

Генеральный спонсор издания

Квартет "Скиф"

20 лет вместе

**КВАРТЕТ «СКИФ»
20 лет вместе**

Астрахань
2012

ББК 85.315.2
К-32

Печатается по решению Учёного совета
Астраханской государственной консерватории (академии)

Рецензенты

А.И. Демченко, заслуженный деятель искусств РФ,
заслуженный деятель науки и образования РФ,
доктор искусствоведения,
профессор Саратовской государственной консерватории
им. Л.В. Собинова, академик РАЕ

Л.В. Саввина, доктор искусствоведения,
заслуженный работник высшей школы РФ,
профессор Астраханской государственной консерватории

Квартет «Скиф». 20 лет вместе / Ред.-сост. Л.П.Власенко. –
Астрахань: "Волга", 2012. – 260 с., ил., нот.

Книга подготовлена к 20-летию известного в России и за рубежом астраханского квартета русских народных инструментов «Скиф». Сборник включает очерки из истории исполнительства и обучения на народных инструментах в Астрахани и творческую биографию «Скифа», составленную на основе различных источников (интервью, рецензии, статьи, отклики в российской и зарубежной прессе; фотоиллюстрации, звуко- и видеозаписи концертов и др.), а также очерков, в том числе портретных зарисовок музыкантов «Скифа», написанных группой авторов для данного издания.

Книга адресует не только музыкантам, но и широкому кругу любителей музыки, особенно поклонникам исполнительства на народно-академических инструментах.

ББК 85.315.2

© Л.П.Власенко (составление), 2012

От редактора-составителя

Как известно, 2012 г. объявлен в нашей стране Годом Российской истории, камертоном которого является символический юбилей – 1150-летие зарождения Российской государственности. К тому же в этом знаменательном году отмечается 200-летие Отечественной войны 1812 года. А в культурной жизни – 150-летие основания первой в России – Санкт-Петербургской консерватории и 100-летие – третьей по счёту – Саратовской консерватории.

На встрече с учёными и деятелями культуры, состоявшейся ещё летом прошлого года, Президент РФ Д.А. Медведев предложил, в связи с юбилеем Российской государственности, «снять новые фильмы, написать новые книги, подготовить новые произведения изобразительного искусства, написать новые научные статьи». Тогда же было высказано пожелание гражданам восстанавливать свои родословные, активнее интересоваться историей своей малой родины. А это значит, что каждый из россиян может внести свою посильную лепту в праздник любимого Отечества и тем самым проявить уважение и интерес к Российской истории.

Интересно, что идея написать о квартете русских народных инструментов «Скиф», который является культурным достоянием России и музыкальным брэндом Астрахани, возникла у инициатора-составителя этого сборника именно летом 2011 года. А поводом для практической реализации замысла – собрать необходимые материалы (рецензии, отзывы, очерки, заметки, опубликованные в прессе; фотоиллюстрации и др.), а также привлечь ряд авторов для освещения различных сторон творческой деятельности данного коллектива, чтобы на этой основе создать книгу, – послужило то, что в 2012 году «Скифу» исполняется 20 лет. И если, с исторической точки зрения, этот срок – небольшой, то в жизни человека – огромный, длиной в целое поколение. А ведь квартет «Скиф», лауреат Всероссийского и международных конкурсов, участник многих фестивалей, с обширной географией гастролей по стране и за рубежом, все эти годы выступает в сво-

ём неизменном составе: Александр Мостыканов, Александр Бабушкин, Игорь Калина и Сергей Соколов.

«Творческое содружество ярких индивидуальностей», «великолепная четвёрка», «музыканты-виртуозы», «талантливые артисты», «чародеи живого звука», покоряющие своим неподражаемым искусством и чувством юмора любую аудиторию – так называют наш ансамбль и в российской, и в зарубежной прессе. А список исполнительских достоинств «скифов», в художественной интерпретации которых оживает музыка различных эпох, стилей и жанров, можно продолжать бесконечно. Недаром трое из них – заслуженные артисты РФ, а Сергей Соколов, лауреат Всероссийского и международных конкурсов, достоин представления к такому же почётному званию. Если же иметь в виду, что половина состава «Скифа» – профессора консерватории, и все четверо выступают как солисты с филармоническим Русским оркестром, то понятно, почему на протяжении всех 20 лет ансамбль держит столь высокую исполнительскую планку.

Поскольку этот сборник рождался как юбилейное приношение музыкантам, исполнительское кредо которых не только в следовании академическим канонам, но и в сохранении традиций народного музицирования – импровизационности и коллективности творчества, а также живого общения со слушателями-зрителями, – наряду с очерками музыковедов и коллег-исполнителей сюда вошли и отклики из публики, написанные людьми самых разных профессий.

Книга открывается приветственным словом председателя Астраханского регионального отделения Всероссийского музыкального общества, профессора Астраханской консерватории Е. Франгуловой и беседой журналиста Н. Куликовой с руководителем квартета «Скиф», ректором Астраханской консерватории А. Мостыкановым.

Далее следует историческая часть книги – «Пролог», в котором освещаются события, начиная с 1890-х годов и на протяжении всего XX столетия, способствовавшие становлению и развитию в Астрахани обучения и исполнительства на русских народных инструментах (очерки Л. Власенко, С. Азовских, З. Сутуевой).

В «Вариациях из откликов на концерты квартета «Скиф» по родной стране и за рубежом» – дана подборка из информационных сообщений, заметок, рецензий, очерков, опубликованных в российской и зарубежной прессе, а также написанных специально для этой книги Н.Тарасовой, А.Свиридовой, Т.Важоровой, А.Свиреповой, Т.Портновой.

В отдельный раздел – «Intermezzo» – выделена музыкально-эстетическая работа квартета «Скиф» с детской аудиторией. Наряду с откликами из прессы сюда также вошли специально подготовленные для сборника материалы А.Смиховской и рассказ А.Топаловой.

Портретные зарисовки участников квартета – в «Capriccio» – сделаны Н.Куликовой, А.Свиридовой, Л.Егоровым, С.Алеевой.

Впечатления от концертно-просветительской деятельности «Скифа», анализ произведений в собственных аранжировках квартета, а также анкетирование его участников по различным вопросам совместного творчества, вдохновили ряд авторов (В.Петров, А.Рындин, М.Бесценная, И.Барабанова, А.Свиридова, Е.Борисова) на научно-исследовательские и методические работы, вошедшие в раздел «Tutti frutti».

А в «Эпilogue» приводятся отклики слушателей на выступления квартета «Скиф», которые дополняют коллективный портрет замечательного ансамбля.

Кроме того, в сборнике имеются Приложения справочного материала: список концертного репертуара и список литературы о квартете «Скиф», а также сведения об авторах данной книги.

Книга иллюстрирована многочисленными снимками (из архивов К.Гузенко, А.Мостыканова, А.Бабушкина, И.Калины, С.Соколова и др.). Фото на обложке – В.Лоянича.

Сердечная благодарность – всем, кто участвовал в подготовке сборника, в том числе доценту кафедры общегуманитарных дисциплин Г.В. Минеевой (переводы фрагментов текста), доценту кафедры хорового дирижирования Л.Н. Егорову (художественное оформление книги), старшему библиографу К.Н. Лавровой (составление приложений и компьютерный набор), старшему лаборанту В.Б. Лужану (техническое обеспечение), студентке-музыковеду И.Лагода (запись интервью со слушателями).

Особая признательность за материальную поддержку в издании книги:

Губернатору Астраханской области А.А. Жилкину
Министерству культуры Астраханской области
Астраханской государственной филармонии
Благотворительному фонду им. М.А. Матренина (Москва)

Е. Франгулова

ЧАРОДЕИ ЖИВОГО ЗВУКА
Слово к 20-летию квартета
русских народных инструментов «Скиф»

Наш знаменитый квартет народных инструментов «Скиф» известен не только в России, но и гораздо-гораздо шире. Совместное творчество великолепной четвёрки воспитанников Астраханской консерватории – Александра Мостыканова (балалайка-прима), Александра Бабушкина (баян), Игоря Калины (балалайка-контрабас), Сергея Соколова (домра-альт) – с самого начала существования коллектива было отмечено лауреатскими дипломами на Всероссийском (1992) и международных (Германия – 1993, Италия – 1995, Дания – 1996) конкурсах и фестивалях.

Музыканты-виртуозы, они могли бы и дальше успешно участвовать в различных состязаниях, но, смирив дух спортивного азарта, присущий беспокойной молодости, предпочли муки и радости повседневной филармонической работы. Словом, занялись тем, что немислимо без интенсивного подвижнического труда, поглощающего целиком, без всяких скидок, – не только ради своего профессионального успеха, тем более материального блага, а во имя более высокой – просветительской – цели.

Нелегко играть одну программу за другой и создавать свой собственный квартетный репертуар, становясь аранжировщиками исполняемых сочинений. Действительно, если для классических смычковых квартетов, с их традиционным инструментальным составом, существует немало выдающихся произведений, от классицизма до современного авангарда, – то для сравнительно недавно появившихся камерных ансамблей народных инструментов, с их различным инструментальным составом, такого сложившегося репертуара ещё нет (встречаются лишь единичные образцы камерной музыки современных композиторов, написан-

ные специально для того или иного ансамбля народных инструментов, в том числе и для нашего «Скифа»).

И вот на этом нелёгком творческом пути, длиною уже в 20 лет, «Скиф» получил всеобщее признание как «квартет-праздник». Побывав на гастролях во многих российских городах, от Санкт-Петербурга и Москвы до Камчатки, в странах ближнего и дальнего зарубежья, включая Германию, Италию, Францию, Австрию, Данию, Норвегию, Голландию, Бельгию, Китай, Саудовскую Аравию, наши музыканты всюду встречали восторженный приём! Да и как не восхищаться берущим за душу исполнением проникновенных народных песен или удивительным звучанием знакомых классических произведений в мастерских аранжировках участников квартета. А если иметь в виду, что на концертах «Скифа» можно услышать и джаз, и кантри, и рок-музыку, становится понятным, почему этот ансамбль народных инструментов так популярен в молодёжной среде.

Но где бы ни выступали наши прославленные музыканты, самой ответственной концертной площадкой для них остаётся Большой зал Астраханской консерватории. Играть в *alma mater* новые программы и многократно исполнять произведения из своего золотого репертуарного фонда – сложная задача. Подобно тому, как любящие родители чутко и требовательно относятся к своим детям, так и родная публика живо реагирует на звучание своих кумиров, взыскательно оценивая игру каждого ансамблиста, замечая малейшие изменения исполнительского почерка.

В самом деле, интересно, насколько изменился почерк «Скифа»? Ответить на этот вопрос могут завсегдатаи концертов знаменитого квартета в Большом зале Астраханской консерватории.

Может быть, кто-то не знает, что наш Большой зал, один из лучших концертных залов Поволжья, после реставрации и ремонта «похудел» на сотню мест. Обычно это не бывает заметно. Но не на концертах «Скифа». Свободных кресел в партере не остаётся задолго до начала. Балкон также переполнен. Жаждающие попасть на концерт спешат занять даже приставные стулья, мало того – усаживаются на подоконниках, вот только что «не висят на люстрах». Публика, от мала до велика, рвётся на концерт потому,

что выступление «Скифа» будет интересным, необычным, и всё будет талантливо и остроумно преподнесено.

Со стороны может показаться, что концерт «Скифа» – сплошная импровизация. Но – нет! Уверена, здесь всё продумано до малейших подробностей. Прежде всего это касается драматургической выстроенности программы и тонкого вкрапления словесных реплик самих музыкантов. Иначе как артистами их и не назовёшь. Да это, собственно, и не концерт, а высокохудожественный спектакль, в котором все номера логически связаны как мизансцены. И в это действо незаметным образом втягивается ошеломлённый слушатель-зритель. Причём даже «звучащие паузы» исполнителей настолько осязаемы, что вместе с ними невольно дышит весь зал. Словом, никто не остаётся безучастным. Даже впервые пришедшим в консерваторский зал на концертах «Скифа» не бывает скучно! Глядишь, и приобщится такой непосвящённый в музыку человек к высокому искусству и пополнит ряды любителей классики.

Но что же отличает исполнительский почерк «Скифа»? Конечно, глубокое постижение исполняемой программы. Что бы ни играли ансамблисты, на всём лежит печать академизма, высокой меры вкуса, красоты и достоинства. Можно сказать, сейчас наступил зрелый период совместного творчества. Нет, они не постарели. Напротив, словно молодеют с каждым годом. Это проявляется в том, что каждый не просто находится в отличной технической форме, но старается повысить личную исполнительскую «планку». И головокружительные темпы могут легко выдержать. Кстати, все они нередко играют как солисты с нашим филармоническим оркестром народных инструментов (ныне имени своего создателя В.Махова). А если говорить об исполнительских красках в звучании «Скифа», то их можно сравнить с богатейшей палитрой, которую имели разве что французские художники-импрессионисты или наши художники-передвижники! И всё же зрелый возраст квартета отличается от «молодёжного» периода. Это выражается в мудрой простоте исполнительского почерка, когда совершеннейшие музыкальные образы создаются естественно, без каких-либо излишеств. Строго и вдохновенно. Без заигрывания с публикой, но погружая слушателей в соответствующее душевное состояние.

Намеренно не касаюсь персоналий, хотя справедливости ради надо отметить художественного руководителя квартета «Скиф», нашего ректора Александра Валентиновича Мостыканова. Он здесь – «первая скрипка». И можно только восхищаться, как ему удаётся успешно совмещать административную, педагогическую и исполнительскую деятельность.

Не касаюсь персоналий потому, что для меня как камерного исполнителя ансамбль – это единство во всех смыслах, и препарировать его просто нельзя. В «Скифе» все музыканты спаяны удивительной синхронностью, которая обеспечивает достижение единого неделимого целого в звучании ансамбля.

Однако, если мы говорим о том, что «Скиф» покоряет своим искусством мировое музыкальное пространство, то в этой экспансии «повинен» каждый из его состава. И мы с гордостью проносим их имена – заслуженный артист и заслуженный деятель искусств России, профессор Александр Мостыканов, заслуженный артист России, профессор Александр Бабушкин, заслуженный артист России Игорь Калина и лауреат Всероссийского и международных конкурсов, доцент Астраханской консерватории Сергей Соколов.

Но как же, говоря о «Скифе», не упомянуть о его драгоценном украшении – женском вокальном дуэте. Народная артистка России, профессор Наталья Тарасова и её воспитанница, лауреат Первого Всероссийского конкурса вокалистов имени В.Барсовой, старший преподаватель Астраханской консерватории Татьяна Важорова – очаровательные, суперартистичные певицы. Их чудесные серебристые голоса сливаются в единый монолит (одна безупречная вокальная школа!), и нам кажется – то, что они исполняют вместе со «Скифом», создано специально только для них. Чувствуют ли «Скифы», что взгляды их при аккомпанементе дуэту становятся заботливее? Нам же, слушателям, видно, как музыканты ловят каждый вздох, каждый жест и... подчиняются певицам. Лицедреть это захватывающе интересно!

А наблюдать в эти моменты за публикой? Это же целая шкала особых движений души, и каких! Какое напряжение во всём существе испытывает слушатель! Это выдают подтянутые мышцы лица, приподнятые плечи, впившиеся в подлокотники кресел пальцы. Но, ещё мгновение, и напряжение спадает, лицо разгла-

живается, светлеет, освещаясь восторженным лучистым взглядом. Заканчивается номер шквалом аплодисментов, а весь концерт – несмолкаемыми овациями...

Сознаёт ли наш город, кого мы имеем? Какой уникальный ансамбль сложился 20 лет назад и все эти годы существует в неизменном составе, покоряя одну исполнительскую вершину за другой?

Преданность своей профессии, миссия духовного просветительства, бесконечно увлекательный творческий процесс. Именно об этом рассказывается в книге, посвящённой квартету «Скиф», его виртуозно-изошрённому чародейству. И несмотря на то, что сборник можно было составить лишь из многочисленных публикаций на тему «Скиф», наряду с избранными очерками из уже изданного за два десятилетия в отечественной и зарубежной прессе, в этой книге содержится немало нового материала, подготовленного специально, как сердечное приношение музыкантам, имена которых входят в летопись Астраханского края.

Да! Богата наша земля духовными сокровищами, беречь которые для общества не менее важно, чем сохранять для потомков золото скифов, найденное в древних захоронениях.

Н.Куликова-Торопицына

**РЕКТОР – ЭТО ДОЛЖНОСТЬ,
А МУЗЫКА – ЭТО СУДЬБА И ПРОФЕССИЯ¹**
**Беседа с ректором Астраханской консерватории,
руководителем квартета «Скиф»
Александром Мостыкановым**

У нас в гостях – Александр Валентинович Мостыканов, профессор, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, ректор Астраханской консерватории.

¹ Оpubл. в газете «Волга» (Астрахань), 2011, 26 августа.

– Александр Валентинович, всё-таки астраханцы Вас больше знают по знаменитому квартету «Скиф», и я представляю, какой гром аплодисментов грянул бы, если бы каждый из них сейчас хлопнул в ладоши при упоминании вашего имени. С этого и начнём. Итак, почему ваш выбор пал на балалайку?

– Верите или нет, но получилось совершенно случайно. Школьником я очень активно и заинтересованно занимался гитарой, но в 73-м году, когда поступал в училище, именно в этот год не было набора на гитару, и мой преподаватель Будинов предложил: ну, поступай на балалайку, а факультативно будешь заниматься на гитаре, всё-таки струнный инструмент. Эта идея мне понравилась, и я поступил в Астраханское музыкальное училище на балалайку. Но неожиданно для себя увлёкся до такой степени, и инструмент так понравился, пришёлся по душе, что гитара отошла на второй план, хотя и с ней я не расставался. А как можно было расстаться, когда всех нас будоражил Высоцкий! Я в те годы уже заканчивал училище, играл в ансамбле на электрогитаре, это другая грань: рок, лёгкий джаз.

– Ваши юношеские увлечения влияют в какой-то степени на сегодняшний стиль «Скифа»?

– Конечно. И кантри, и многие элементы рока, джаза – всё оттуда. И ностальгия по тем временам – по эстраде, в частности. То, что сейчас представляет собой российская эстрада на телеэкране, – это просто зомбирование молодёжи низкопробным качеством, и у меня вызывает негативное отношение, хотя есть мировые образцы и прекрасные исполнители, но их на экране мы видим редко. Сплошное засилье эстрадной попсы.

