто Грацци. Один из основателей ансамбля старинных духовых инструментов *L'esprit du Vent*. С 2004 года – артист оркестра *Pratum Integrum*. Также сотрудничает с ансамблями *The Pocket Symphony*, *La Villa Barocca*, *La Stravaganza*. Принимал участие в фестивалях *Telemann-Festtage* (Германия), *La Folle Journée* (Франция), *EarlyMusic* (Санкт-Петербург), «Декабрьские вечера».

U-ART ФОНД ИВЕТЫ И ТАМАЗА МАНАШЕРОВЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА СОБЫТИЙ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ФЕСТИВАЛИ
VIVARTE, VIVACELLO

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

ПРОГРАММА «ДОСТОЕВСКИЙ 200»
В ТЕАТРЕ НАЦИЙ

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ

ПОДДЕРЖКА НАУКИ
ГРАНТЫ

U-ART.RU

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

R.O.C.S.®
REMINERALIZING ORAL CARE SYSTEMS
SMART ORAL CARE

R.O.C.S.®
REMINERALIZING ORAL CARE SYSTEMS
SMART ORAL CARE*

NEW

- ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ЭМАЛИ
- ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В МЯГКИХ ТКАНЯХ

Товар сертифицирован. На правах рекламы. ◆Умная гигиена полости рта. ООО «Дарси Центр», ОГРН 1067746306495, юр. адрес: 142800, Россия, Московская область, г. Ступино, село Старая Синяя, километр 5-й (Автодорога Ступино-Малино тер.), вл. 1, стр. 1.

ЗУБНАЯ ПАСТА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
R.O.C.S.® АКТИВНЫЙ МАГНИЙ

АКТИВАТОР СОТЕН ФЕРМЕНТОВ

КЛЕТОЧНЫЙ РЕГУЛЯТОР ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА

Mg
АКТИВНЫЙ МАГНИЙ

РЕГУЛЯТОР РЕПАРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ

КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ В МИНЕРАЛЬНОМ ОБМЕНЕ

БЕЗ ФТОРА · НАТУРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА · АКТИВНЫЙ МАГНИЙ · АКТИВНЫЙ КАЛЬЦИЙ

Рекомендована широкому кругу лиц. Не имеет возрастных ограничений. Эффективность пасты для профилактики вторичного кариеса в постпломбировочный период подтверждена клинически.
Подходит лицам с нарушением энергетического и минерального обменов, например при сахарном диабете.

Personal·Care.ru
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

*Подтверждено клиническими исследованиями и тестами.

WDS LABORATORIES

www.rocs.ru

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

орфей

орфей

99.2 FM

ТЕРРИТОРИЯ
КЛАССИКИ

ORPHEUS.RU

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

UNIDENT GROUP OF COMPANIES

R.O.C.S. SMART ORAL CARE

ПАРТНЕР ФЕСТИВАЛЯ

edis

РЕПЕТИЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА

МОСКОНЦЕРТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

орфей

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

афиша

НОВОСТИ ИСКУССТВА THE ART NEWSPAPER RUSSIA

VII Международный фестиваль камерной музыки VIVARTE

Автор-составитель – Татьяна Давыдова
При участии: Ольга Муромцева, Ирина Сынгаевская,
Яна Клевцова, Анна Хохлова
Дизайн: Андрей Шелютто, Ирина Чекмарева (Farostudio)
Верстка: Леонид Зубков

WWW.VIV-ARTE.RU