

ИТОГИ

■ Татьяна Абрамова
Фото: Евгений Тамбовцев

77-й концертный сезон постепенно становится историей. Мы попросили директора Томской областной государственной филармонии Наталью Чабовскую и художественного руководителя и главного дирижера Томского академического симфонического оркестра народного артиста РФ Владимира Понькина подвести итоги и рассказать о планах на ближайшее будущее.

И все-таки звезды нам помогают

– Владимир Александрович, завершается 77-й концертный сезон. Семерку называют божественным числом, числом везучиков. У нас же их сразу две. А вы верите в подобную магию цифр?

Владимир Понькин: – Было время, когда верил. Сейчас я верю в Создателя и надеюсь на свою интуицию, свои силы и своих друзей.

– Помните ли вы свое первое впечатление от Томского академического симфонического оркестра?

В. П.: – Оркестр мне сразу очень понравился. Я, кстати, вижу в этом очень большую заслугу Михаила Грановского (предыдущего художественного руководителя и главного дирижера. – Прим. ред.). Он смог установить определенную внутреннюю ритмическую и ансамблевую дисциплину. Я воспринял это как очень хорошую почву для моего творчества. Так что большое ему спасибо!

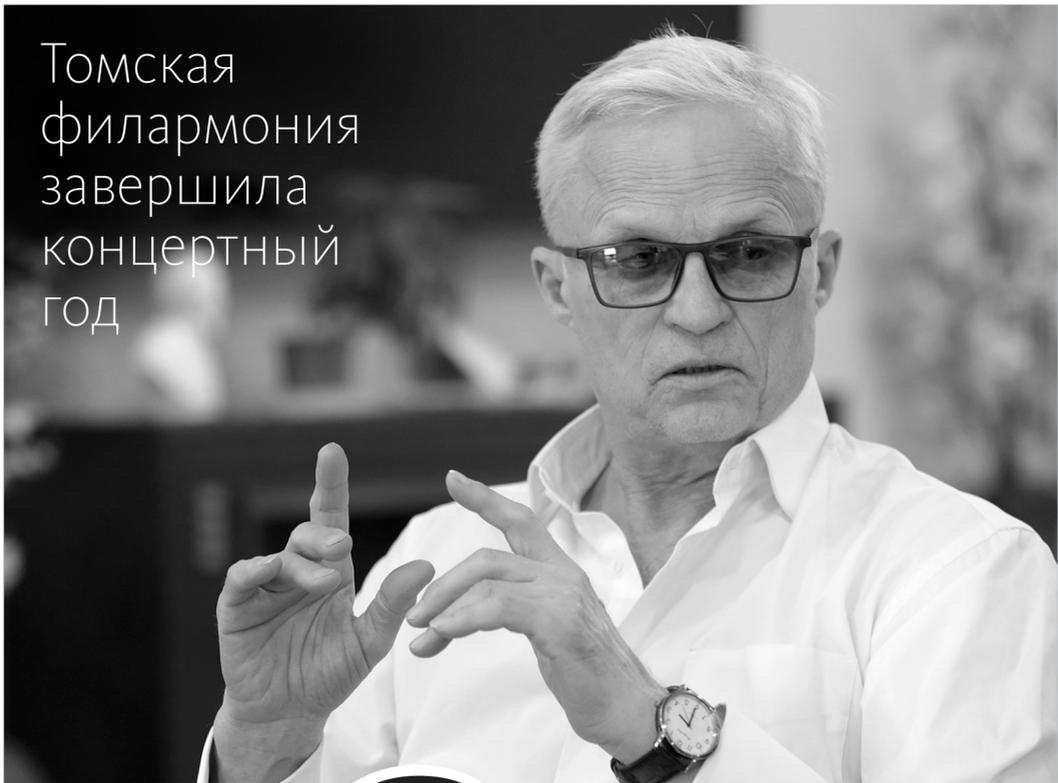
Другое дело, что я могу не согласиться с ним по части интерпретации или по части какого-то своего человеческого отношения к музыке. Ну так я и с Геннадием Николаевичем Рождественским не всегда соглашался! Когда я был его студентом, мы много спорили. Перед своими гастролями он часто давал мне партитуры, мягко говоря, каверзные и настаивал на своей точке зрения, а я шел своим путем. И, самое интересное, спустя время я обнаруживал, что maestro принимал мою точку зрения и ею пользовался. То есть он, как истинно гениальный человек и педагог, учился и у своих студентов тоже. И этот процесс взаимного обучения на самом деле идет всю жизнь.