А с балалайкой у меня такая необычная связь получилась, но эта связь на всю жизнь. Я влюблён в этот инструмент и, несмотря на загруженность административной и педагогической работой, всегда нахожу время поиграть на ней, чтобы быть в форме. Это как в спорте – когда держишь себя в форме, ощущаешь полноту жизни в себе, а в кабинете я просто закисну как музыкант. Это моя профессия – и это самое главное, что я хотел бы подчеркнуть: ректор – это должность, а музыка – это судьба и профессия.

– Вы росли в музыкальной семье?

– И да, и нет. В нашем роду музыкой никто не занимался профессионально. Папа, Валентин Исаевич, – машинист теплохода, мама, Антонина Андреевна, – швея, но у отца и мамы был хороший слух, и все родные гордятся, что вот «из наших один вышел в музыканты». Родители тонко чувствовали музыку и достаточно трепетно относились к моим занятиям в музыкальном училище и позже, в консерватории.

– *Меня не поймут читатели и многочисленные ваши почитатели, если я не спрошу, как родилась идея «Скифа»?*

– Спасибо! На будущий год нашему «Скифу» исполнится 20 лет – и мы в неизменном составе продолжаем выступать. Идея возникла как-то неожиданно. После окончания консерватории я много играл как солист-балалаечник, участвовал во всероссийских конкурсах.

Вот в те годы я активно занимался сольной деятельностью, но внимание привлекали и ансамбли: хотелось самому поиграть в небольшом мобильном коллективе, чтобы он представлял разные инструменты народного оркестра. А любой коллектив должен быть содружеством музыкантов, потому что важно уметь общаться, жить, работать сообща.

И вот мы с Бабушкиным, когда играли в дуэте, решили идею воплотить в жизнь: к своим инструментам добавили контрабас и домру альтовую. В тот момент в Астрахани созданся такой коллектив: все мы выходцы из народного оркестра, отлично знаем друг друга, знаем, что каждый талантлив. И когда первый концерт отыграли, а его сразу же приняли на «ура», задумались, а как назвать наш квартет? Русские напевы или сказ? Но всё это уже было, и преподаватель музыкального училища Валерий Некляев предложил: назовитесь «Скиф» – здесь столько курганов, и это образ кочевника, а гастролирующий музыкант разве не кочевник? Так появился «Скиф» – название несколько необычное, броское, и в то же время имеющее глубинный исторический смысл.

– *Самые яркие ваши выступления? Что особенно запомнилось в концертной череде почти двух десятилетий «Скифа»?*

– Поездок много было, и многие концерты – это определённые вехи, этапы в нашем творчестве. Первая поездка за границу была очень напряжённая, интересная, я бы сейчас сказал, осново-

полагающая. От неё во многом зависело, как мы дальше пойдём. Это был 93-й год, Германия – конкурс камерных ансамблей, и мы поехали уже лауреатами первой премии престижного Всероссийского конкурса, важно было подтвердить свой статус в этом жанре. Программа была интересная: помимо классики мы играли авангардную музыку Александра Блинова, нашего астраханца, это «Музыка скифов». Довольно сложное для исполнения произведение, но оно позволило открыть ещё одну грань нашего творчества. Авангардная музыка необычно звучит на народных инструментах, и мне кажется, что и замысел композиторский удался, и мы поработали серьёзно над этим сочинением.

Мы были удостоены третьей премии, но для нас это было равносильно первой, для нас это была победа, ведь там были многие российские музыканты, которые не заняли ничего, а астраханцы впервые на конкурсе – и сразу лауреаты третьей премии. Началась конкурсomanия. Это был необходимый этап для ансамбля. И мы в первые годы очень активно участвовали в фестивалях и конкурсах. В 95-м мы ездили в Италию, там стали победителями конкурса камерных ансамблей.

Затем были гастрольные поездки, приглашения. Одна из недавних поездок – в Саудовскую Аравию. Это совершенно другой мир, и мир другой музыки. Музыка существует там в виде молитвы, официально там нет концертных залов, нет филармонии, где бы проводились культмассовые мероприятия. Как говорит король, музыка – это лучшая молитва. В этом фестивале стран Персидского залива Россия участвовала впервые, и наш квартет «Скиф» был в составе этой делегации, что почётно и ответственно. Выступлений было много, каждый день в зале меняющаяся публика, и её внимание надо было завоёвывать.

Мы слетали на Камчатку, дали там три концерта, выступали на Байкале.

Ещё навсегда остались в памяти концерты совместно с Национальным оркестром народных инструментов имени Н.П. Осипова. Его руководитель, замечательный музыкант Николай Николаевич Калинин, нас приглашал в Москву, и мы участвовали в концертах, которые проходили в Зале имени Чайковского. Концерты длились по четыре часа, программа была насыщенная, а выступление с высокопрофессиональными музыкантами вызыва-

до у нас особый трепет и волнение, приподнятое состояние. Сейчас, по прошествии времени, об этом вспоминаешь с такой ностальгией, с грустью, что уже не стало тех музыкантов, ушедших из жизни, как Калинин и другие. Понимаешь, что личность занимает особое место в жизни музыки, и таких людей надо ценить при жизни.

– Как Вам приходится совмещать музыку и очень непростую должность ректора консерватории?

– Я о ректорстве не мечтал, и хотя уже в 98-м году стал заведующим кафедрой, даже не представлял, сколько работы у проректора и тем более у ректора. Это казалось мне чем-то запретным. Потом почти два года работал проректором по учебной части, теперь вот ректором. И у меня была только одна мысль – не оставлять исполнительскую деятельность музыканта. Мне нужно это совмещать, и тому есть убедительные примеры. В Ростове-на-Дону Александр Степанович Данилов, народный артист России, знаменитый балалаечник, уже 20 лет руководит консерваторией. Во главе Уральской консерватории многие годы был ректором Шаукат Амиров, виртуоз-балалаечник, профессор, народный артист России. Есть и другие ректоры, совмещающие и ректорскую, и исполнительскую, и педагогическую деятельность.

– В должности ректора как Вы себя ощущаете?

– Она поглощает целиком, очень ответственная и непростая должность, тут двумя фразами не отделаешься. Приходится заниматься и хозяйственными делами, и учебной работой. Ректор должен знать всё – и коллектив, его настроение, состояние, насколько он работоспособен, и я это всё прекрасно понимаю. Важно и создать условия для коллектива, его работы. В консерватории это не только помещения, бытовые условия, но и музыкальные инструменты (а как же без них!), и многое другое нужно для плодотворной работы. Всё отнимает много времени и сил. Проблем много, но, когда получается, чувствуешь удовлетворённость, и коллектив поддерживает, что также важно.

Для меня Астраханская консерватория – вуз родной, здесь я учился, получил образование, которым горжусь, здесь мои педагоги и друзья, здесь моя жизнь, и я делаю всё от меня зависящее, чтобы здесь было комфортно, уютно, достойно. И для всего находишь время, и когда отдыхаешь на диване перед телеviso-

ром, рядом любимый инструмент, и пальцы чувствуют его струны. Жизнь одна, конечно, чем больше возраст, тем труднее, но надо не расслабляться и держать себя в тонусе, и тогда хватит сил и энергии сделать всё.

– *Александр Валентинович, вернёмся к консерватории. Что представляет собой сегодня музыкальное образование?*

– Вы задали сложный вопрос. Ответ касается не только музыкального образования. Меня тревожит современное состояние в нашей стране дел с культурой, школой, высшим образованием, их дальнейшим развитием. Вот планируется переход на новые стандарты, да нас постоянно реформируют. А ведь музыкальное образование в России – лучшее в мире, это признают все. Сегодня беспокоит, что в стране утеряно отношение к музыканту, к профессии, к престижу этой профессии, которое было ещё лет 20-30 назад. Интеллигенция, носители культуры должны быть гордостью нации. Вот сейчас в школах дети занимаются музыкой, а дальше получать профессию музыканта не идут, потому что эта профессия стала непрестижной, не даёт средств к существованию.

В эстетическом воспитании многое утеряно и восстановить трудно, но это должно стать государственной политикой, ибо экономика без культуры превращает человека в работа. Вкус к музыке надо прививать с детства, начиная с семьи. Дети должны воспитываться на красивом – прекрасная музыка, живопись, литература. Всем этим Россия богата, это целый комплекс восприятия.

Я по натуре оптимист, и думаю, что здравый смысл всё же восторжествует и всё стабилизируется.

А теперь о позитиве. Сейчас в консерватории принято решение, и документ находится в стадии разработки: мы будем осваивать новые специальности по смежным видам искусства. Будут открыты отделения «актёр драматического театра» – набор раз в 4 года, «актёр музыкального театра» – с пятилетним сроком обучения. Это позволит освежить работу консерватории, надеемся, что придёт талантливая молодёжь, и мы будем воспитывать её в наших стенах, всё-таки аура консерваторская оказывает определённое влияние на мышление, интеллект. Надеемся на открытие факультета музыкально-джазовых инструментов.

Задумок много, в том числе и о таких специальностях (а они востребованы), как музыкальная журналистика, музыкальная критика, звукорежиссура. Эта ниша ещё не заполнена и в Астрахани, и вообще в стране. Мы будем привлекать сюда кадры высокопрофессиональных преподавателей по профилю, их в Астрахани нет, а приедем нужно жильё, что тоже проблема, да и зарплата у нас невысокая. Но мы федеральная структура и находим финансовые возможности поддержать преподавателей, по сравнению с региональными учебными заведениями мы в лучших условиях финансирования.

Вот за последние годы приобрели, по программе «Культура», дорогостоящие рояли. В этом году мы получим ещё два рояля, два комплекта ударных и духовых инструментов: есть на чём играть, а кому играть – это другой вопрос. Убеждён, что консерватория в городе должна занимать основополагающее место в просветительской работе как важнейший элемент культуры общества. Помимо музыкантов, которых готовим, мы должны готовить и слушателей, которые приходят в зал. Именно консерватория как высшее учебное заведение должна стать флагманом воспитания культуры. Для этого у нас есть возможности, есть прекрасный зал с органом, и услышать живые звуки музыки – несравнимое впечатление для каждого слушателя на концерте.

– *Что бы Вы хотели пожелать астраханцам?*

– Я люблю Астрахань и желаю всем астраханцам благополучия, а каждому – при всех сложностях бытия больше времени уделять своему духовному обогащению. А мы всегда будем ждать вас в своих залах, чтобы подарить те чувства и положительные эмоции, чтобы внутреннее состояние душевного благополучия, духовности разрасталось и передавалось из поколения в поколение. Тогда и город будет внутренне духовно наполненным.

– *Александр Валентинович, я знакома со многими вашими преподавателями и всегда слышала только положительные отзывы о Вас. Как Вам удаётся сохранять такие отношения в творческом коллективе консерватории, ладить со всеми? Есть особый секрет или всё по Дейлу Карнеги?*

– Творческие люди очень ранимы. Каждый талантлив, каждый прав. Первое моё правило – человека, по какому бы он поводу ни пришёл, нужно уметь выслушать. Я, если считаю, что по-

зиция моего собеседника позитивная, может помочь делу и работе, предпринимаю всё, чтобы её реализовать. Для меня важны не личностные отношения, для меня важно, насколько профессионален, насколько объективен мой визави, вот тогда и принимаю решения. Если что-то от меня зависит, я никогда не откажу в просьбе. А здоровые амбиции у профессионала – это даже хорошо, это стимулирует его, и я отношусь к этому положительно.

Пролог

Л.Власенко

**ЗА 100 ЛЕТ – ДО «СКИФА»
По страницам летописи
музыкальной жизни Астрахани**

Астрахань – не только исторический, но и музыкальный город России. Родина выдающихся певиц, немеркнущих звёзд Большого театра, народных артисток СССР Валерии Барсовой, Марии Максаковой, Тамары Милашкиной. Примечательные явления музыкальной жизни Астрахани связаны с наличием здесь старейшего в стране музыкального училища (с 1900), филармонии (с 1937), восьмой по счёту в России консерватории (с 1969), музыкального театра (с 1996) – ныне Астраханского театра оперы и балета, предтечей которого были: оперный театр под руководством М.К. Максакова (1920-1927), оперный коллектив М.П. Максаковой (1942-1943), театр музыкальной комедии (1945-1948), оперная студия при консерватории (1984-2009), оперная антреприза при филармонии (1994-1995). Кроме того, в 1990-е благодаря поддержке городской и областной администраций, при активном участии педагогов и воспитанников консерватории, особенно кафедры народных инструментов, в Астрахани были созданы творческие коллективы, ставшие известными далеко за пределами нашего края (Русский оркестр филармонии, ансамбли народных инструментов: «Скиф», «Nata bene trio», «Былина», «Русские тайны» и др.). Следует однако признать, что из всех

астраханских коллективов «брендом» Астрахани музыкальной является квартет русских народных инструментов «Скиф» (с 1992). Недаром губернатор А.А. Жилкин назвал «Скиф» – национальным достоянием России и визитной карточкой Астраханской области, считая, что «Астрахани нужны такие звёзды, как эта великолепная четвёрка: на них равняется молодёжь» (из слова губернатора А.А. Жилкина на концерте в честь 15-летия квартета «Скиф»).

Звезда по имени «Скиф» появилась на астраханской музыкальной орбите в 1992 году. А что, если раскрутить ленту времени на 100 лет раньше и, приняв за точку отсчета 1891 год, посмотреть, что же происходило за это время в музыкальной жизни Астрахани – в области исполнительства на народных инструментах?

Как оказалось, в становлении и развитии этого вида музыкального искусства в Астрахани прослеживаются два периода: первый – до начала профессионального обучения игре на народных инструментах, когда интерес астраханцев к широко бытовавшим инструментам ограничивался самодеятельным творчеством; второй – связан со становлением и развитием профессиональной школы игры на народных инструментах на базе Астраханского музыкального училища (с 1946) и особенно Астраханской консерватории (с 1969), кафедры народных инструментов которой была сформирована из воспитанников выдающихся представителей отечественной школы исполнительства на русских народно-академических инструментах.

Итак, не претендуя на полноту изложения изученного материала, сосредоточимся лишь на отдельных, основополагающих явлениях в музыкальной жизни Астрахани, в той или иной степени повлиявших на становление и развитие здесь исполнительства на русских народных инструментах.

Гастроли андреевских балалаечников

Летом 1891 года в Астрахани состоялись концерты русского народного оркестра В.В. Андреева. Любители музыки «с огромным интересом встретили выступление этого замечательного

коллектива»². Строго говоря, тогда это был не оркестр, а «Кружок любителей игры на балалайках», поскольку Андреев назвал свой коллектив «Великорусским оркестром» лишь осенью 1896 года, когда добавил к балалайкам домры и гусли. Впрочем, исполнение ансамбля балалаечников могло произвести на публику впечатление именно оркестрового звучания. Недаром 20 марта 1888 года, когда в Санкт-Петербурге состоялось первое публичное выступление «Кружка любителей игры на балалайках», считается днём рождения первого в России оркестра русских народных инструментов»³. А то, что «андреевские балалаечники» покоряли своим искусством не только простых слушателей, но и знаменитых композиторов, это факт (ими восхищались Чайковский, Рубинштейн, Глазунов и многие другие, включая зарубежных мастеров искусства).

Забега вперёд, нельзя не сказать о том, что в истории Андреевского оркестра встречаются имена, связанные с Астраханью. Речь идёт о Г.А. Донияхе, который руководил Государственным академическим русским оркестром им. В.В. Андреева в 1959-1971 гг. Известно, что Георгий Анатольевич Донях в 1930-е годы учился на механическом факультете Астраханского института рыбной промышленности. Владея скрипкой, он являлся участником струнного квартета этого института. Имея дирижёрские способности, организовал там же симфонический оркестр из преподавателей и студентов и несколько лет руководил любительским коллективом, исполняя музыку Бетховена, Шуберта, Чайковского и др. Одновременно Донях занимался в музыкальном училище⁴. В 1937 году он уехал из Астрахани. Учился как скрипач в Саратовской консерватории и как оперно-симфонический дирижёр – в Ленинградской консерватории. По дирижированию занимался в классе Н.С. Рабиновича, а когда во время Великой Отечественной войны Ленинградская консерватория эвакуировалась в Ташкент, заканчивал учёбу под руковод-

² См.: Этингер М. Музыкальная культура Астрахани. – Волгоград, 1987. – С. 27.

³ См.: Оркестр им. В.В. Андреева / Сост. А.П. Коннов, Г.Н. Преображенский. – Ленинград, 1987. – С.10.

⁴ О Г.А. Донияхе (1914-1976) в астраханский период творческой биографии см.: Этингер М. Музыкальная культура Астрахани. – Волгоград, 1987. – С. 108-109.

ством И.А. Мусина⁵. Таким образом, Г.А. Донях был блестяще образованным дирижёром. Заслуженный деятель искусств Узбекской ССР, он особенно плодотворно работал в Ленинграде, в разные годы возглавляя Малый театр оперы и балета, театр музыкальной комедии, занимаясь преподавательской деятельностью в институте культуры (среди его учеников – В.Акулович, создатель и руководитель знаменитого ансамбля «Скоморохи»). Годы руководства Г.А. Доняха Оркестром им. Андреева стали заметными в истории этого коллектива. «Это был интересный и во многом показательный период в жизни оркестра – период интенсивного обогащения репертуара оригинальными сочинениями крупной формы, насыщенными современной образностью и новейшими, порой очень смелыми средствами художественной выразительности. Г.А. Доняху, как никому из его предшественников, удалось заинтересовать композиторскую молодёжь и привлечь её к сотрудничеству с андреевцами. Никогда ещё ни до, ни после него содружество ленинградских композиторов с коллективом оркестра не было столь тесным и плодотворным»⁶.

И ещё одно имя руководителя знаменитого коллектива знакомо астраханцам не понаслышке. В 1977-1984 Оркестр им. Андреева возглавлял В.П. Попов, который раньше работал в Астраханской консерватории. Выпускник Ленинградской консерватории, Владимир Павлович в 1970-1974 гг. преподавал в АГК дирижирование и руководил студенческим оркестром на кафедре народных инструментов. Так что практику работы с оркестром русских народных инструментов он прошёл в нашем вузе (после этого учился в Новосибирской консерватории в классе оперно-симфонического дирижирования под руководством профессора А.М. Каца). Как известно, работа В.П. Попова с Андреевским оркестром оценивается очень высоко. Здесь и накопление нового репертуара, и зарубежные гастроли, и выступления с выдающимися певцами (сделаны грамзаписи оркестра с Н.Геддой, Б.Штоколовым, И.Богачёвой, Л.Филатовой). И первый за все по-

⁵Об этом упоминает сам И.А. Мусин в книге «Уроки жизни» (см.: Мусин И.А. Уроки жизни. – Санкт-Петербург, 1995. – С.195, 215).