– Владимир Александрович, а вы довольны результатом годовой работы с оркестром?

В. П.: Скажу честно: и да, и нет. И дело не в оркестре. Коллектив очень хороший! Знаете, бриллиант даже маленького размера поражает своей красотой. Мне не хватило хорошей акустики в Большом концертном зале. Из-за этого я не смог показать потенциальную мощь оркестра. Из-за этого мне не удалось развернуть свое творчество с томским, еще раз повторюсь, великолепным в своем порыве коллективом в полной мере. Сейчас я думаю над тем, что можно сделать, чтобы оркестр ярко и компактно звучал в том зале, который у нас есть. Проблема с акустикой в концертных залах, к сожалению, в нашей стране повсеместная. Определенный опыт решения у меня есть.

В 1995 году я был приглашен в качестве главного дирижера в театр Станиславского и Немировича-Данченко, и первое, что я сделал, так это взял лом и разорвал всю оркестровую яму до бетон-

Томская филармония завершила концертный год

ного основания, а затем обустроил ее так, как считал нужным, и оркестр зазвучал! И в «Геликон-Опере» я сделал то же самое. Есть у меня представление и о том, что можно сделать с томской сценой.

– Наталия Игоревна, подведите, пожалуйста, и вы промежуточные итоги 77-го сезона.

Наталия Чабовская: – Все, что предлагал maestro в нашей первой с ним беседе, мне казалось довольно смешным, но очень далекими перспективами. Я имею в виду мастер-классы по симфоническому дирижированию и его методичку работы с детьми «Хочу стать дирижером». Но звезды так сошлись (улыбается), что даже самые, казалось, нереальные проекты нашли свое отражение уже в этом, 77-м сезоне. Благодаря Российскому фонду культуры в конце 2022 года в Томске состоялась грандиозное событие с участием молодых дирижеров России и мира. А в начале 2023-го Владимир Александрович приступил к работе уже с маль-

ОНЛАЙН-ЗРИТЕЛЯМИ МЕРОПРИЯТИЙ ТОМСКОЙ ФИЛАРМОНИИ СТАЛИ СВЫШЕ 60 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ИЗ САМЫХ РАЗНЫХ УГОЛКОВ МИРА.

вами. И это тоже имело мощнейший общественный резонанс. А в каком восторге от такой практики пребывал оркестр! Владимир Александрович открывался им еще больше как музыкант, методист, педагог и просто человек, умеющий находить общий язык с разными поколениями. И это было здорово.

Раздвигая музыкальные границы области

– А не потеряется ли на этом фоне другой уникальный проект – «Дети играют с оркестром», который реализуется при поддержке губернатора?

Н. Ч.: – Нисколько. Мало того, Владимир Александрович также взял его в свои руки. Он возгла-

Сезон

вил проект, а продолжит работу уже в следующем сезоне молодой дирижер Игорь Берендеев. Но в финале, на gala-концерте, дирижировать детьми снова будет maestro Понькин.

– Звучит заманчиво, учитывая еще и тот факт, что в новом сезоне проекту исполняется 10 лет.

Н. Ч.: – В преддверии юбилея мы решили расширить его границы, поменяв для этого организационную структуру. Несмотря на то что итоговые прослушивания состоятся только в ноябре и декабре, музыканты нашего оркестра уже сейчас выезжают в районы области, встречаются с учащими-

графическими коллективами и школами искусств – все они также проводят свои праздничные концертные программы у нас: мы предоставляем такую возможность, несмотря на плотный концертно-репетиционный график. Мы понимаем, что миссия филармонии в том, чтобы поддерживать томские коллективы, чтобы способствовать их развитию.

В. П.: – Любое прикосновение ребенка к исполнительскому искусству – это величайшая радость и колоссальный стимул для самосовершенствования, для самообразования. Такие моменты всеяют в детей уверенность в том, что у них – прекрасное будущее.

Н. Ч.: – Именно поэтому мы, кстати, не делаем в этом конкурсе акцент на призовые места, у нас есть только Гран-при и девять победителей по трем возрастным категориям. Для чего именно так? Чтобы поддерживать стремление детей к профессионализации, к близости с симфоническим оркестром, к выходу на сцену. Это – главное! Наша задача – пробудить интерес и поддержать его, чтобы впоследствии дети его потом сами в себе пестовали вместе со своими педагогами.

В. П.: – Все различны – все равны – прекрасный девиз центра отдыха и оздоровления «Орленок». Так же, как и девиз дирижера: «Первый среди равных». Именно такое отношение и воспитывает у ребятшек ответственность.

– В нашей филармонии вообще творческой молодежи уделяется особое внимание. Так ведь?

Н. Ч.: – Томская филармония уже много лет поддерживает детское творчество. Не случайно на нашей, самой большой академической площадке региона выступает Сводный детский хор Томской области, это около 700 человек. То же самое с хорео-

графическими коллективами и школами искусств – все они также проводят свои праздничные концертные программы у нас: мы предоставляем такую возможность, несмотря на плотный концертно-репетиционный график. Мы понимаем, что миссия филармонии в том, чтобы поддерживать томские коллективы, чтобы способствовать их развитию.

Н. Ч.: – Это особенно заметно по такому сложному синтетическому проекту, как «Литература в музыке».

Маэстро остается в Томске

– Наталия Игоревна, можете поделиться планами на сезон 2023/24?

Н. Ч.: – У нас их много. В декабре, закрывая Год педагога и наставника, Владимир Александрович будет дирижировать нашим оркестром с яркими вокалистами, которые сначала прошли обучение в Томском музыкальном колледже, а затем в российских вузах и сейчас работают в лучших оперных театрах Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска. Свои выступления они посвящают своим томским педагогам. Мы также очень надеемся на продолжение резонансных проектов, таких как «Хочу стать дирижером». Может получить дальнейшее развитие и история мастер-классов, но уже за пределами Томской области: maestro и его ученик планируют подать заявку на грант, и в случае победы молодежь нашего оркестра сможет объединиться с музыкантами из других городов России. Таким образом, тема симфонического дирижирования получит продолжение.

– Владимир Александрович, прокомментируйте нам ваше недавнее назначение на пост главного дирижера Нижегородской филармонии? Не отразится ли такое совмещение на качестве работы с главным музыкальным коллективом Томской области?

В. П.: – Расскажу предысторию: 30 августа прошлого года умер главный дирижер Нижегородской филармонии Александр Михайлович Скульский. Мы учились

В 78-М КОНЦЕРТНОМ СЕЗОНЕ АНСАМБЛЬ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ «СИБИРСКИЕ УЗОРЫ» ОТМЕТИТ 45 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВА БОЛЬШИМ КОНЦЕРТОМ В БКЗ.

30 тысяч билетов. Как удалось завлечь молодежь, Наталия Игоревна?

Н. Ч.: – Придумываем новые форматы. Например, «Орган в темноте». Такие концерты сопровождаются видеонсталляцией, их начало перенесено с 19 часов на 21. На сцене Большого концертного зала выступает наш струнный квартет «Фазтон». Концертмейстер оркестра Семен Промое возродил хорошо забытую идею, когда музыканты, прежде чем сыграть произведение, подробно рассказывают о нем. Эта форма всегда интересна публике вне зависимости от возраста. У нас ее также активно практикует органист Дмитрий Ушаков. И, когда видишь ошеломленную публику, причем не только молодежь, но и взрослых зрителей, понимаешь, насколько наши исполнители попали в десятку.

– Раз вы стали перечислять отдельные форматы, хочется отметить и о репертуарных концертах.

– Наталия Игоревна, а важно ли оркестру иметь художественного руководителя и обязательно ли им должен быть главный дирижер?