⁶Оркестр им. В.В. Андреева / Сост. А.П. Коннов, Г.Н. Преображенский. – Ленинград, 1987. – С.122.

слевоенные годы творческий отчёт андреевцев в Москве также провел В.П. Попов (1981). А главное, именно в годы руководства В.П. Попова в деятельности Оркестра окончательно возродился исполнительский стиль живого общения со слушателями – стиль, основанный на художественных идеалах самого В.В. Андреева⁷.

Организация художественной самодеятельности

Несмотря на то, что в Астрахани ещё в 1900 году появилось музыкальное училище, профессиональное обучение на народных инструментах здесь началось почти полвека спустя (о чём будет сказано ниже, в разделе, посвящённом данному событию). А что же этому предшествовало? Во-первых, астраханцы проявляли живой интерес к игре на народных инструментах, в личном пользовании у населения были балалайки, гитары, мандолины, гармоники⁸. А во-вторых, после Октября 1917 года, когда в стране практически осуществлялся ленинский призыв «Искусство принадлежит народу», в Астрахани началась масштабная работа по организации художественной самодеятельности, и прежде всего – струнных и духовых оркестров. Показательно, что даже летом 1919 года, когда шла Гражданская война, политотдел Волжско-Каспийской военной флотилии, руководимый Л. Рейснер (прототип женщины-Комиссара из «Оптимистической трагедии» Вишневского), поставил задачу обеспечения военных моряков культурными мероприятиями, в том числе концертами любительских оркестров. Это видно из письма политотдела действующей армии в Енотаевский отдел народного образования: «Ввиду необходимости для фронта струнных инструментов политотдел предлагает взять на учёт все имеющиеся балалайки, гитары, мандолины, о результатах учёта сообщить в политотдел и представить в распоряжение культурно-просветительного отдела все свободные ин-

⁷ Там же. – С. 140, 145.

⁸ Интересно, что уроженец Астрахани Б.Кустодиев (1878-1927), которого называют «самым жизнерадостным» из русских художников, в картины из народной жизни, написанные им по памяти, часто вводил характерный персонаж весельчака-гармониста. Гармонист изображён даже на знаменитом портрете Шалапина (Фёдор Иванович, в шикарном шубе, стоит как исполин на возвышенности, а внизу – народ, в массе которого, справа, заметен мужичок, пляшущий под «Камаринскую» гармониста).

струменты». В ответ на это распоряжение у населения Енотаевки и близлежащих сёл было зарегистрировано около 100 инструментов, а их «владельцы были обязаны участвовать по вызову политотдела в организуемых им спектаклях, концертах и митингах воинов Красной Армии»⁹.

Первая попытка открыть в Астрахани классы народных инструментов предпринималась в 1925 году, когда при музыкальном училище (тогда техникуме) существовало рабочее отделение. В 1926 году на Астраханских музыкальных курсах (вместо техникума) преподавалась игра на балалайке, домре, мандолине и гитаре. Но о профессиональном уровне обучения здесь речь не шла, главной задачей было организовать музыкально-воспитательную работу с рабочей молодёжью.

В связи с этим в 1920-1930 гг. в Астрахани, как и по всей стране, процветала художественная самодеятельность. В 1927 году на сцене областного драматического театра состоялось соревнование исполнителей на саратовской гармонике, двухрядках и баянах, в 1928 году – конкурс духовых и струнных (народных) оркестров. Однако это были лишь первые слабые ростки в освоении игры на народных инструментах, поскольку в городе, что уж говорить о селе, по этим специальностям ещё не было квалифицированных педагогических кадров. Но интерес населения к народным инструментам не угасал. Напротив, в 1930-е годы количество участников смотров-конкурсов, олимпиад народного творчества увеличилось, среди них были и настоящие «самородки». Так, в 1935 году на олимпиаде отличился слесарь ремонтного завода рыбокомбината – гармонист В.Кондрашов. После этого Горком комсомола направил 17-летнего парня учиться в Саратов, где он занимался под руководством И.Я. Паницкого. Во время войны Кондрашов был топографистом-разведчиком, стрелком автоклуба, организатором и руководителем партизанской группы. Но с баяном не расставался. Возглавляя роту охраны штаба 40-й Армии, он участвовал в создании армейского Ансамбля песни и пляски, писал песни и выступал как солист-баянист. А после войны В.И. Кондрашов был одним из организаторов отделения

⁹ См.: Этингер М. Музыкальная культура Астрахани. – Волгоград, 1987. – С. 62-63.

народных инструментов в Астраханском музыкальном училище, о чём будет сказано ниже¹⁰.

Упоминая о любительских оркестрах, существовавших в 1930-е годы при клубе речников г. Астрахани, нельзя не сказать о руководителях этих коллективов – П.В. Баранове и Н.Г. Минаеве.

П.В. Баранов ещё в 1915-1916 гг. учился в Санкт-Петербурге (Петрограде) у В.В. Андреева на курсах руководителей оркестров русских народных инструментов. В Астрахани Баранов работал долгие годы, до и после войны, организуя оркестры народных инструментов во многих точках города. «Сотни любителей-музыкантов обязаны ему умением играть на народных инструментах», – вспоминает М.А. Будинов, преподаватель Астраханского музыкального училища по классу балалайки и гитары, подчёркивая, что Петр Васильевич Баранов был «преданным последователем идей Андреева по популяризации народных инструментов. Попав к нему в оркестр, молодёжь накрепко связывала свою музыкально-творческую судьбу с народной инструментальной музыкой. Концертный репертуар оркестра был разнообразен и включал в себя такие произведения, как обработки народных песен «Эй, ухнем», «Дубинушка», а также «Грёзы» Андреева, «Патриотическая песнь» Глинки, «Вступление» к III действию оперы «Травиата» Верди и др.»¹¹.

Н.Г. Минаев также работал в Астрахани до и после войны, руководил любительскими народными и духовыми оркестрами. До войны он учился на курсах руководителей оркестров при Саратовской консерватории, затем – на курсах инструкторов-кружководов в Ленинграде. Там же, в Ленинграде, руководил оркестром на заводе «Красный выборжец». Но вскоре переехал в Астрахань и сюда же вернулся после войны. Вот что говорил сам Николай Гаврилович: «Может быть, город Ленина и навсегда за-

¹⁰ Подробнее о В.И. Кондрашове см.: Линёв А.В. У истоков отделения народных инструментов Астраханского музыкального училища // Проблемы становления исполнительства на народных инструментах в Нижнем Поволжье. – Астрахань, 1996. – С.19-20.

¹¹ Будинов М.А. Предпосылки создания класса гитары в Астраханском музыкальном училище и первые оркестры народных инструментов в г. Астрахани // Проблемы становления исполнительства на народных инструментах в Нижнем Поволжье. – Астрахань, 1996. – С.20-21.

держал бы меня, не каждому музыканту хочется уезжать из центра музыкальной жизни. Но я понял, что моё место там, где в музыку приходят совсем новички из миллионов людей. Ведь самодеятельные коллективы – кружки, оркестры рабочих клубов – это та же школа, которую я прошёл сам»¹².

Гастроли осиповского оркестра

Знаменательно, что спустя ровно полвека после гастролей андреевского «Кружка балалаечников» в Астрахани выступал осиповский оркестр народных инструментов. Последний гастрольный день оркестра пришёлся на 22 июня 1941 года. Вот как об этом пишет М.А. Этингер: «В день, когда фашистская Германия совершила вероломное нападение на Советский Союз, в Астрахани заканчивал свои гастроли Государственный оркестр народных инструментов СССР под управлением Н.П. Осипова. В городе шёл смотр школьных коллективов художественной самодеятельности. Астраханское музыкальное училище... приступило к очередным выпускным экзаменам»¹³.

Следующая встреча осиповского оркестра с астраханцами состоялась летом 1947 года. За пультом стоял Д.П. Осипов, который после смерти брата возглавил коллектив, называвшийся теперь – ОРНИ имени Н.П. Осипова. Особую радость слушателям доставило участие в концертах оркестра народной артистки СССР В.Барсовой, которая давно не была в родном городе. Можно представить, с каким восторгом встречали выдающуюся певицу радушные земляки.

В 1956 году ОРНИ им. Осипова вновь выступал в Астрахани, уже под руководством Р.Смирнова и с солисткой Л.Масленниковой.

В 1962-1978 гг. этот Оркестр возглавлял народный артист РСФСР В.П. Дубровский, с деятельностью которого был связан интенсивный творческий период в жизни коллектива. За высокие достижения ОРНИ им. Осипова удостоился звания Академического.

¹² Маненков В. Незаметная биография // Волга (Астраханская газета). – 1957. – 26 февраля.

¹³ Этингер М. Музыкальная культура Астрахани. – Волгоград, 1987. – С.117.

Именно в годы руководства народного артиста РСФСР В.П. Дубровского в осиповском оркестре работал балалаечник-контрабасист С.М. Антонов, с именем которого связано создание в Астрахани ансамбля русских народных инструментов «Ивушка» (о чём будет сказано в соответствующем разделе этого очерка).

В 1979-2004 ОРНИ им. Осипова руководил народный артист РФ, лауреат Госпремии РФ в области литературы и искусства, профессор Н.Н. Калинин. Этот продолжительный период отмечен огромной по масштабу концертно-просветительской работой коллектива, переименованного – за выдающийся вклад в развитие народного музыкального искусства страны – в Национальный академический оркестр народных инструментов России им. Н.П.Осипова (1996 г.).

С именем Н.Н. Калинина связана беспримерная деятельность по объединению творческих сил России – ансамблей и оркестров, прославленных и молодых талантливых исполнителей на русских народных инструментах, дирижёров-народников и композиторов, пишущих для инструментов народного оркестра. Благодаря этому музыканты из различных регионов Российской Федерации получили возможность выступать в Москве, в Концертном зале им. П.И. Чайковского¹⁴. В связи с этим нельзя не упомянуть, что и в судьбе квартета «Скиф» сказалась поддержка выдающегося дирижёра-подвижника. Ещё в 1992 году, когда в Астрахани проводился Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах, и «Скиф» стал победителем, Н.Н. Калинин как председатель весьма авторитетного жюри (из ведущих в стране профессоров-народников) выделил этот ансамбль за мастерство и оригинальность выступления и предложил нашим музыкантам выступить в Москве. Так что для «скифов» Николай Николаевич стал «крёстным отцом» и в дальнейшем относился к ним потечески и даже приезжал в Астрахань на концерты по случаю 5-летия и 10-летия «Скифа».

Важно и то, что Н.Н. Калинин в 90-е годы выезжал с мастер-классами по дирижированию и работе с оркестром народных ин-

¹⁴ См. об этом: Пересада А. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов: Международная энциклопедия. – Краснодар, 2004. – С.24.

струментов, являясь профессором нескольких консерваторий, в том числе Астраханской. О его работе в АГК (1994-1998 гг.) можно говорить лишь в превосходной степени, потому что встречи студентов (и не только народников) с мастером такого высокого уровня были для молодёжи уроками на всю жизнь. Студенческий оркестр в «говорящих» руках маэстро становился профессиональным. Однажды Калинин дирижировал здесь «Курскими песнями» Свиридова (с участием хора АГК и солистов – М.Попандопуло и А.Нестерова), и это было настолько проникновенным, что, казалось, лучше невозможно исполнить (автору этих строк есть с чем сравнивать, хотя бы потому, что в студенческие годы на дирижёрско-хоровом отделении Ленинградской консерватории приходилось многократно петь «Курские песни» с различными дирижёрами, в том числе с Г.Н. Рождественским). Но самое яркое впечатление осталось от заключительного концерта Н.Н. Калинина в Астрахани, 27 мая 1998 года, когда он представил на сцене большого зала Астраханской консерватории премьеру (вторую после московской) грандиозного по замыслу сочинения композитора А.Курченко – симфонию «Житие преподобного Сергия Радонежского» на слова одноименного «Жития...» архимандрита Никона (с участием оркестров филармонии, консерватории, музыкального училища, муниципального камерного хора «Лик», юного солиста на блок-флейте Артёма Литвинова и чтеца – художественного руководителя Астраханского драмтеатра, заслуженного артиста РФ Н.Ширияева). Присутствовавшая на концерте заместитель главы областной администрации И.В. Родненко тепло поздравила исполнителей, признавшись, что ей трудно говорить, поскольку «радость, доставленная музыкой, не сравнима ни с чем». А Н.Н. Калинин сказал в ответ: «Я очень рад, что вторая премьера симфонии «Житие Сергия Радонежского» состоялась именно здесь. Посмотрите, какое мощное музыкальное орудие находится на сцене. Пристально наблюдаю за всем, происходящим в Астраханской консерватории, и вижу, что обучение здесь поставлено на высоком уровне, руководят этим поистине энтузиасты»¹⁵.

¹⁵ Цит. по: Комяков С. Душевный корабль Преподобного Сергия вновь в Астрахани // Свет Православия (газета Астраханской епархии). – 1998. – № 7.

Организация отделения народных инструментов в Астраханском музыкальном училище

Как пишет М.А. Этингер, после войны Астраханское музыкальное училище работало в трудных условиях: поначалу не хватало и помещений для занятий, и квалифицированных педагогов, и желающих учиться. Но вскоре количество абитуриентов увеличилось, особенно на отделениях, открывшихся в 1946 году – дирижёрско-хоровом и народных инструментов. В 1950 году состоялся первый выпуск по этим специальностям. Воспитанники училища – хоровики и народники-баянисты – получили направления на работу преимущественно в качестве руководителей клубной художественной самодеятельности¹⁶.

В организации отделения народных инструментов большую роль сыграли два педагога-баяниста – В.И. Кондрашов и А.В. Фролов. В их судьбе много общего. Оба пришли в музыку из самодеятельности, ещё до войны учились как баянисты в Саратовском училище, во время Великой Отечественной войны участвовали в организации армейских ансамблей песни и пляски (Кондрашов – в 40-й Армии, Фролов – в Сталинградском корпусе ПВО). Оба увлекались сочинением музыки: Кондрашов писал песни, Фролов – не только песни, но даже оперетту (его оперетта «Счастливый путь» имела сценический успех). А.В. Фролов работал в музыкальном училище до 1957 года, а В.И. Кондрашов – более 30 лет, являясь бессменным заведующим отделением народных инструментов¹⁷.

Первые педагоги-народники воспитали немало учеников, в том числе известных в Астрахани и за её пределами. Так, среди воспитанников А.В. Фролова – Ю.Сафонцев, А.Гладченко, В.Зайчиков, с именами которых связано дальнейшее развитие обучения и исполнительства на баяне в Астрахани.

Классы струнных инструментов на народном отделении появились позже. Среди первых педагогов – домристов, балалаечников, гитаристов – В.А. Вольф, В.И. Алёшин, С.М. Антонов,

¹⁶ Этингер М. Музыкальная культура Астрахани. – Волгоград, 1987. – С.135.

¹⁷ Линёв А.В. У истоков отделения народных инструментов Астраханского музыкального училища // Проблемы становления исполнительства на народных инструментах в Нижнем Поволжье. – Астрахань, 1996. – С.18-20.

М.А. Будинов. С именем В.И. Алёшина (из первого выпуска АГК, класс Б.М. Стуса) связана успешная работа училищного оркестра народных инструментов. Заслуженный работник культуры РФ М.А. Будинов (также закончил АГК по классу Б.М. Стуса) считается основоположником гитарной школы в Астрахани. Вместе с тем, под его руководством обучались и балалаечники. Последним выпускником-балалаечником в классе М.А. Будинова является А.Мостыканов, продолживший учёбу в АГК в классе профессора Б.М. Стуса. Ныне А.В. Мостыканов – заслуженный деятель искусств, заслуженный артист РФ, руководитель квартета «Скиф», профессор, ректор Астраханской консерватории.

Навстречу VI Всемирному фестивалю молодёжи и студентов

В 1956-1957 гг. для работников культуры не было более важной задачи, чем подготовка к Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, который должен был состояться летом 1957 в Москве. Повсеместно проводились областные смотры-конкурсы солистов и коллективов, лучшие из которых выступали на региональном уровне, затем Всероссийском, Всесоюзном, чтобы пройти отбор на Всемирный фестиваль. Из астраханских коллективов доступ на Всесоюзный смотр-конкурс получил октет баянистов под руководством В.И. Кондрашова, но в Москву наши баянисты тогда не попали.

Интересно, что в это время в Астрахани (как и по всей стране) состоялось множество мероприятий, в том числе конкурс самодеятельных композиторов. Среди авторов, отмеченных в числе лучших, были баянисты А.Фролов и А.Гладченко. О том, что к композиторам-любителям предъявлялись серьёзные требования, свидетельствует строгая оценка участников – упрёк в том, что в своём творчестве они «упускают из виду столь богатую сокровищницу музыкального материала, какой является народная песня, а равно и народный инструментальный наигрыш. Необходимо учесть, что обработка народных мелодий расценивается несколько не ниже, чем индивидуальное оригинальное сочинение. Для современных композиторов, как профессиональных, так и самодеятельных, непревзойдённым образцом остаются по сей день произведения русских композиторов-классиков, не раз чер-

павших вдохновение в народном музыкальном творчестве и даже прямо заимствовавших из него отдельные темы»¹⁸.

И ещё одно событие той «фестивальной страды» заслуживает внимания, поскольку оно связано с массовым обучением игре на народных инструментах. Задачу — подготовить за короткое время большое количество культработников для сельских клубов — поставил Астраханский областной оргкомитет фестиваля молодежи. Осенью 1956 года в Астрахани были организованы шестимесячные курсы баянистов, на которых обучалось свыше 40 человек (в том числе известные в Астрахани баянисты-кружководы братья Тропины). Причём, на заключительном концерте все они, объединившись в оркестр баянистов, сыграли «Астраханскую кадрили» (концерт состоялся 22 апреля 1957 года на сцене областной филармонии)¹⁹.

Астраханское трио баянистов

В 1960-е годы отделение народных инструментов Астраханского музыкального училища впервые укрепилось высококвалифицированными педагогическими кадрами. В 1962 году, после окончания Саратовской консерватории и непродолжительной работы там же, на кафедре народных инструментов, в родную Астрахань возвратился В.М. Зайчиков. Тогда это был первый в Астрахани баянист с высшим специальным образованием. С самого начала Виталий Михайлович показал себя как талантливый педагог, концертный исполнитель, мастер аранжировки для баяна (его «Семёновна» до сих пор входит в репертуар многих баянистов страны). Не случайно его приглашали преподавать в Астраханскую консерваторию. Являясь лауреатом II Конкурса баянистов Поволжья (1964), он подготовил в своем училищном классе лауреата Международного конкурса в Клингентале (1996) — Зульфью Султанову (Сутуеву)²⁰, которая продолжила учёбу в Астра-

¹⁸ Этингер М. Самодеятельные композиторы // Волга (Астраханская газета). — 1957. — 9 марта.

¹⁹ Ларский В. Новый отряд культработников // Волга (Астраханская газета). — 1957. — 25 апреля.

²⁰ З. Султанова заняла в Клингентале III место в категории — «солисты до 18 лет». (См. об этом: Найко С. Клингенталь-96 // Народник: информационный бюллетень. — Москва, 1996. - №3. — С.14.).

ханской консерватории (в классе профессора А.С. Бабушкина). Работал в училище до последнего дня жизни (ум.1997)²¹.

Тогда же, в 1962 году, в Астрахань приехал Ю.Д. Тарасов, также воспитанник Саратовской консерватории по классу баяна. Юрий Дмитриевич оказался в Астрахани по приглашению С.Е. Комякова, в то время художественного руководителя ансамбля песни и танца каспийских рыбаков «Моряна». Став музыкальным руководителем этого профессионального коллектива, Ю.Д. Тарасов успешно справлялся со своими обязанностями, сделал ряд интересных оркестровых аранжировок для сопровождения танцевальных номеров, гастролировал в составе ансамбля во многих городах СССР²². В 1966 году он перешёл на педагогическую работу в музыкальное училище, а когда открылась консерватория, как и В.М. Зайчиков, являлся совместителем на кафедре народных инструментов. Талантливый педагог-методист, одарённый исполнитель-ансамблист, Ю.Д. Тарасов за время работы в Астраханском училище (1966-1997) воспитал большой отряд творческой молодежи. Среди его учеников – Александр Бабушкин, который продолжил учёбу в Астраханской консерватории (в классе В.В. Ромадина), став известным музыкантом – профессором АГК, заслуженным артистом РФ, солистом квартета «Скиф».

В 1970 году в Астрахань приехал В.В. Ромадин, также воспитанник Саратовской консерватории по классу баяна. До этого он работал в Барнаульском музыкальном училище, руководил отделением народных инструментов. Проявляя интерес к научно-методической деятельности и перспективам вузовской педагогики, написал в Астрахань о своём желании работать в консерватории и прошел по конкурсу на должность старшего преподавателя кафедры народных инструментов АГК²³.

Ещё в годы учёбы в Саратовской консерватории В.В. Ромадин и Ю.Д. Тарасов играли в баянном трио (с В.А. Болдыревым),

²¹ Подробнее о В.М. Зайчикове см.: Гладченко А. Музыка была смыслом его жизни // Астраханские известия. – 1998. – 8 октября.

²² См. об этом: Сергей Комяков. Творчество как смысл жизни. Труды. Статьи. Воспоминания. Материалы / Ред.–сост. Л.П. Власенко.- Астрахань, 2010.– С.23-24.

²³ О В.В. Ромадине (1938-1984) см.: Власенко Л. Рапсодия в памятных тонах // Волга (Астраханская газета). – 2004. – 7 сентября.

выступая в составе филармонической бригады И.Я. Паницкого. Встретившись в Астрахани, они решили возродить трио и пригласили в свой состав В.М. Зайчикова. Таким образом, в 1971 году в Астрахани образовалось первое профессиональное трио баянистов: Ромадин (руководитель), Тарасов, Зайчиков. В репертуаре коллектива были такие полотна, как увертюра Бетховена к трагедии «Эгмонт» Гёте, «Итальянское каприччио» Чайковского (в великолепных переложениях Ромадина). В исполнении трио прекрасно звучали «Славянский танец» соль минор Дворжака, «Мартовский хоровод» Динику, «Веснянка» Шамо, «В костёле» Кураева и многое другое²⁴.

Ансамбль народных инструментов «Ивушка»

История астраханского ансамбля народных инструментов «Ивушка» началась в 1972 году и связана с именем первого руководителя этого коллектива — С.М. Антонова (в данном очерке о нём уже упоминалось как о балалаечнике-контрабасисте в ОРНИ им. Осипова и педагоге Астраханского музучилища). Заведуя в Астраханском культурно-просветительном училище отделением народных инструментов, Сергей Михайлович Антонов в 1972 году пригласил на работу в КПУ студента Астраханской консерватории В.Роммеля (класс Б.М. Стуса) и сразу же предложил ему вместе организовать ансамбль народных инструментов.

В первом составе ансамбля играли 7 человек: преподаватели КПУ С.Антонов (руководитель, балалайка-контрабас), В.Лесников (ударные инструменты); студенты IV курса АГК В.Роммель (домра-альт), Ф.Корниловский (домра малая), А.Герасименко (баян), В.Редько (балалайка-прима) и студент II курса Г.Зут (балалайка-секунда). В таком составе «Ивушка» просуществовала с сентября 1972 по май 1974 (вплоть до госэкзаменов выпускников АГК). Самым значительным событием в начальный период ансамбля было полнометражное выступление 24 января 1974 года по местному телевидению (ранее «Ивушка» неоднократно участ-

²⁴ См.: Остринский В. Трио баянистов // Комсомолец Каспия (Астраханская газета). - 1972. - 20 января.

вовала в различных телепередачах, имея одобрительные отзывы от телезрителей)²⁵.

Далее в ансамбле произошли изменения. Как рассказывает В.Роммель, после небольшого перерыва «Ивушка» возродилась в обновлённом составе. В мае 1975 он вернулся из армии и с сентября начал работать в родной консерватории. Тогда же, осенью 1975, собрался ансамбль: С.Антонов (балалайка-контрабас, руководитель), В.Махов (баян), А.Ершов (балалайка), В.Роммель (домра-альт), Ю.Кириченко (ударные). Через год к ним подключился В.Рябов (домра малая). В 1980 С.Антонов ушёл из ансамбля, руководителем стал В.Роммель. В это время в коллектив пришёл студент III курса консерватории А.Мостыканов (балалайка-прима).

Вот, как отзываясь об этом ансамбле Ю.Г. Ястребов (в тот период он преподавал на кафедре народных инструментов АГК): «Концерты, в которых звучат народные инструменты, всегда производят впечатление своей неповторимой красочностью, самобытностью и задушевностью. Именно эти качества присущи ансамблю русских народных инструментов под управлением лауреата Всероссийского конкурса Виктора Роммеля. Семь энтузиастов (В.Рябов — домра, В.Роммель — домра-альт, А.Ершов и А.Мостыканов — балалайки, В.Махов — баян, А.Осянин — контрабас и Ю.Кириченко — ударные), разных по возрасту и уровню мастерства, но объединённых одной любовью к народной музыке и народным инструментам, составили костяк ансамбля Астраханской областной филармонии, названного певучим именем «Ивушка»²⁶.

В 1982 году В.А. Роммель уехал на Украину, где возглавил ансамбль народных инструментов «Узоры», созданный при Николаевской филармонии. А «Ивушкой» стал руководить В.А. Рябов, преподаватель Астраханской консерватории, прекрасный музыкант, опытный организатор, композитор-любитель, сочине-

²⁵ О выступлениях ансамбля под руководством С.Антонова по телевидению см.: Информация «Телевизионный концертный зал» // Эфир. Телевидение, радио, программы передач (Астраханская газета). — 1974. — 21-27 января.

²⁶ Ястребов Ю. Встреча с «Ивушкой» // Волга (Астраханская газета). — 1980. — 28 октября.

ния которого до сих пор входят в репертуар домристов. В период руководства В.А. Рябова ансамбль часто гастролировал по стране, дважды выезжал за рубеж. Особенно памятна поездка в Югославию (с солистом-певцом В.Н. Белюсенко), весной 1986 года, которая совпала с трагическими событиями – Чернобыльской катастрофой.

Следует заметить, что, регулярно выступая от Астраханской филармонии – на договорной основе, «Ивушка» лишь в 1986 году стала штатным филармоническим коллективом. В это время художественным руководителем ансамбля был назначен заслуженный артист РФ, солист (баритон) филармонии Б.Н. Ванюшкин, а музыкальным руководителем оставался В.А. Рябов. За годы существования в составе «Ивушки» не раз происходили изменения (временами здесь играли Б.М. Стус, А.М. Лавриненко, С.А. Бурмистров и др.). В статусе филармонического ансамбля ежегодно давал до 100 концертов, гастролировал в городах Южного Урала, Средней Волги, выступал (как уже говорилось) за рубежом, в Югославии и Румынии, представлял своё искусство в Москве (январь 1994). «Ивушка» завершила своё более чем 20-летнее существование в составе: В.Махов (баян), Л.Сёмушкина (домра), Е.Мордвинова (домра), С.Логинов (балалайка), М.Михайлов (контрабас), Н.Алёшина (гусли)²⁷. Причиной прекращения деятельности этого коллектива было появление в Астрахани сильных конкурентов, как ансамбль «Nata bene trio» (руководитель В.А. Балык), существовавший в 1993-1998 гг., и ансамбль виртуозов – квартет русских народных инструментов «Скиф», созданный в 1992 г. под руководством Е.С.Тейтельмана, а с 1994г. и ныне возглавляемый А.В.Мостыкановым.

И все эти 20 лет наш «эталонный ансамбль» (по отзыву Н.Н.Калинина) играет в своём неизменном исполнительском составе: заслуженные артисты РФ Александр Мостыканов, Александр Бабушкин, Игорь Калина и лауреат Всероссийского и международных конкурсов Сергей Соколов.

²⁷ Об ансамбле «Ивушка» как филармоническом коллективе см.: Виноградова Л., Немирова Е. Из летописи областной филармонии // Астрахань музыкальная / Под общей ред. М.Этингера. – Астрахань, 1994. – С.25.

Однако продолжим знакомиться с историей обучения и исполнительства на русских народных инструментах в Астрахани и более подробными сведениями о квартете «Скиф», представленными в следующих очерках книги.

С. Азовских

В ALMA MATER «СКИФОВ» Из истории кафедры народных инструментов Астраханской консерватории

Обучение на народных инструментах в музыкальных вузах России началось сравнительно недавно. Первая кафедра народных инструментов открылась в 1948 году в ГМПИ (ныне РАМ) им. Гнесиных (хотя в СССР пальма первенства в организации отделения народных инструментов принадлежит вузам Украины – Харьковскому музыкально-драматическому институту и Киевской консерватории, где кафедры народных инструментов создавались ещё в конце 1920-х). Затем кафедры народных инструментов появились во всех российских консерваториях и музыкальных институтах (кроме Московской консерватории им. П.И.Чайковского). Это послужило развитию и приумножению замечательных традиций исполнительства на русских народных инструментах, заложенных на рубеже XIX-XX столетий В.В. Андреевым и другими подвижниками отечественного музыкального искусства.

Астраханская государственная консерватория (восьмая на территории Российской Федерации) открылась в 1969 году. Это было событием не только для нашей области. Значительно оживилась культурная жизнь южного региона России, сформировалась музыкально-образовательная база для укрепления училищ и творческих коллективов Северного Кавказа, Калмыкии, Нижнего Поволжья высококвалифицированными кадрами педагогов и исполнителей.

Становление и развитие кафедры народных инструментов в АГК

Кафедра народных инструментов существует в АГК с момента открытия вуза. Организатором и первым заведующим кафедрой стал **Ю.В. Носков**. Воспитанник ГМПИ им. Гнесиных по классу домры, Юрий Васильевич в 1958-1969 преподавал в Новосибирской консерватории им. М.И. Глинки, где вел: оркестровый класс, класс ансамбля, дирижирование, курс методики преподавания игры на домре, специальность. Созданные им в классе ансамбля трио домр и дуэт балалаек отмечались грамотами и дипломами на Всероссийских конкурсах. Его ученица по специальности А.Нагибина заняла II место на конкурсе студентов музыкальных вузов. С самого начала своей практической деятельности Ю.В. Носков большое внимание уделял работе с любительскими народными оркестрами. В 1961, в связи с творческим отчетом Новосибирской области в Москве, выступал со сводным оркестром народных инструментов в Колонном зале Дома Союзов и на ВДНХ. В то время его приглашали и в профессиональный коллектив – оркестр народных инструментов Новосибирского радио и телевидения, где он руководил несколькими программами, подготовленными в содружестве с сибирскими композиторами А.Рыбалкиным и А.Курченко.

Таким образом, в Астрахань Ю.В. Носков прибыл как опытный педагог-исполнитель и организатор учебного процесса. Кафедрой народных инструментов он руководил 12 лет. За это время в АГК была сформирована великолепная команда педагогов-народников, составившая одну из сильнейших вузовских кафедр народных инструментов в России. Считая, что все члены кафедры должны заниматься исполнительской и просветительской деятельностью, Юрий Васильевич с самого начала работы в Астрахани поставил задачу организации различных ансамблей, а также студенческого и любительского оркестров народных инструментов. Педагогический ансамбль кафедры под руководством Ю.В. Носкова являлся образцом академического исполнительства на народных инструментах. В репертуаре ансамбля значительное место отводилось музыке астраханских композиторов. Как организатор и руководитель любительского оркестра при консерватории Ю.В. Носков осуществлял огромную работу (мастер-классы

для руководителей художественной самодеятельности, творческие встречи с гастролёрами, организация практики для студентов АГК). Кроме того, он возглавлял на общественных началах университет музыкально-эстетических знаний Астраханского мореходного училища (с активным участием педагогов и студентов консерватории).

В 1973 году Ю.В. Носков был утверждён в учёном звании доцента. В 1991 удостоился почётного звания заслуженного работника культуры России. После руководства кафедрой работал деканом теоретико-исполнительского факультета (1983-1987). Авторитетный специалист, он неоднократно являлся членом жюри Всероссийских конкурсов исполнителей на народных инструментах (1969, 1972, 1979, 1985). В 1995 году тяжёлая болезнь сразила могучего красивого человека-труженика, каким был Ю.В. Носков. Но его имя навсегда осталось в истории Новосибирской и Астраханской консерваторий. Среди его астраханских воспитанников – лауреаты всероссийских и международных конкурсов Ф.Корниловский, Н.Устенко (Балык), С.Соколов.

Звание «мэтра» кафедры по праву принадлежит **Б.М. Стусу**, работающему с самых первых дней открытия Астраханской консерватории. Его имя входит в число педагогов, которые формируют российскую балалаечную школу. Он учился в Киевской консерватории под руководством выдающихся музыкантов – Е.Г. Блинова и М.М. Гелиса (именно Гелис был в СССР зачинателем вузовского обучения на народных инструментах). Ещё в годы учёбы в Ворошиловградском (Луганском) музыкальном училище Стус как участник молодёжного любительского народного оркестра выступал на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве (1957), а в студенческие годы прошёл отбор как солист-балалаечник для участия в конкурсе на Международном фестивале молодёжи и студентов в Финляндии (1962). В Москве ворошиловградские ребята стали лауреатами первой степени, а в Хельсинки, хотя конкурс исполнителей-народников по каким-то причинам не проводился, было столько памятных встреч, что это запомнилось Б.М. Стусу на всю жизнь. Достаточно сказать, что в делегацию от СССР входили: Елена Образцова (тогда студентка Ленинградской консерватории), баянист Анатолий Беляев, поэт Евгений Евтушенко, первый космонавт планеты Юрий Гагарин!

После успешного окончания Киевской консерватории Б.М. Стус поехал по распределению в Казахстан и был принят солистом-балалаечником в Целиноградскую филармонию. Однако вскоре его профессиональная жизнь круто изменилась. Он начал преподавать на кафедре народных инструментов Новосибирской консерватории им. М.И. Глинки, куда его приглашали ещё со студенческой скамьи. Четыре года работы в Новосибирске стали для молодого специалиста отличной производственной практикой, а успехи в педагогической деятельности укрепили его авторитет на кафедре. Среди новосибирских выпускников Б.М. Стуса – Николай Самойлов, заслуженный артист РФ, концертмейстер Русского оркестра Новосибирского радио и телевидения, и Владимир Плотников, лауреат Международного конкурса, профессор Дальневосточного института искусств, известный представитель балалаечного искусства Сибири и Дальнего Востока.

В Астрахань Б.М. Стус приехал по приглашению Ю.В. Носкова (они вместе работали в Новосибирске). Начав в АГК старшим преподавателем, Борис Михайлович по уровню своей исполнительско-педагогической и творческой деятельности (как автор переложений, обработок и сочинений для различных народных инструментов) фактически уже тогда был не ниже доцента, но лишь через 22 года работы в консерватории получил это учёное звание, а в 1999 году утвердился в звании профессора. К тому же ему было присвоено почётное звание «Заслуженный работник высшей школы РФ».

Из служебного досье Б.М. Стуса известно, что в 1973-1974 он являлся деканом теоретико-исполнительского факультета, в 1982-1986 возглавлял кафедру народных инструментов. Среди его астраханских выпускников – В.Роммель, самый первый лауреат Всероссийского конкурса из воспитанников Астраханской консерватории; А.Мостыканов, заслуженный артист и заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель квартета «Скиф» и ректор Астраханской консерватории; заслуженный артист РФ И.Калина, солист Русского оркестра Астраханской филармонии и квартета «Скиф»; А.Быков, ведущий преподаватель по классу балалайки в Камчатском музыкальном колледже и руководитель квартета русских народных инструментов «Камчатка».

В 1970 году на кафедре начал преподавать **В.В. Ромадин**. Воспитанник Саратовской консерватории по классу баяна, он работал по распределению в Барнаульском музыкальном училище, заведовал отделением народных инструментов. Его ученики успешно выступали на смотрах-конкурсах. Сам Вячеслав Васильевич играл в различных ансамблях народных инструментов, оттачивая не только исполнительское мастерство, но и навыки аранжировки. Участвовал в научных конференциях, разрабатывая вопросы профессионального обучения игре на баяне. Мечтая работать в вузе, прислал свои документы в АГК и прошел конкурс на право работать в консерватории.