Н. Ч.: – Художественный руководитель оркестра – это маяк для коллектива. Чтобы указывать направление, он кропотливо и тонко анализирует запросы зрителей, потребности музыкантов, музыкальный материал. Он работает ежедневно, даже ежeminутно, определяя задачи и пути их достижения. Владимир Александрович с его опытом дирижерской и педагогической деятельности – подарок как для томских слушателей, так и для музыкантов. Он ведет творческий коллектив, выступает с оркестром в ключевых концертах. И он же назначает молодых дирижеров для отдельных программ. Например, maestro Понькин доверил часть абонементов своему ассистенту Игорю Берендееву.

В. П.: – Это мой любимый ученик. Он – блестящий создатель.

Надежд

Н. Ч.: – Это особенно заметно по такому сложному синтетическому проекту, как «Литература в музыке».

Маэстро остается в Томске

– Наталия Игоревна, можете поделиться планами на сезон 2023/24?

Н. Ч.: – У нас их много. В декабре, закрывая Год педагога и наставника, Владимир Александрович будет дирижировать нашим оркестром с яркими вокалистами, которые сначала прошли обучение в Томском музыкальном колледже, а затем в российских вузах и сейчас работают в лучших оперных театрах Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска. Свои выступления они посвящают своим томским педагогам. Мы также очень надеемся на продолжение резонансных проектов, таких как «Хочу стать дирижером». Может получить дальнейшее развитие и история мастер-классов, но уже за пределами Томской области: maestro и его ученик планируют подать заявку на грант, и в случае победы молодежь нашего оркестра сможет объединиться с музыкантами из других городов России. Таким образом, тема симфонического дирижирования получит продолжение.

– Владимир Александрович, прокомментируйте нам ваше недавнее назначение на пост главного дирижера Нижегородской филармонии? Не отразится ли такое совмещение на качестве работы с главным музыкальным коллективом Томской области?

В. П.: – Расскажу предысторию: 30 августа прошлого года умер главный дирижер Нижегородской филармонии Александр Михайлович Скульский. Мы учились

у одного педагога – у Маргариты Александровны Саморуковой в Горьковской консерватории, откуда я в 1976 году выпорхнул как баянист и поступил на дирижерский факультет в Московскую консерваторию. В 1980-х годах, после того как я взял первую премию в Лондоне на дирижерском конкурсе, один из моих первых концертов состоялся именно в Горьком. Оркестр меня сразу полюбил. И в дальнейшем мы очень много контактировали. Со смертью Александра Михайловича, как вы думаете, с какой просьбой

шел уровень. Это один из лучших оркестров в России. Правда, и он тоже работает в условиях неважной акустики, и это тоже очень сильно осложняет мою работу, и с этим тоже я буду бороться. Но это так, отступление.

Моя основная задача как в Томске, так и в Нижнем Новгороде – сделать так, чтобы после меня за пульт встали молодые высокопрофессиональные дирижеры, которые продолжат мою линию. Ведь когда педагог счастлив? Когда ученик идет дальше наставника. Если в поле моего зрения

ТОЛЬКО КОНЦЕРТНО-КАМЕРНЫЙ ОТДЕЛ ТОМСКОЙ ФИЛАРМОНИИ В ПРОШЕДШЕМ СЕЗОНЕ ПРОВЕЛ СВЫШЕ 100 МЕРОПРИЯТИЙ КАК НА ВЫЕЗДНЫХ ПЛОЩАДКАХ, ТАК И В ЗАЛАХ ФИЛАРМОНИИ.

онко мне обратились? Правильно, «Выручай!». Я долго сопротивлялся. Я дал согласие только в конце апреля. Причем сначала мы с Натальей Игоревной утвердили план работы в Томской филармонии, а затем я уже планировал деятельность в Нижегородской, то есть по остаточному принципу. Александр Михайлович был главным дирижером Нижегородской филармонии последние 20 лет. Он сделал очень много. С директором этой филармонии, Ольгой Николаевной Томиной, лично общались Дмитрий Дмитриевич Шостакович и Мстислав Леопольдович Растропович. Представляете, как там воспитана публика? И чего стоит сыграть не то и не так?

Все концерты, которыми я дирижировал, работая в Нижегородской филармонии, были сыграны оркестром на высочай-

шем уровне. Это один из лучших оркестров в России. Правда, и он тоже работает в условиях неважной акустики, и это тоже очень сильно осложняет мою работу, и с этим тоже я буду бороться. Но это так, отступление.