В АГК В.В. Ромадин преподавал до последнего дня жизни (ум. 1984). В 1975-1982 являлся деканом теоретико-исполнительского факультета. Ещё в годы учебы в Саратове он играл в трио баянистов (вместе с Ю.Тарасовым и В.Болдыревым), выступая в составе филармонической бригады И.Паницкого. Поэтому, встретив в Астрахани своих товарищей по Саратовской консерватории Ю.Д. Тарасова и В.М. Зайчикова, предложил им создать трио баянистов. Для этого ансамбля (и для студенческих трио, которые всегда были в его классе) В.В. Ромадин составил богатый репертуар, мастерски перекладывая шедевры мировой классики и делая оригинальные обработки народных песен и танцев. Ромадинские аранжировки послужили примером для его талантливых учеников, как В.Махов, который сделал огромное число переложений и редакций различных произведений для созданного им филармонического Русского оркестра, и А.Бабушкин, переложения которого стали «золотым фондом» знаменитого квартета русских народных инструментов «Скиф». Следует подчеркнуть, что В.В. Ромадин обучал студентов не только на классике и произведениях, которые можно было послушать в чьей-либо интерпретации. В его классе всегда звучала новая музыка, и студенты становились первопроходцами в её исполнении. Не случайно астраханские композиторы А.И. Блинов и Ю.П. Гонцов посвятили В.В. Ромадину ряд своих баянных сочинений.

Тогда же, в 1970 году, в Астрахань приехал домрист **В.А. Рябов**, воспитанник Минской консерватории. Более 20 лет Виктор Андреевич работал в АГК. Талантливый музыкант, он зани-

мался не только исполнительско-педагогической деятельностью, но и композиторским творчеством. Такие его пьесы, как «Абай», «Песня под шарманку», стали репертуарными для домристов, а рябовские переложения и обработки для ансамбля народных инструментов исполнялись различными астраханскими коллективами, особенно консерваторским педагогическим ансамблем, под руководством Ю.В. Носкова, филармоническим ансамблем «Ивушка», музыкальным руководителем которого Рябов являлся в 1982-1992 гг., и любительским оркестром народных инструментов при консерватории, где он проявил свои организаторские и дирижёрские способности. В 1986-1990 В.А. Рябов возглавлял кафедру народных инструментов. Тогда же, в 1990, утвердился в учёном звании доцента. Его выпускники успешно работают в России и за рубежом, укрепляя авторитет астраханской исполнительско-педагогической школы. С 1992 В.А.Рябов проживает в Германии, где создал ансамбль народных инструментов «Русская душа».

В 1970-1973 в АГК работал **В.П. Попов**, выпускник Ленинградской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова по классу баяна. Талантливый дирижёр, он оставил яркий след в истории Астраханской консерватории как руководитель студенческого оркестра народных инструментов. Наряду с переложениями классической музыки (Шуберт, Глинка, Мусоргский, Сибелиус) вводил в концертный репертуар сочинения, написанные именно для оркестра народных инструментов («Концертные вариации для балалайки с оркестром» Н.Будашкина, сюита «Конёк-Горбунок» В.Бояшова), в том числе музыку астраханских авторов («Русская фантазия» В.Рябова, сюита на темы Астраханского края «Сторона ль моя, сторонка» Б.Стуса). Тем самым в оркестровом классе студентов-народников закладывались высокопрофессиональные исполнительские традиции. А Владимир Павлович Попов после работы в Астрахани закончил Новосибирскую консерваторию по специальности оперно-симфоническое дирижирование (класс профессора А.М. Каца), затем возглавил знаменитый Русский народный оркестр им. В.В. Андреева в Ленинграде, а в 1991 году создал Государственный Русский концертный оркестр Санкт-Петербурга, которым руководит и сейчас.

В 1971-1978 в Астраханской консерватории преподавал **В.А. Аверин**, приехавший сюда после окончания Свердловской консерватории им. М.П. Мусоргского и ассистентуры-стажировки (класс профессора Е.Г. Блинова). В 1972 В.А. Аверин, первым из преподавателей АГК, стал лауреатом Всероссийского конкурса, проводившегося в Москве. Сольные концерты балалаечника-виртуоза (с концертмейстером М.П. Крыловой) становились событиями в Астрахани. Разнообразие программ, безукоризненный вкус, артистизм, яркая эмоциональность солиста, безукоризненный ансамбль балалайки и фортепиано – всё это привлекало многочисленную публику. Музыкант-художник, он нередко исполнял новую музыку. По просьбе Аверина композитор Ю.Гонцов написал «Графические вариации» для балалайки соло. Владимир Александрович сделал исполнительскую редакцию этого сочинения и с блеском сыграл на композиторском пленуме в Волгограде (1977). По его же инициативе Гонцов написал дуэт для балалайки-прима и домры-альт. Аверин хотел сыграть в ансамбле с Роммелем. Но из-за отъезда Владимира Александровича в Красноярск (где он продолжает работать и сейчас, являясь заслуженным артистом РФ, профессором кафедры народных инструментов Красноярской академии музыки и театра) дуэт был исполнен его воспитанником А.Лавриненко и В.Роммелем (они же сыграли этот дуэт в ГМПИ им. Гнесиных, в аспирантском концерте В.Роммеля).

В 1972 году в Астрахань приехал **П.А. Белик**, выпускник Донецкого музыкально-педагогического института (ныне Донецкая консерватория им. С.С. Прокофьева) по классу баяна. Работая в АГК, Петр Алексеевич в 1979 закончил ассистентуру-стажировку Казанской консерватории как дирижёр оркестра народных инструментов. В 1990 защитил кандидатскую диссертацию и стал кандидатом искусствоведения. В 1991 утвердился как доцент, в 1999 – профессор. В 1992-1994 и 1996-1998 возглавлял кафедру народных инструментов, в 1998-2003 работал проректором по научной работе и руководил аспирантурой, открывшейся в АГК в 1998. Опытный педагог, он вёл и продолжает вести на кафедре различные дисциплины специального цикла. Инициировал создание новых произведений для баяна, смело включая музыку астраханских композиторов в учебный репер-

туар. Последний авторский концерт композитора А.И. Блинова (1945-2006), лауреата премии им. Д.Д.Шостаковича, состоявшийся в мае 2005 в большом зале АГК, целиком состоял из произведений для баяна соло и в ансамбле с другими инструментами, включая камерный оркестр. А в качестве баянистов солировали воспитанники класса П.А. Белика – братья Геннадий и Дмитрий Топаловы. Следует также отметить работу П.А. Белика с оркестрами народных инструментов – студенческим и любительским (созданным Ю.В. Носковым). Под управлением Белика исполнялась преимущественно отечественная музыка – сочинения Е.Фомина, Н.Будашкина, Ю.Шишакова и др. Примечательно, что в 1994-1998 он возглавлял оркестровый класс одновременно с профессором **Н.Н. Калинин**м, выдающимся музыкантом, художественным руководителем Национального академического оркестра России им. Н.П. Осипова, народным артистом и лауреатом Государственной премии РФ. В те «лихие» годы, когда в стране произошли необратимые изменения, когда «трясло» даже известные творческие коллективы, Николай Николаевич Калинин как музыкант-подвижник делал всё возможное, чтобы сохранить и преумножить достижения в области исполнительства на народных инструментах. Поэтому он совмещал свои обязанности руководителя столичного оркестра с исполнительско-педагогической работой на периферии. Безусловно, общение с всемирно известным дирижёром сыграло огромную роль в развитии оркестрового и камерно-ансамблевого исполнительства на русских народных инструментах во многих городах России, в том числе в Астрахани.

Продолжая краткий обзор деятельности кафедры народных инструментов АГК в 1970-е годы, нельзя не упомянуть о том, что в 1973-1976 здесь работал **А.И. Сенин**. Воспитанник Саратовской консерватории по классу баяна (класс В.П. Ломако), лауреат Международного конкурса «Кубок мира» (Нью-Йорк, 1969) и Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах и народной песни (Воронеж, 1973), Анатолий Иванович приехал в родную Астрахань не только преподавать, но и играть сольные программы, поэтому одновременно с педагогической работой являлся солистом Астраханской филармонии. В 1974 окончил ассистентуру-стажировку в ГМПИ им. Гнесиных (класс

профессора С.М. Колобкова). В 1976 уехал в Москву, гастролируя по стране и за рубежом. С 1993 живёт и работает в Голландии (согласно указу королевы Нидерландов имеет подданство этой страны). С 2005 профессор Маастрихтской консерватории.

Надо сказать, что в первые годы существования АГК на кафедре народных инструментов, кроме вышеуказанных педагогов непродолжительное время работали и другие специалисты, среди них Н.В. Кириллов, Н.Д. Васильченко, Л.П. Шульгин, А.В. Романько и др. Свою лепту в становление кафедры внесли также педагоги-совместители Ю.Д. Тарасов, В.М. Зайчиков, В.Б. Белов. Воспитанники Саратовской консерватории по классу баяна, они являлись преподавателями Астраханского музыкального училища им. М.П. Мусоргского, которые нацеливали своих выпускников на продолжение учёбы в Астраханской консерватории.

Первые выпускники — педа гого кафедры

В 1973-1974 учебном году Астраханская консерватория осуществила первый выпуск молодых специалистов. Кафедра народных инструментов подготовила 10 баянистов, 4 домриста, 2 балалаечника. Большинство из них в последующей практической деятельности достигли высоких результатов. Однако, если спросить педагогов кафедры о первых выпускниках-народниках, то прежде всего прозвучат имена Виктора Роммеля и Вячеслава Махова.

В.А. Роммель (класс Б.М. Стуса), как уже было сказано, первым из воспитанников АГК стал лауреатом Всероссийского конкурса и первым из исполнителей на альтовой домре был удостоен лауреатского звания на конкурсе такого высокого уровня (Ленинград, 1979). В 1975-1982 Виктор Андреевич Роммель преподавал в alma mater. В это время он окончил ассистентура-стажировку в ГМПИ им. Гнесиных (класс В.С. Чунина). В 1987-1998 работал в должности доцента в Омском филиале Алтайского института культуры. Руководил творческими коллективами в Астрахани («Ивушка»), Николаеве («Узоры»), Омске («Калинушка»). Выступал в различных городах страны как солист на альтовой домре и в составе руководимых им ансамблей. С 1998 живёт и работает в Германии, продолжая исполнительскую деятельность как солист и ансамблист (чаще всего играет в дуэте с

гитаристом, исполняя собственные аранжировки классической и народной музыки). Кроме того, за рубежом организовал ансамбль русских народных инструментов «Калинушка-2».

В.М. Махов (класс В.В. Ромадина) создал в Астрахани профессиональный оркестр народных инструментов, которым успешно руководил 17 лет, до последнего дня своей жизни (ум. 2008). Для этого состава он сделал большое количество аранжировок и редакций исполняемых сочинений. Под его управлением прозвучало немало новой музыки, в том числе астраханских композиторов.

Как и Роммель, Махов начал преподавать в alma mater в 1975 году. В 1980 закончил ассистентуру-стажировку в ГМПИ им. Гнесиных как дирижёр оркестра народных инструментов (класс Д.В. Свечкова). В 1987-1992 являлся деканом теоретико-исполнительского факультета АГК. В 1990 утвердился в звании доцента, в 2000 удостоен почётного звания «Заслуженный деятель искусств РФ», в 2006 получил звание профессора. Годы работы В.М. Махова со студенческим оркестром народных инструментов вошли в историю АГК как время высоких творческих достижений оркестрового класса. Об этом свидетельствует такой факт: в 1981 в Астрахани состоялся авторский концерт московского композитора, профессора ГМПИ им. Гнесиных Ю.Н. Шишакова, в котором студенческий оркестр под управлением В.М. Махова исполнил Концерт для скрипки с народным оркестром (солировала скрипачка Н.Дашевская) и Концерт-симфонию. Композитор, присутствовавший на концерте, был удивлён высоким исполнительским уровнем студенческого коллектива. По его мнению, поднять в одном концерте два таких крупных сочинения – не по силам какому-либо другому консерваторскому оркестру (даже оркестр ГМПИ им. Гнесиных в авторском концерте Шишакова исполнял только одну часть скрипичного концерта и две части Концерта-симфонии). Недаром дирижёрский талант В.М. Махова высоко ценил Н.Н. Калинин. Как художественный руководитель Русского оркестра Астраханской филармонии Махов являлся вице-президентом Российской Ассоциации дирижёров и руководителей оркестров народных инструментов, а также дирижёром первой творческой лаборатории дирижёров оркестров русских народных инструментов, созданной Н.Н. Калининым на базе

Национального академического оркестра им. Н.П.Осипова. Показательно, что после кончины Н.Н. Калинина (ум. 2004) В.М. Махов был включён в список кандидатов на руководство этим коллективом. А после кончины В.М. Махова (ум. 2008) Русскому оркестру Астраханской филармонии было присвоено его имя. Знаменательно, что теперь Русский оркестр им. В.М. Махова возглавляет Елена Серединцева, выпускница АГК по аккордеону (класс профессора А.С. Бабушкина) и дирижированию оркестром народных инструментов (класс профессора В.М. Махова).

В период стабилизации кафедры

Возвращаясь к краткому обзору деятельности кафедры народных инструментов в первое десятилетие, следует сказать, что к концу 1970-х педагогический состав относительно стабилизировался. Рядом с опытными преподавателями-наставниками – Ю.В. Носковым, Б.М. Стусом, В.В. Ромадиным, В.А. Рябовым, П.А. Беликом – работали выпускники В.М. Махов, В.А. Роммель и А.М. Лавриненко. Тогда же в АГК приехали Ю.Е. Гуров и Ю.П. Гонцов.

А.М. Лавриненко преподавал в АГК в 1978-1981. С училищных лет являлся лауреатом Всесоюзного фестиваля исполнителей на народных инструментах, проводившегося в Москве в 1967 году. Он и в студенческие годы, занимаясь в классе В.А. Аверина, оставался в «лауреатской форме», постоянно выступал в концертах (с концертмейстером М.А. Бесценной). В 1981 уехал в Москву, работал в оркестре «Боян». В 1982 стал дипломантом Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве. В 1983 окончил ассистентуру-стажировку в ГМПИ им. Гнесиных. Тогда же начал преподавать в Тамбове, обучая молодых балалаечников. В 1986 стал дипломантом Международного конкурса ансамблей народных инструментов (выступал вместе с сыном). В 1988 получил звание «Заслуженный работник культуры РФ». В 2000 вернулся в Астрахань, начал работать в оркестре Махова. В 2001 стал художественным руководителем филармонии. В 2008 возглавил созданный в Астрахани Губернаторский ансамбль песни и танца.

Ю.Е. Гуров работал в АГК в 1974-1984 гг. Выпускник Новосибирской консерватории им. М.И. Глинки по классу баяна и

ассистентуры-стажировки ГМПИ им. Гнесиных по специальности оркестровое дирижирование, Юрий Ермолаевич пытался создать в Астрахани профессиональный оркестр народных инструментов. Ему удалось собрать группу энтузиастов и подготовить ряд программ. В 1981 с этим составом, при участии кафедры сольного пения АГК, Гуров поставил оперу Е. Фомина «Мельник-колдун, обманщик и сват» и был награждён за эту постановку Почётной грамотой Министерства культуры РСФСР. В 1984 уехал в столицу, где создал Московский молодёжный оркестр русских народных инструментов. В 1990 реорганизовал этот коллектив в оркестр «Колокола России» и руководил им до последнего дня своей жизни (ум. 1996).

Ю.П. Гонцов работает в АГК с 1975 года. Выпускник ГМПИ им. Гнесиных по классу баяна (класс Ю.А. Вострелова) и Казанской консерватории по классу композиции (класс профессора А.Б. Луппова), Юрий Петрович успешно занимается педагогической, научно-исследовательской и композиторской деятельностью. В 1983-1993 являлся проректором по заочному обучению. В 1993 стал доцентом, в 2007 — профессором. За подготовку музыкальных кадров и создание высокохудожественного репертуара для творческих коллективов Калмыкии удостоился почётного звания «Заслуженный работник культуры Калмыкии». Достижения Ю.П. Гонцова в отечественном музыкальном искусстве отмечены почётным званием «Заслуженный деятель искусств РФ». Член Союза композиторов СССР (ныне РФ) с 1983, он возглавлял в 1998 — 2001 Астраханскую региональную организацию Союза композиторов России. Среди его сочинений немало произведений для русских народных и национальных инструментов. «Путеводитель по оркестру народных инструментов», вокально-оркестровый цикл «Астраханские страницы», концерты для различных солирующих инструментов с народным оркестром вошли в репертуарный фонд Русского оркестра Астраханской филармонии. Участник международных и всероссийских фестивалей «Дни современной музыки в Астрахани», Ю.П. Гонцов пишет не только в расчёте на именитых исполнителей, как В.А. Аверин, В.А. Роммель, А.С. Бабушкин, А.В. Мостыканов, но и для студенческой молодёжи. К примеру, его Четвёртую сонату для баяна

«Луга над Вифсаидой» убедительно сыграл студент АГК С.Шипицын (класс профессора Ю.П. Гонцова).

Кафедра в 1980-е годы

В 1980-е годы в составе кафедры произошли изменения. Не стало В.М. Ромадина (ум. 1984). Уехали Ю.Е. Гуров и А.М. Лавриненко. В 1980-1981 на кафедре преподавал кандидат искусствоведения **Ю.Г. Ястребов**, имя которого как педагога-исследователя известно в нашей стране и за рубежом. Воспитанник Горьковской (Нижегородской) консерватории по классу баяна, он в 1973 окончил аспирантуру в Киевской консерватории по специальности «история и теория исполнительства». В 1977 защитил кандидатскую диссертацию на тему «Современные принципы баянной аппликатуры». До приезда в Астрахань являлся проректором по научной работе Челябинского института культуры. После года работы в АГК уехал во Владивосток, проректором по научной работе Дальневосточного института искусств. В 90-е годы переехал в Санкт-Петербург, продолжая педагогическую и научно-исследовательскую деятельность в различных вузах северной столицы России.

В 1985 в Астрахань приехал **Е.С. Тейтельман**, заслуженный деятель искусств Башкирии, доцент кафедры народных инструментов. Воспитанник Уфимского филиала ГМПИ им. Гнесиных по классу баяна, Евгений Семёнович работал там же, в Уфимском институте искусств, проректором по учебной и научной работе. В АГК он был назначен на ту же самую должность. За время своего проректорства значительно активизировал научную и исполнительскую деятельность в консерватории (в тот период педагоги с большим вузовским стажем утверждались как доценты, лучшие педагоги-исполнители выдвигались на почётные звания). Энергичный руководитель, Евгений Семёнович организовал в 1990 г., при Астраханском региональном отделении Советского фонда культуры, оркестр народных инструментов (совместно с В.М. Маховым), создал несколько ансамблей народных инструментов, в том числе поддержал предложение А.В. Мостыканова и А.С. Бабушкина создать квартет «Скиф». Способствовал проведению на базе АГК всероссийских конкурсов и отборочных прослушиваний участников международных конкурсов. Особенно плодот-

творно занимался музыкально-эстетической работой с детьми, выявляя одарённых исполнителей народных песен. Обучая юных вокалистов, Е.С. Тейтельман собрал для этого целый штат высококвалифицированных педагогов. В результате все его воспитанники становились лауреатами всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Причём, наши соловушки выступали не под фонограмму, а в живом сопровождении инструментального ансамбля «Надежда России», в составе которого играли студенты и выпускники Астраханской консерватории.

В 1995 году и.о. профессора Е.С. Тейтельман перешёл из консерватории в Астраханский музыкальный театр, став его директором (АГМТ официально открылся весной 1996 года). Но вскоре уехал в свой родной Ульяновск, где и сейчас преподаёт в музыкальном училище и университете, а также возглавляет созданный им ансамбль «Симбирочка».

Вторая «волна» в омоложении кафедры выпускниками АГК

Интересно, что в 80-е годы педагогический состав кафедры вторично омолодился за счёт своих выпускников.

В 1982 году на кафедре был оставлен **А.В. Мостыканов**, выпускник по классу балалайки. В годы учёбы, под руководством Б.М. Стуса, Александр Валентинович показал себя перспективным исполнителем с развитым аналитическим мышлением. На IV курсе он стал лауреатом Всероссийского конкурса студентов вузов им. И.Я. Паницкого, проводившегося в Саратове. На протяжении студенческих лет выступал в дуэте с балалаечником В.Ивановым. В составе ансамбля «Ивушка» гастролировал по стране. Во время работы в АГК окончил ассистентура-стажировку в Ленинградской консерватории, где занимался под руководством выдающегося музыканта-балалаечника, профессора А.Б. Шалова. Участвовал как солист во всероссийских конкурсах (Тула, 1986; Горький, 1990). Именно тогда у Мостыканова зародилась мысль о создании в Астрахани ансамбля народных инструментов, тем более, что он уже играл в дуэте с баянистом А.Бабушкиным, который тоже мечтал о квартете. Заручившись поддержкой проректора Е.С. Тейтельмана, они осуществили свой замысел, добавив к балалайке-прима и баяну — домру-альт (С.А.

Соколов) и балалайку-контрабас (И.В. Калина). Так, в 1992 появился знаменитый квартет «Скиф», существующий в своём неизменном составе уже 20 лет. А сам А.В. Мостыканов за 30 лет работы в alma mater прошел путь от преподавателя до профессора, удостоился почётных званий заслуженного артиста и заслуженного деятеля искусств России. Лидер по своей природе, он возглавлял различные подразделения в вузовской структуре: заведовал кафедрой народных инструментов, являлся проректором по учебной и воспитательной работе, дважды избирался ректором консерватории. При этом не прекращал заниматься исполнительской и педагогической деятельностью. И сейчас выступает в составе квартета «Скиф», которым руководит с 1994 года; солирует с Русским оркестром Астраханской филармонии; периодически играет сольные программы (с концертмейстером А.М. Мараховской). Студенты его класса являются лауреатами и дипломантами всероссийских и международных конкурсов. Среди них: О.Федотова, Н.Самусенко, Л.Бычкова, А.Телегин, И.Паллас и др.

В 1983 году кафедра пополнилась ещё одним молодым специалистом: после демобилизации из армии в alma mater возвратился **А.С. Бабушкин**. Воспитанник и.о. доцента В.В. Ромадина, он унаследовал от своего наставника рыцарское отношение к музыке, преданность ансамблевому исполнительству, увлечённость процессом интерпретации новых произведений, страсть к учёбе. Не случайно в 1985-1987, прервав работу в АГК, Бабушкин занимался в очной ассистентуре-стажировке в ГМПИ им. Гнесиных, (класс профессора Б.М. Егорова). Это способствовало его совершенствованию как вузовского педагога и концертного исполнителя. Вернувшись в родную консерваторию, он стал на кафедре одним из лучших педагогов по классу баяна. Играл сольные программы, гастролировал в дуэте с А.В. Мостыкановым, стал незаменимым в квартете «Скиф». Как и А.В. Мостыканов, прошёл путь от преподавателя до профессора, заслуженного артиста РФ. С 2003 является деканом теоретико-оркестрового факультета. Студенты его класса занимают лауреатские места на всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Многократным лауреатом является его воспитанник по ДМШ, музыкальному училищу и консерватории Д.Соловьёв.

В 1983 на кафедре была оставлена выпускница **Н.И. Устенко (Балык)**. Ещё в годы учёбы в консерватории, в классе Ю.В. Носкова, она стала дипломантом Всероссийского конкурса им. И.Я. Паницкого (Саратов, 1981). Как и А.В. Мостыканов, Наталья Ивановна в 1987 году окончила ассистентуру-стажировку в Ленинградской консерватории, где занималась под руководством известного профессора-домриста И.И. Шитенкова. В АГК она работала до 1998г. За это время стала лауреатом международных конкурсов (в составе ансамбля «Nata bene trio»). Получила учёное звание доцента. Среди выпускников – лауреаты всероссийских и международных конкурсов – Л.Попова, Н.Воробьинова. С 1998 Н.И. Балык живёт и преподаёт в Хорватии.

В 1990-е годы

В 1987-1998 гг. в АГК преподавал баянист **В.А. Балык**. Воспитанник Львовской консерватории им. Н.В. Лысенко (класс профессора М.Д. Оберюхтина), он ещё студентом стал лауреатом Международного конкурса в Клингентале, а после окончания консерватории учился в ассистентуре-стажировке в ГМПИ им. Гнесиных. За время работы в Астрахани выступал с сольными концертами, являлся солистом оркестра народных инструментов Астраханской филармонии, играл в ансамбле «Ивушка». Созданные под его руководством «Nata bene trio» (Н.Балык, Н.Воробьинова, В. Балык) и дуэт «баян – ударные инструменты» (В.Балык, А.Рало) стали лауреатами международных конкурсов во Франции и Италии. Среди подготовленных им студентов-лауреатов выделяется С.Лагутик (создал в Астрахани ансамбль народных инструментов «Русские тайны», ставший дипломантом всероссийских конкурсов). За 11 лет работы в АГК В.А. Балык удостоился учёных званий доцента и профессора и почётного звания «Заслуженный артист РФ». С 1998 г. живёт и работает в Хорватии.

Как уже было сказано, в 1994-1998 на кафедре работал народный артист РФ, лауреат Гос. премии, художественный руководитель Национального академического оркестра русских народных инструментов им. Н.П. Осипова, профессор **Н.Н. Калинин**. Как педагог-совместитель он являлся консультантом в дирижёрском и оркестровом классах. Студенческий оркестр АГК под управлением выдающегося дирижёра преобразался, играя

тёплым, певучим, необычайно выразительным звуком. Достойным завершением исполнительско-педагогической миссии Н.Н. Калинина в Астрахани стал незабываемый концерт, состоявшийся 27 мая 1998 года в большом зале консерватории. Прозвучала симфония-действие «Житие Сергия Радонежского» А.Курченко (премьера симфонии, также под управлением Калинина, состоялась в Москве). Исполнительский ансамбль включал сводный оркестр народных инструментов (оркестры филармонии, консерватории, музыкального училища), камерный хор «Лик»; на блок-флейте солировал учащийся ДМШ А.Литвинов; текст читал заслуженный артист РФ, главный режиссёр драмтеатра Н.Ширяев.

Последний раз Н.Н. Калинин был в Астрахани в апреле 2003, как председатель жюри Российского смотра-конкурса по дирижированию оркестрами (народных инструментов и духовых инструментов) и академическими хорами учащихся музыкальных училищ и колледжей.

В те же самые годы (1994-1998) на кафедре преподавал доцент **А.П. Стахорский**. Воспитанник Уральской консерватории им. М.П. Мусоргского по классу баяна, он до приезда в Астрахань работал в Самарском институте искусств и культуры. Участвуя как член жюри в различных конкурсах, познакомился с проректором по учебной работе АГК Е.С. Тейтельманом и был приглашён в Астрахань. В АГК приехал со своими самарскими учениками. В 1997 был переведён на почасовую оплату труда, а затем, по состоянию здоровья, прекратил педагогическую деятельность (ум.1998).

В 1998 на кафедру был принят **С.А. Соколов**, сначала как совместитель, а с 2001 – штатный преподаватель. Последний из выпускников класса домры и.о. профессора Ю.В. Носкова, он окончил АГК в 1994. Ещё в годы учёбы работал в филармоническом оркестре Махова и в квартете «Скиф». Став участником квартета, совмещал занятия на двух родственных инструментах – малой и альтовой домре. Госэкзамен сдавал на домре-альт. В 2000 окончил ассистентуру-стажировку по этой же специальности (творческий руководитель – профессор А.В. Мостыканов). Лауреат Всероссийского и международных конкурсов (в составе квартета «Скиф»), высококвалифицированный педагог, Сергей Алексеевич Соколов в настоящее время работает в должности

доцента. В 2011 прошёл конкурс на заведование кафедрой народных инструментов.

За годы существования Астраханской консерватории на кафедре народных инструментов преподавали и другие её выпускники, но непродолжительное время и в основном как педагоги-совместители. Среди них М.А. Будинов, С.А. Бурмистров, А.В. Ершов, А.В. Линёв, В.И. Петровский, И.Е. Руденко. Все они внесли свой посильный вклад в подготовку молодых специалистов.

Нельзя не сказать и о концертмейстерах кафедры, которые помогают педагогам не только в повседневной классной работе, но сопровождают выступления студентов на госэкзаменах и конкурсах, выходят на сцену с преподавателями кафедры. Среди них – М.П. Крылова, награждённая почётными грамотами многих всероссийских и региональных конкурсов (работала в АГК свыше 30 лет); мастера своего дела А.М. Мараховская, Т.Ю. Петрова; концертмейстерский дуэт класса дирижирования – Н.М. Бабушкина и В.В. Ходаева; молодые концертмейстеры Н.Е. Муравьёва и Т.О. Лыскова.

В настоящее время кафедра народных инструментов – самая именитая в АГК: из 6 штатных преподавателей – 5 профессоров! В составе кафедры продолжают работать педагоги-ветераны – профессор, заслуженный работник высшей школы РФ Б.М. Стус; профессор, кандидат искусствоведения П.А. Белик; профессор, заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный работник культуры Калмыкии, член Союза композиторов РФ Ю.П. Гонцов; воспитанники Астраханской консерватории – профессор, заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Всероссийского и международных конкурсов, руководитель квартета «Скиф», ректор АГК А.В. Мостыканов; профессор, заслуженный артист РФ, лауреат Всероссийского и международных конкурсов А.С. Бабушкин; лауреат Всероссийского и Международных конкурсов, доцент, зав. кафедрой С.А. Соколов. А в 2008 году на кафедре начала преподавать (как совместитель) выпускница АГК – Е.В. Серединцева (после кончины профессора,

заслуженного деятеля искусств РФ Махова она возглавила Русский оркестр филармонии и ОРНИ консерватории).

Да! Такой alma mater можно гордиться. И консерватория гордится такими выпускниками, как знаменитые «скифы» – Александр Мостыканов, Александр Бабушкин, Игорь Калина, Сергей Соколов, прославившие русскую школу ансамблевого исполнительства на народных инструментах далеко за пределами своего Отечества.

З.Сутуева

«СКИФСКАЯ ВЕСНА» В АСТРАХАНИ

Временем рождения квартета русских народных инструментов «Скиф» стала весна 1992 года. Но сначала был период накопления сил: преподаватели Астраханской консерватории Александр Мостыканов и Александр Бабушкин, застрельщики идеи создания в Астрахани квартета народных инструментов, бросили собратьям-оркестрантам клич «сойтись для прослушивания». И хотя очереди из претендентов не было (требовались домрист-альтист и балалаечник-контрабасист), смельчаки всё же нашлись. В результате к уже сложившемуся дуэту Мостыканова (балалайка-прима) и Бабушкина (баян) присоединился Игорь Калина (балалайка-контрабас), а потом они приняли в свой состав Сергея Соколова (домра-альт). Все организационные вопросы взял на себя руководитель квартета заслуженный деятель искусств Башкирии Е.С. Тейтельман. Проректор консерватории по учебно-воспитательной работе, и.о. профессора кафедры народных инструментов, он сделал тогда всё, чтобы сплотить четвёрку музыкантов и за короткий срок подготовить программу для конкурсных выступлений. Они репетировали как одержимые, ежедневно, утром и вечером, получая от совместного труда огромное удовольствие. Накануне Дня Победы сыграли в городской администрации, в присутствии мэра В.Р.Щербакова, и получили приглашение на работу. Сказано – сделано: 3 июня 1992 года вышло

постановление городской администрации «О создании профессионального ансамбля народных инструментов при отделе культуры г.Астрахани» с такой формулировкой:

«С целью дальнейшего развития профессионального музыкального искусства, приобщения астраханцев к шедеврам музыкального наследия России, для дальнейшего возрождения и развития народного творчества ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать при отделе культуры администрации г.Астрахани профессиональный ансамбль русских народных инструментов с 1.06.1992г.

2.Отделу культуры администрации г.Астрахани (т.Терещенко) внести дополнения в проект бюджета 1992г., предусмотрев расходы на содержание ансамбля, обеспеченные финансированием из местного бюджета.

3.Финансовому отделу администрации г.Астрахани (т.Евдокимова) выделить отделу культуры необходимые ассигнования на содержание ансамбля согласно Приложений №1,2, за счёт непредвиденных расходов.

4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на зам.главы администрации г.Астрахани Элеменкину Е.Б.

*Глава администрации г.Астрахани
В.Р.Щербаков*

Итак, квартет народных инструментов получил статус профессионального коллектива. Музыканты, с присущим им чувством юмора, перебирали разные названия и остановились на лаконичном – «Скиф» (из известных в стране ансамблей другого «Скифа» не было). Если вспомнить историю нашего края, кто тут только не жил в глубокой древности (например, сарматы), и скифы вполне могли быть, ведь Северное Причерноморье, где они тогда обосновались, не так уж далеко от нас. Да, имя «Скиф» для квартета народных инструментов – удачное, особенно если иметь в виду, что этот коллектив, выступая в России и за рубежом, одерживал одну победу за другой, покоряя своим искусством многочисленных слушателей.

В сентябре 1992г. «Скиф» стал лауреатом V Международного фестиваля народной музыки, песни и танца в Дагестане. Эта победа была предтечей блестящего выступления на IV Всерос-

сийском конкурсе ансамблей народных инструментов и исполнителей на редких народных инструментах, состоявшемся в ноябре 1992 в Астрахани. В двух турах конкурса участвовали музыканты из Москвы, Минска, Уфы, Ростова-на-Дону, Саратова, Улан-Удэ и других городов. В жюри, под председательством Н.Н.Калинина, народного артиста РФ, художественного руководителя Национального академического оркестра русских народных инструментов им. Н.П.Осипова, были видные профессора музыкальных вузов страны. Большой зал Астраханской консерватории не мог вместить всех желающих попасть на конкурсные прослушивания, и тогда открыли двери, чтобы конкурсантов было слышно и в фойе. «Скиф» выступил на конкурсе с оригинальной сложной программой: «Цыганские напевы» П.Сарасате; «Пляска цыганок» из оперы «Алеко» С.Рахманинова; «Воронежские напевы» и «Две кубанские песни» Е.Быкова; «Валенки» в обработке А.Шалова; «Музыкальные иллюстрации к роману И.Ильфа и И.Петрова «Золотой телёнок» Е.Дербенко. Все указанные произведения – в аранжировке самого квартета. Выступление «Скифа», особенно театрализованное исполнение «Музыкальных иллюстраций» Дербенко, было столь необычным, что это сразило публику и удивило жюри! В результате «Скифу» безоговорочно присудили первое место.

Весной 1993 года «Скиф» покори́л своим искусством Клинтгаль (Германия), где проводился XXX Международный конкурс аккордеонистов (баянистов). Символично, что конкурсным днём для нашего квартета стало 9 Мая – День Победы. Можно понять, с каким боевым настроением «скифы»-россияне вышли и сыграли, при немецкой публике, свою программу: «Жигу» Ж.Обера, «Хоровод гномов» А.Баццини, «Цыганские напевы» П.Сарасате, «Валенки» в обработке А.Шалова, «Джазовый экспромт» А.Цыганкова, «Кавказские мотивы» Ю.Романова и «Музыку скифов» А.Блинова. Последнее произведение, написанное астраханским композитором Александром Блиновым специально к данному конкурсу, произвело настолько сильное впечатление, что именно с этой пьесой наш квартет, занявший на конкурсе III место (из шестнадцати коллективов), выступал в заключительном гала-концерте, куда обычно допускают лишь самых ярких исполнителей (тех, кто стал открытием конкурса).

Следующим состязанием для «Скифа», теперь уже под руководством А.Мостыканова, был конкурс в Кастельфидардо (Италия, 1995). Второе место в номинации «классическая ансамблевая музыка», учитывая, что первое жюри не присудило никому, стало для наших музыкантов победой на конкурсе. А сольный концерт в Риме подтвердил заслуженный успех «Скифа». Экспансивная итальянская публика с удовольствием приплясывала и подпевала, долго не отпуская со сцены обаятельных артистов с широкой русской душой.

И вновь в творческой жизни «Скифа» ликующим аккордом отозвалась весна! В мае 1996 года квартет участвовал в Международном фестивале аккордеонистов (баянистов) в Дании и в очередной раз стал лауреатом. Наши музыканты сыграли четыре сольных концерта в разных городах страны, но самым ответственным для них стало выступление перед многотысячной публикой (в присутствии королевской семьи) в парке «Тиволи» (Копенгаген), куда приглашают звёзд первой величины (здесь выступал всемирно известный вокально-инструментальный ансамбль «АВВА»). Талантливые русские парни понравились датчанам и были приглашены на гастроли. В 1997 году «Скиф» в течение месяца дал в Дании 17 концертов.

Уже в первые годы своего существования «Скиф», благодаря поддержке управления культуры г. Астрахани (начальник Н.С. Терещенко), спонсорской помощи фирмы «Орлан» (директор О.В. Головки), осуществил запись избранных произведений из своего репертуара на фирме «Резонанс» (директор А.Анохов) и выпуск компакт-диска в Швеции (в дальнейшем был записан второй диск). Тогда же (в 1996 г.) появился буклет «Скиф» (на русском и английском языках), в котором отмечалось, что репертуарный арсенал квартета «Скиф» представляют «классика и фольклорные произведения, строгий академизм и эксцентричность, рафинированные опыты музыкального авангарда и инструментальный театр. Подобная стилистическая многоликость, умение работать с разными жанровыми стихиями значительно расширили круг традиционных представлений о концертных возможностях народных инструментов. Последние, не теряя своей фольклорной и этнографической ценности, связи с русской инструментальной традицией, получают выход на новые художе-

ственные просторы, охватывая всё более широкий спектр образно-эмоционального содержания... Реестр сочинений, переложённых для квартетного звучания, включает в себя изысканные образцы клавесинной музыки Дакена, Куперена, Рамо и виртуозные произведения Паганини, Сарасате, Крейсlera, симфонические полотна Мендельсона, Брамса и усложнённые опусы Шнитке. Показательно также обращение музыкантов к кантри и джазу... Уже сегодня профессионализм музыкантов стал источником новых творческих идей для многих современных композиторов. Что касается слушателей, исполнительное мастерство квартета «Скиф» стало синонимом высокого артистизма, культуры, истинного праздника духа».