Моя основная задача как в Томске, так и в Нижнем Новгороде – сделать так, чтобы после меня за пульт встали молодые высокопрофессиональные дирижеры, которые продолжат мою линию. Ведь когда педагог счастлив? Когда ученик идет дальше наставника. Если в поле моего зрения

был бы достойный кандидат, я сразу бы уступил ему место. Но пока такого нет, буду помогать. Я и Томскому оркестру тоже помогал. Наталия Игоревна, вы же помните, что на первой же встрече я сказал вам, что за год я осматриваю, оценю ситуацию и потом начну готовить себе смену? И, как вы могли заметить, эту работу я уже, между прочим, веду.

– На ваш взгляд, какой должна быть пропорция между популярной классической музыкой и серьезными произведениями? Готовы ли вы заниматься воспитанием томской публики?

В. П.: – Как я мыслю воспитание томской публики? Исполнение хитов – это очень важный момент. Это музыка для привлечения. И в то же самое время эта очень красивая музыка, воздействуя

на эмоции, она тоже выполняет свою воспитательную функцию. Концептуальные сочинения носят для публики стратегический воспитательный характер.

В новом сезоне мы, к примеру, сыграем Вторую симфонию Антона Брукнера. Это просто потрясающее сочинение! Почему? Потому что ощущение твоего состояния во время исполнения (и прослушивания) этой музыки – это величайший по своему наслаждению полет. Своей музыкой Брукнер воспитывает, воспевая божественную свободу мысли и самодостаточности человека как высшего существа. Это воспитание совершенно удивительной гордости. Брукнер указывает нам направление, куда нужно идти.

Дальше я хочу остановиться на труднейших симфониях Петра Ильича Чайковского – Четвертой, Пятой, Шестой. Эти симфонии доступны далеко не всем исполнителям. Но многие за них хватаются и портят. Помните, как читал стихи Пушкина Иннокентий Михайлович Смоктуновский, это же просто фантастика! А как это делает студент? Все мимо – как на велосипеде по Лувру. Так и здесь.

Н. Ч.: – А я хочу еще добавить, что это очень здорово, что, будучи народным артистом РФ, дирижером с большим именем и стажем, Владимир Александрович не чурается произведений популярной классики. Потому что исполнять ее на высоком профессиональном уровне, то есть первоклассно, тоже является важной задачей для академического симфонического оркестра. Это имеет значение и для новой публики, и для концертов на профессиональные праздники, например. В эти выходные мы будем отмечать День медика, и работники областного здравоохранения накануне симфонический оркестр? По-настоящему, что музыканты не станут исполнять Пятую симфонию Бетховена. Следовательно, нам необходимо иметь в репертуаре такие произведения, которые создадут праздничное настроение на базе классики. Одним словом, произведут радость для души.

По словам Владимира Понькина, особое удовлетворение от своей работы он получает, когда видит в зале одухотворенные лица людей. Музыка преображает! Если люди покидают филармонию в приподнятом настроении, если их переполняют светлые чувства – это самое главное! Именно за этим мы раз за разом и зовем вас на наши концерты!

Завершив концертный сезон 15 июня выступлением в Большом концертном зале Томской филармонии, коллективы Томской филармонии не покидают горожан. Традиционный фестиваль «Летние вечера в Органном зале», как всегда, ждет своих зрителей в будние дни, а отличные концерты проходят на летней эстраде по пятницам и субботам.

22 июня Томский академический симфонический оркестр представит томской публике «Седьмую симфонию» Шостаковича. Филармония впервые соединит музыку с компьютерными технологиями. Фундаментальное, невероятной силы и мощи сочинение будет обрамлено световыми и видеоэффектами. Концерт запланирован на летней эстраде, но в случае плохой погоды будет перенесен в БКЗ. Эта музыка Дмитрия Шостаковича в 1942 году ленинградцам подарила веру в жизнь, всему миру вселила уверенность в Победу. Она и сегодня способна дать заряд невероятной энергии и веры в торжество мира.

ИТОГИ