За прошедшие 20 лет где только ни побывал «Скиф». Наши музыканты гастролировали в Италии, Франции, Австрии, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Голландии, Саудовской Аравии, Китае и других странах. Свыше 1000 сольных концертов дали по родной стране (как говорится, «от Москвы до самых до окраин»). В столице играли неоднократно (в Концертном зале им. П.И. Чайковского, Концертном зале РАМ им. Гнесиных и др.), в том числе на V Международном фестивале «Созвездие мастеров» (2008 г.). Достоинo представляли Астраханскую консерваторию (с вокальным дуэтом – народной артисткой РФ Н.Тарасовой и лауреатом Всероссийского конкурса Т.Важоровой) на VII Международной неделе консерваторий в Санкт-Петербурге (2007 г.). Летали с концертами в Сибирь и на Камчатку. Но есть особые, можно сказать, святые места, посетить которые стремятся все музыканты-народники. Это небольшой город Бежецк в Тверской области – родина В.В.Андреева, зачинателя русской школы исполнительства на народных инструментах. Там, в Тверской глубинке, где из родника берет своё начало Волга-матушка, «Скиф» выступает постоянно.

Каждой весной, словно в знак своего рождения, «Скиф» обыгрывает в Астрахани новую программу, собирая полный зал поклонников. В 2008 году, распоряжением губернатора А.А.Жилкина, назвавшего этот коллектив «культурным достоянием России», «Скиф» был зачислен в штат областной филармонии (переводом из городского управления культуры) и теперь

регулярно выступает на сцене Концертного зала им. М.П.Максаковой.

Слушая «Скиф», отчётливо понимаешь, что только неустанным творческим трудом можно достигнуть таких высоких результатов. Что же характерно для этого коллектива? Во-первых, стабильная репетиционная работа, знание своих партий наизусть. Во-вторых, квартет исполняет собственные аранжировки, без традиционного распределения функций солирующих и аккомпанирующих инструментов, но на основе их равноценности. Причём, на репетициях осуществляется корректировка первоначального варианта переложения, когда каждый музыкант может внести изменения в свою партию, вплоть до обновления тематического материала (особенно в обработках народных напевов). В третьих, концерты «скифов» не бывают скучными. Их интересно и слушать, и смотреть. С одной стороны, в совместной игре музыкантов-артистов привлекает великолепный ритмический, динамический, гармонический и полифонический ансамбль, богатая тембровая палитра звучания, виртуозная техника каждого из солистов, строгая логика и яркая образность в интонировании музыки. С другой стороны, публике интересно наблюдать за поведением музыкантов на сцене, например, когда они вдруг начинают играть стоя или даже спиной к залу, подтанцовывают, «жонглируют» словесными репликами между музыкальными номерами, втягивают слушателей в увлекательный творческий процесс.

А, может быть, секрет их успеха кроется ещё в чём-то? Что ж, доживём до следующей «скифской весны» в Астрахани, тогда услышим и увидим...

Вариации

Из откликов на концерты квартета «Скиф»

По родной стране

Е. Борисова, О. Поповская

ВОСХОЖДЕНИЕ²⁸

Любителям музыки надолго запомнятся дни минувшей осени, когда астраханцы стали свидетелями уникального события в художественной жизни города – на сцене большого зала Астраханской консерватории проходил IV Всероссийский конкурс ансамблей народных инструментов. В нём приняли участие музыканты из Москвы и Минска. Уфы и Ростова-на-Дону, Саратова, Нижнекамска и других городов.

Любой конкурс предполагает прежде всего напряжённую работу исполнителей, жюри, организаторов, тем не менее на протяжении всех концертов слушателей не покидало ощущение праздника. Праздничную атмосферу создавали и удивляющие фантазией яркие наряды участников, и редкая возможность услышать уникальные народные инструменты, и переполненные публикой залы (явление довольно редкое по нынешним временам), и солидное жюри, в состав которого вошли прославленные мэтры народной музыки. Каждый день конкурса при-

носил слушателям незабываемые музыкальные впечатления, но всё же главным его итогом стало присуждение I места и звание лауреата нашим землякам - музыкантам ансамбля «Скиф».

Праздник завершён, но память вновь и вновь возвращает нас к его самым ярким страницам.

...Нарастающее напряжение зрительного зала, которое чувствуется в прокатывающемся по рядам гуле голосов, полных ожидания глазах и позах слушателей, достигает апогея - на сцене появляется ансамбль «Скиф». После этой энергетически насыщенной прелюдии собственно и начинается музыкальное действие. В калейдоскопе сложной конкурсной программы, словно спрессованные во времени, проносятся, сменяя друг друга, с озорством и непосредственностью лихо исполненные обработки русских народных песен и поражающие виртуозностью, изысканностью звучания «Цыганские напевы» Сарасате, темпераментная «Пляска цыган» Рахманинова и с великолепным артистизмом разыгранный юмористический спектакль по бессмертному роману И.Ильфа и Е.Петрова «Золотой телёнок» (его музыкальной основой послужила сюита Дербенко).

Каждое из сочинений, открывая всё новые возможности исполнителей - техническое мастерство, тонкое чувство ансамбля, отличную музыкальную интуицию, понимание стиля, артистизм, - демонстрировало зрелость и мастерство музыкантов.

Ещё не успев угаснуть, последние звуки сочинения буквально тонут в непривычных под сводами академического зала неистовых рукоплесканиях. Восторженные возгласы слушателей, произвольно сорвавшиеся, вразрез существующим нормам поведения строгого жюри, аплодисменты его председателя, сияющие лица болельщиков - уже не оставляли сомнений в победе...

Сейчас можно с уверенностью сказать, что на наших глазах произошло событие незаурядное - рождение нового талантливого коллектива. Когда в конкурсной программе было заявлено об участии ансамбля «Скиф», мало кто из астраханцев был с ним знаком. И это неслучайно - ансамбль очень молод, он создан всего лишь несколько месяцев назад. Хотя входящие в его состав музыканты знакомы публике давно. Это преподаватели консерватории А.Бабушкин (баян) и А.Мостыканов (балалайка), дуэт которых завоевал признание слушателей, выпускник консерва-

тории И.Калина (балалайка-контрабас) и студент С.Соколов (домра), являющиеся исполнителями городского оркестра народных инструментов. Идея создания квартета принадлежит его художественному руководителю Е.С. Тейтельману, который первым раскрыл потенциальные возможности ансамбля.

Успех к коллективу пришёл в сентябре этого года, когда музыканты приняли участие в V Международном фестивале народной музыки, песни и танца, состоявшемся в Дагестане. Звание лауреата стало важным фактом признания самобытного коллектива. Следующей ступенью восхождения «Скифа» явилась победа на Всероссийском конкурсе.

Какой же он, секрет успеха? Нам показалось интересным встретиться с участниками ансамбля и попросить их рассказать о себе. Наша беседа с музыкантами менее всего походила на интервью с победителями. Такое ощущение возникло не только потому, что встреча проходила после очередной напряжённой репетиции, оставившей на лицах музыкантов печать усталости. Да и сами исполнители, пережив трепет первых мгновений успеха, пребывали в трудах праведных.

Что же касается победы, то музыканты не воспринимают её как исключительно свою заслугу. По мнению исполнителей, она была бы невозможна без участия в судьбе ансамбля его руководителя Е.С. Тейтельмана, заведующего отделом культуры администрации города Н.С. Терещенко, преподавателя консерватории Р.Л. Леонидова, режиссёра оперной студии Л.Л. Химич, преподавателя музыкального училища Ю.Д. Тарасова, без огромной финансовой поддержки, оказанной коллективу фирмой «Орлан» в лице её генерального директора О.В. Головки.

Конечно, такая поддержка очень важна. Но всё-таки общение с музыкантами убеждает в том, что главная причина заключена в самом составе ансамбля - коллективе, который связывает не только работа. Что поражает прежде всего в союзе музыкантов? Взаимная поддержка? Да. Дух сотворчества? Безусловно. Профессионализм? И это тоже. Но гораздо главнее - связывающая их дружба. В их отношениях, пожалуй, нет столь свойственного многим исполнительским коллективам соперничества, нет вторых и первых ролей, нет лидера.

При всём том каждый исполнитель — яркая индивидуальность. Импульсивный, энергичный, речистый, как бы воплощающий «силы действия» А.Бабушкин и спокойный, молчаливый, своей внутренней силой напоминающий былинного героя И.Калина, интеллигентный, рассудительный, с одной стороны, и в то же время обладающий недюжинным бойцовским характером А.Мостыканов и лирик-мыслитель С.Соколов — создают те силовые линии, сопряжение которых и рождает удивительный ансамбль.

Надо сказать, что театральность, способность музыкантов к перевоплощению, пожалуй, составляют одну из важнейших примет стиля «Скифа».

Это качество блестяще проявилось в оригинально сыгранной на конкурсе музыкальной пьесе Е.Дербенко по мотивам «Золотого телёнка». Разражаясь взрывами хохота, зрители, как завожжённые, следили за актёрами: элегантным председателем Остапом (Мостыканов) и его соратниками — шустрым предпринимателем Балагановым (Бабушкин), меланхоличным представителем технической интеллигенции Козлевицем (Соколов), интригующим страдальцем Паниковским (Калина).

Пока «Скиф» — ансамбль «открытого типа». Квартету свойственно состояние поиска, стремление выйти за рамки, обычно определяющие профиль ансамбля народных инструментов.

Неслучайно в планах музыкантов — исполнение джаза, кантри, ультрасовременных музыкальных сочинений, разбивающих стереотипы представлений о такого рода коллективах. Многие композиторы изъявили желание писать музыку специально для ансамбля. Это А.Блинов, А.Шалов, Б.Стус, Ю.Романов и др.

Планы «Скифа» поистине грандиозны — участие в конкурсе в немецком городе Клингентале, гастрели в Уфе, Воронеже, Москве, Санкт-Петербурге.

Что ж, поживём — услышим. А пока пожелаем удачи ансамблю с пророческим названием «Скиф»!

ПОКОРИЛИ «СКИФЫ»²⁹

Концерт в Элисте

Насыщены были музыкальными событиями прошедшие месяцы этого года. Мы стали свидетелями выступления звёзд эстрады, концертов республиканских коллективов, широкомаштабных шоу-программ, которые в зрителях недостатка не испытывали. Отношение же к концертам классической музыки у большей части слушателей общеизвестно. Чаще всего они с трудом собирают половину зала, да и то благодаря постоянному контингенту из преподавателей и учащихся Элистинского училища искусств и педагогов ДМШ города, хотя республику, несмотря на разного рода трудности, не обижают вниманием профессиональные музыканты из разных регионов страны – вокалисты, пианисты, скрипачи. Причин объективно-субъективного характера здесь предостаточно – это и слабая общая организация дела, весьма ненавязчивая реклама, низкий уровень слушательской аудитории и т.д. Но речь сегодня не об этом. Когда на эстраде по-настоящему большой талант, сказанное выше звучит как нелепая отговорка. И примеров тому не мало – хотя бы последний. Начало его буднично...

Утром у входа в учебный корпус училища я увидела оживлённую толпу у скромного объявления (не афиши!) о концерте квартета русских народных инструментов «Скиф». Концерты в училище – явление рядовое, они неотъемлемая часть учебного процесса. Но в чём же тогда причина такого интереса? Вероятно в том, что, во-первых, исполнители на народных инструментах бывают у нас не так часто и обычно это баянисты с относительно однотипными программами! А, во-вторых, в объявлении стояли имена преподавателей Астраханской государственной консерватории, с которой у училища сложились давние профессиональные и творческие связи: 30 из 70-ти наших преподавателей в разные годы закончили этот вуз.

²⁹ Оpubл. в газете «Советская Калмыкия» (Элиста), 1993, 3 октября.

В полдень 300-местный концертный зал училища был полон, что является у нас большой редкостью. Концерт пролетел — на ярком эмоциональном подъёме — как одно мгновение. Педагоги отметили прекрасное исполнение всей программы. Но нужно было видеть, что творилось в зале с ребятами! После каждого произведения овации гремели так долго, что ведущей — Светлане Кабешовой — приходилось выждать паузу между номерами как затянувшуюся фермату. Букеты цветов, поздравления коллег-педагогов за кулисами после выступления и какая-то удивительная атмосфера останутся приятным воспоминанием у участников и слушателей надолго. Старший преподаватель М.К. Кулькова после концерта метко сказала: «Что они с нами сделали? Ведь играли не более часа, а лица людей не узнать, засветились красотой! Вот что такое профессионалы!»

Но и это ещё не всё. В нашем городе практически не было афиш, но слушатели первого концерта уже обзванивали знакомых, приглашая на следующую встречу с настоящим искусством. И когда «скифы» вышли на сцену концертного зала филармонии, их встретили дружными аплодисментами. Я лично не помню, чтобы студенты два раза в день ходили на один и тот же классический концерт. На этот — пошли.

Контакт со слушателями у музыкантов установился сразу — молодые, с приятными открытыми лицами, они внесли в зал атмосферу праздника. Легко и непринужденно звучали «Пляска цыганок» из оперы С.Рахманинова «Алеко», «Воронежские напевы» Е.Быкова, зажигательные латиноамериканские мелодии. Порой казалось, что концерт превратился в увлекательную игру: солируя поочередно, музыканты как бы предлагали принять участие в исполнении и слушателей, а те живо откликались ритмичными аплодисментами.

Бытует мнение, что виртуоз слушает только себя и солирующий музыкант почти всегда неважный концертмейстер. Но когда после исполнения нескольких номеров на сцену вышла певица Лариса Сазонова, квартет солистов превратился в вокально-инструментальный квинтет. Сильный, бархатистого тембра голос вокалистки органично слился со звучанием инструментов, но при этом не потерял своей особой прелести и в русской народной

песне «Пряха», украинской «Ой, я знаю, що грех маю» и в песне «Катерина» (в обработке С. Прокофьева).

Певец Владимир Белюсенко, выступавший со «скифами», понравился зрителям не только красивым тембром голоса, но благородной исполнительской манерой, своей трактовкой известных романсов и песен «Я встретил вас», «Вдоль по Питерской», «Степь, да степь кругом». И здесь хотелось бы отметить умение инструментального ансамбля преподнести солистов. В нюансировке, фактуре аккомпанемента не было ничего лишнего, отвлекающего слушателя. Настроение, характер музыкального образа вокального сочинения – всё это создавалось певцами и каждым участником квартета, объединёнными в гармоничный исполнительский ансамбль.

Едва касаясь ладов балалайки, пальцы Александра Мостыканова взлетали по грифу, и его соло искрилось виртуознейшими пассажами, а зал замирал, испытывая то, что называется истинным наслаждением. Лились пленительные мелодии, и слушателям вряд ли приходило в голову, что солист играл с большим пальцем. После концерта, в разговоре, он признался: «Пока играю – забываюсь, боли не чувствую. Как только остановка и начало новой пьесы – резкая боль в руке, да такая, что в глазах темно». Ну и кто после этого скажет, что профессия музыканта не требует мужества? Требует, и ещё какого!

Как послушен баян в руках Александра Бабушкина, как необычен голос его инструмента! Он умеет ярко и эмоционально солировать, слиться воедино с тембрами струнных в аккомпанементе, на время даже стать ударным.

А.В. Мостыканов и А.С. Бабушкин – преподаватели консерватории, они ведут педагогическую работу и в Астраханском музыкальном училище и, как говорят сами, готовят себе смену. Своих учеников в шутку называют «скифятами». Игорь Калина, выпускник АГК, работает в оркестре народных инструментов Астраханской филармонии. Домрист Сергей Соколов ещё студент Астраханской консерватории. Опытные музыканты и студент. Но когда слушаешь выступление «Скифа», этого разделение не чувствуешь, настолько гармонично сочетаются большой концертный опыт и молодой задор его участников.

Все они прошли исполнительскую школу в оркестре народных инструментов, который организовал Е.С. Тейтельман. С его лёгкой руки «скифы» выступали вначале как квартет солистов оркестра. Высокий творческий потенциал артистов и поддержка начальника городского управления культуры Н.С. Терещенко позволили им начать самостоятельную концертную жизнь. К слову сказать, в Астрахани сложилась уникальная ситуация, при которой управление культуры, при активной поддержке молодых бизнесменов, имеет свои профессиональные коллективы, конкурирующие с филармоническими и выезжающие за рубеж. Такие связи помогают квартету осуществлять гастрольные поездки, которые в наше время без спонсоров проблематичны. «Скифы» с благодарностью говорят о фирме «Орлан» и её руководителе О.В. Головко.

Инструменты, которыми виртуозно владеют артисты, называются народными, но исполнители в выборе произведений далеки от их фольклорной трактовки. И, может быть, от этого так велик успех «скифов», что играют они и классику, и обработки народных мелодий (их они делают сами и очень удачно), и произведения современных авторов. «Старое банджо» и пьеса Ю.Романова «Кавказские мотивы», «Распрягайте, хлопцы» и всем известные «Цыганские напевы» П.Сарасате – вот полярные точки яркой и многоликой исполнительской палитры квартета. Специально для них пишут музыку композиторы. На конкурсе в Клингентале (Германия) большой успех выпал на долю «Музыки скифов» астраханского композитора А.Блинова, написавшего эту пьесу специально для участия квартета в престижном международном состязании талантов.

Итак, коллективу всего год, но для «скифов» он был годом напряжённой творческой работы. За это время музыканты успели стать лауреатами нескольких музыкальных фестивалей, IV Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах (I премия) и уже упомянутого конкурса в Клингентале (III премия), на который теперь приглашены как почётные гости и участники гала-концерта. А впереди – поездка в Москву, зарубежные гастроли во Франции и ежедневный музыкантский труд – репетиции.

О том, сколь нелегки творческие будни музыканта, знают только коллеги. И в этом парадокс нашей профессии – лёгкость и непринуждённость исполнения создают впечатление «лёгкого» хлеба. Обидно, но отношение к музыкальному искусству у нас в республике – подобное. И совсем иное у наших соседей в Астрахани. Поэтому так уверены «скифы» в своём будущем, так увлечённо рассказывают о планах – театрализации номеров программы, работе над новым репертуаром.

Побывав в Элисте по приглашению Республиканского камерного хора, «скифы» оставили самые добрые впечатления. Готовится к ответному концертному визиту в Астрахань наш хор, который примет участие в «Празднике города». Но разве музыка звучит только в праздники? Ведь ею заполнена вся наша жизнь, прекрасными и надолго запомнившимися мгновениями которой стали концерты квартета русских народных инструментов «Скиф».

В.Стряпунин

«СКИФСКИЕ» МОТИВЫ В ТОЛЬЯТТИ³⁰

В нашем городе с 10 по 12 марта прошли концерты квартета русских народных инструментов из Астрахани. Музыканты дали своему ансамблю гордое имя «Скиф».

Невольно вспоминается школьная программа по литературе и эпиграф Вл.Соловьёва к поэме Александра Блока «Скифы»:

«...Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно».

И если слух автора поэмы «ласкают» абстрактные скифы «раскосыми и жадными очами», то души слушателей в зрительном зале своим проникновенным исполнением согреют Александр

Мостыканов (балалайка-прима), Александр Бабушкин (баян), Игорь Калина (балалайка-контрабас) и Сергей Соколов (домра-альт). Думается, нас поддержат все слушатели, которым посчастливилось побывать на концертах этих удивительных музыкантов, потому что с момента приезда к нам екатеринбургского коллектива «Аюшка» подобного уровня ансамблевого исполнения на народных инструментах мы не слышали.

Исполнителей квартета «Скиф» отличает высокая общая и музыкальная культура. Поражает любовь, с которой музыканты обращаются со звуком. Тончайшая нюансировка, тщательно выверенный баланс звучания инструментов, филигранная проработка всей фактуры, хорошая ансамблевая сыгранность, умноженные на вдохновение и виртуозность, позволяют говорить об исполнительском мастерстве как явлении незаурядном.

Все произведения, исполнявшиеся в концертах, инструментованы самими участниками. Мастерское владение тайнами инструментовки и звукоизвлечения позволяет музыкантам донести до слушателя звучание... клавесина (Л.Дакен «Кукушка»), банджо (А.Качарин «Старое банджо»), электрогитары (Г.Гаранян «Весёлая компания») и других инструментов.

Участники квартета одинаково хорошо исполняют музыку различных стилей, жанров и направлений. Здесь и классика: Ф.Шуберт «Серенада», Ф.Мендельсон «Скерцо», А.Баццини «Хоровод гномов», И.Брамс «Венгерский танец», и обработки А.Шалова «Валенки» и «Сибирская полечка», а также современная музыка, включая джаз и авангард. Музыканты ансамбля удивительно легко превращаются из поэтически тонких лириков в романсе В.Баснера «Белой акации гроздь душистые» – в темпераментных, мужественных горцев в «Кавказских мотивах» Ю.Романова.

Ещё одна грань таланта исполнителей квартета раскрылась в умении аккомпанировать певцу. Со «Скифом» выступил Андрей Антонов – студент 5-го курса Астраханской консерватории, обладатель прекрасного баса и двух лауреатских званий международных конкурсов. В его исполнении изумительно прозвучали «Я встретил вас» и «Живёт моя отрада». Вызывает восхищение сочный голос, бархатный тембр, красивая вибрация, отточенность вокальной фразировки, прекрасная кантилена. «Вдоль по Питер-

ской» и «Бубенцы» были преподнесены с русской мощью и удалью. Образно, с юмором прозвучала песня А.Дюбюка «Улица, ты, улица».

Имя А.Антонова ещё мало известно в России, и мы рады, что одними из первых услышали этого замечательного певца. Думаю, что со временем на его концерты невозможно будет достать билеты.

На творческой встрече с учащимися и преподавателями музыкального училища художественный руководитель «Скифа» Е.С. Тейтельман подробно рассказал о репетиционном процессе ансамбля, планах на будущее, подчеркнув, что нынешний успех музыкантов – это не случайность, а плоды ежедневного, порой мучительного творческого поиска. Радости и неудачи, возвышенное и земное, встречи с новыми слушателями – всё это помогает ансамблю расти и совершенствоваться.

Делясь впечатлениями о прошедших концертах, хочется сказать тёплые слова в адрес людей, благодаря поддержке которых мы и познакомимся с искусством музыкантов из Астрахани. Это Нина Балакина – заведомо культуры администрации Комсомольского района, Александр Леонтьев – директор Тольяттинского музыкального училища, Сергей Щеглов – директор ДК «40 лет ВЛКСМ», Владимир Четвертаков и Вячеслав Сафонов – директора детских музыкальных школ города.

Поклонников таланта «Скифа» в Тольятти значительно прибавилось, и в их числе – автор этой заметки, завуч музыкального училища В.Стряпунин.

Р.Леонов

«СКИФ» ПОКОРЯЕТ РЖЕВ³¹

После концерта 26 января за кулисами ДК я вновь увидел эту великолепную четвёрку – элегантных, счастливых от ошеломляющего успеха, но чертовски усталых молодых людей. Ещё чув-

ствовался творческий накал выступления, игровой азарт и высокое напряжение каждого в отдельности, заставляющие весь зрительский зал осознать высокую ноту настоящего искусства.

Русские народные инструменты: балалайка, домра, баян и треугольный контрабас звучали в каждом произведении так, как будто играл не один квартет «Скиф», а столько, сколько прозвучало произведений. Зрителя охватило реальное ощущение, что итальянскую музыку играют итальянцы, а французскую старинную музыку времён барокко играют французы. Американское кантри прозвучало под аккомпанемент «банджо», хотя банджо в руках музыкантов не было. Звук его создали два русских инструмента: балалайка и домра. Виртуозность и великолепная техника игры квартета настолько покорили зрителей, что крики «браво», «молодцы» заглушались громовыми аплодисментами.

Артисты-музыканты прекрасно двигались по сцене, исполняя юмористические картинки, начинающиеся с известных классических тактов и завершающиеся популярными русскими песнями. Перед концертом я слушал репетицию «Скифа». Серьёзность, внимательность, требовательность — главное кредо этих замечательных музыкантов. Никакой заносчивости, напротив, при общении с ними чувствуешь их доброжелательность и открытость.

После репетиции Александр Валентинович Мостыканов нашёл время пообщаться с ржевским балалаечником-студентом музыкального училища. С педагогическим тактом, корректно и откровенно, он дал профессиональные рекомендации молодому музыканту, посоветовал готовиться для поступления в Астраханскую консерваторию (доцент Мостыканов ведет в АГК класс балалайки). С таким же человеческим теплом баянист «Скифа» Александр Сергеевич Бабушкин исповедовался перед зрителями о том, как квартет сделал 36 вариантов исполнения «Волжских напевов», прежде чем остановился на лучшем из них. Завидная работоспособность позволила «Скифу» выразить размашистый простор нашей великой реки Волги, с её песнями и прибаутками. Зрители с восторгом встретили «Волжские напевы» бурными аплодисментами.

Примечательно, что концерт «Скифа» открывала Ольга Викторовна Соколова, которая является руководителем и создателем

прославленного ржевского ансамбля «Веснянка». Было приятно слушать её профессиональную речь, без трафаретных выражений. С небольшим опозданием в тёмный зал вошла группа девочек под предводительством какой-то женщины. Они тихо расселись по местам и с радостным энтузиазмом реагировали на каждый номер программы, особенно в моменты юмористических звучаний.

К сожалению, в зале зияло с десятков пустых кресел. Я обращаюсь к родителям, которые не сумели прийти на концерт «Скифа» — не пропускайте такие концерты в Ржеве. Они вдохновляют и детей, и взрослых, помогают отвлечься от наших ежедневных забот и страданий. Бог наградил наш русский народ такими талантами, которые признаны во всем мире. Деятельность «Скифа» позволяет воочию убедиться, как высока наша русская культура. «Скиф» является лауреатом многих международных конкурсов классической и народной музыки. И очень важно, что этот концерт слушали дети. Спасибо неизвестной женщине, которая хотя и с опозданием, но привела детей на концерт-праздник.

Уверен, что в детской душе зародится гордость за своё русское искусство, которое давно уже принижено антимузыкальными кривляниями по радио и телевидению.

Виват «Скифу», покоровшему ржевитян! Дорогие зрители, побывавшие на концерте, расскажите своим друзьям, и тогда в следующий приезд астраханского ансамбля залы наших ДК будут переполнены ржевитами разных возрастов.

Здоровья ВАМ, артисты «Скифа», и творческого долголетия!

ЗВУЧАТ НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ³²

«Скиф» в абонементе

Краснодарской краевой филармонии

Так называется абонемент Краснодарской краевой филармонии для учащихся, студентов, преподавателей музыкальных учебных заведений города Краснодара. Автор этих строк с 1991 года является организатором и ведущим этого центрального абонемента. Сейчас данный абонемент известен как «Молодёжный музыкальный салон», и функционирует он благодаря энергичной поддержке директора, художественного руководителя краевой филармонии народного артиста России Бурылёва В.С., ректора Краснодарской академии культуры, академика Горловой И.И., директора Краснодарского музыкального колледжа Обрезкова Ю.В., а также директоров других десяти музыкальных учебных заведений Краснодара.

Всего за прошедшие пять лет в рамках абонемента прошло 25 концертов маститых музыкантов-инструменталистов, лауреатов международных конкурсов, фестивалей, всероссийских конкурсов исполнителей на народных инструментах из городов Москвы, Ростова-на-Дону, Киева, Сыктывкара, Элисты, Краснодара, Вологды, Астрахани. На основной концертной площадке Краснодара, в концертном зале филармонии, выступили оркестр калмыцких народных инструментов, 6 ансамблей, 21 солист. Среди ансамблей – трио баянистов (г. Орел), инструментальные дуэты – Е.Тростянский и С.Гринченко (балалайка, баян, г. Киев), В.Терво и Л.Терво (гитары, Москва), В.Урбанович и Г.Ахонин (балалайка, гитара, Краснодар), В.Берлов и Ю.Волков (балалайка, гитара, Москва), квартет народных инструментов «Скиф» под управлением А.Мостыканова (г. Астрахань). Один только перечень имён солистов приводит в трепет любого меломана, истинного почитателя народно-инструментальной музыки: Александр Цыганков, Михаил Савченко (домра), Андрей Горбачёв, Евгений

³² Оpubл. в журнале «Народник: информационный бюллетень» (Москва), 1996, № 3. Текст приводится с сокращениями (прим. ред.-сост.).

Шабалин, Игорь Сенин (балалайка), Юрий Дранга (аккордеон), Юрий Шишкин (баян), Александр Ренгач, Андрей Гарин (гитара) и многие другие. Полагаю, что излишне говорить об огромном влиянии концертов музыкантов высочайшего уровня на процесс профессионального становления обучающейся молодёжи. Такое влияние, воздействие очевидно.

/.../В сезоне 1995 – 1996 гг. нас порадовал своим исполнительским мастерством ансамбль «Скиф» из Астрахани. Только благодаря поддержке Департамента культуры Администрации Краснодарского края, лично Д.М. Саетовича, эта встреча стала возможной.

В судьбе музыкантов А.Мостыканова (балалайка), А.Бабушкина (баян), С.Соколова (домра-альт), И.Калины (балалайка-контрабас) 1992 год стал определяющим. Преподаватели и выпускники Астраханской государственной консерватории объединились в ансамблевое содружество, отозвавшееся в их жизненном и профессиональном сюжете новым звучанием.

Важной вехой на пути творческого становления квартета явилась победа на Всероссийском конкурсе ансамблей русских народных инструментов в Астрахани (1992 г.). Свидетельством мастерства музыкантов стало признание их за рубежом. Защищая честь отечественной школы, инструменталисты достойно заявляют о себе на международной арене, став лауреатами 30-го Международного конкурса камерных ансамблей в Клингентале (Германия, 1993 г.).

В репертуарном арсенале «Скифа» представлены классика и фольклор, строгий академизм и эксцентричность, рафинированные опыты музыкального авангарда и инструментальный театр. При этом вся исполняемая ансамблем музыка аранжирована самими музыкантами. Реестр сочинений включает в себя изысканные образцы клавесинной музыки Дакена, Куперена, Рамо и виртуозные произведения Паганини, Сарасате, Крейсlera, симфонические полотна Мендельсона, Брамса и усложнённые опусы Шнитке. Показательно также обращение музыкантов к кантри, джазу.

Внутриансамблевая культура, тонкое проникновение в стилевую природу каждого сочинения, художественно-выверенный темброво-динамический баланс, особая поэтика виртуозности –

черты, определяющие профиль коллектива. Для краснодарских слушателей исполнительское мастерство «Скифа» стало синонимом высокого артистизма, культуры, истинного праздника духа!

/.../Добро пожаловать на концерты филармонического абонемента «Звучат народные инструменты»!

Е.Лысенко

«СКИФ» ДЛЯ АСТРАХАНИ И МОСКВЫ³³

К 5-летию квартета

В концертном зале консерватории ансамбль русских народных инструментов, лауреат Всероссийского и международных конкурсов «Скиф» давал юбилейный концерт.

Вот уже пять лет четверо парней – руководитель ансамбля А.Мостыканов (балалайка), А.Бабушкин (баян), И.Калина (балалайка-контрабас), С.Соколов (домра-альт) – радуют своим искусством астраханцев, да и не только их, ансамбль хорошо знают в России и за рубежом.

...В тот вечер зал не смог вместить всех желающих. Зрители стояли в проходах, сидели на подоконниках. Много было гостей, из Москвы прибыл народный артист России Н.Н. Калинин.

Выступление «Скифа» было построено необычно: их представляла клоунмим-группа «Чао». Этот симбиоз, на первый взгляд, казался несовместим, но юмористическая группа органично вписалась в творчество ансамбля, зрителям понравились шутки «Чао».

Музыканты играли классику зарубежную, русскую, исполнили даже фрагмент оперы Россини, вспоминали первые свои произведения – «Валенки», «Кавказские мотивы». Кульминацией было исполнение юмористического попури, где строгая классика соседствовала с русской плясовой, татарской музыкой. Такое подвластно только большим виртуозам.

Официальные поздравления городских властей, творческих коллективов, спонсоров были после выступления ансамбля. А затем генеральный спонсор – фирма «Орлан» организовала праздничный ужин в кафе «Витака». За ужином вспоминали всех, кто помогал становлению ансамбля – Е.Тейтельмана, Н.Терещенко, «крёстного отца» – Н.Калинина, у которого там же я взяла короткое интервью.

А теперь напомню вам его титулы – художественный руководитель, главный дирижёр Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова, народный артист России, лауреат Государственной премии России, профессор Николай Калинин.

– Ваше знакомство с ансамблем «Скиф» произошло пять лет назад на Всероссийском конкурсе ансамблей русских народных инструментов, где «Скиф» занял первое место. Вы были председателем жюри. Почему отдано предпочтение именно нашему ансамблю? Они на порядок выше других?

– Да, действительно, они здорово отличались от других ансамблей. Во-первых, уже оригинальным инструментальным составом, подбором сопутствующих инструментов. Во-вторых, высочайшим мастерством. Они обладают филигранной техникой и артистизмом. Признаюсь, подкупили сами ребята: открытые, с юмором. Этот юмор пронизывал их выступление. Жюри было просто очаровано их инструментальными пьесами. Не буду лукавить, сейчас много интересных разноплановых ансамблей, но «Скиф» – ансамбль постоянно ищущий, экспериментирующий, ребятам подвластно всё – и классика, и народная музыка, и элементы эстрады. Классику необходимо играть для профессионального роста. Время только «Калинок-малинок», «Барынь», «Валенок» прошло. Западную классику на народных инструментах играть вдвое сложнее Чайковского или народной песни. Они же исполняют сложнейшие вещи и всё время находятся в творческом поиске: у них необычные обработки – свои, «скифовские».

– Ребята часто бывают в Москве, говорят, что их там хорошо принимают. Вы, как очевидец этих выступлений, что можете сказать?

– Музыкальная общественность России знает этот ансамбль. Их любят. И то, что они выступают в самом престижном для

народников Концертном зале им. Чайковского, говорит само за себя. А московский зритель — это очень тонкий, избалованный зритель. И то, что этот зритель всегда бисерирует ансамблю и долго не отпускает со сцены, — это признание таланта. Выступить в прославленном Зале им. Чайковского даже с одним произведением — это событие для любого коллектива, но когда этот Зал отдают для сольного концерта молодому коллективу, это вдвойне приятно. В феврале ансамбль «Скиф» будет выступать в Москве в прославленном Зале со своей юбилейной программой. За столь короткий период он сумел достичь многого. Я радуюсь, что открыл для себя и для других этот коллектив, что наши пути пересеклись. Радуюсь, что первый конкурс дал толчок их творческой деятельности. Я в восторге от ребят, они заслуживают самых тёплых и добрых слов.

В.Грибков-Майский

«СКИФ» В ТВЕРСКОЙ ГЛУБИНКЕ³⁴

В Вышнем Волочке и Торжке, Краснохолмском, Селижаровском, Старицком районах с огромным успехом прошли концерты квартета народных инструментов «Скиф» (г. Астрахань), проведению которых оказали большую поддержку администрации этих городов и районов.

Коллектив выступает в области уже не в первый раз и вновь получил приглашение приехать на гастроли, а также принять участие в праздновании Дней городов.

Квартет «Скиф» — один из ведущих коллективов России, своего рода новатор, синтезирующий в своём репертуаре различные сценические жанры. В его репертуаре представлены классические и фольклорные произведения, строгий академизм и эксцентричность, авангард и музыкальный театр.

Желание выступать на тверской земле давно присутствует у большинства российских музыкантов-исполнителей на народных инструментах, в том числе и у «Скифа», для которого историко-культурные корни Верхневолжья — источник идей великого музыканта-просветителя В.В. Андреева, организатора первого Велikorусского оркестра. Сама Волга, неразрывно связывающая Тверь и Астрахань, стала местом настоящего вдохновения.

С.Бурмистров

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ВОСХОЖДЕНИЯ³⁵ К 10-летию «Скифа»

Квартет народных инструментов «Скиф» городского управления культуры пользуется широким признанием публики прежде всего благодаря своей индивидуальной исполнительской манере, романтической приподнятости игры. И вот не так давно на сцене Астраханского музыкального театра произошло чудесное действо — юбилейный концерт «Скифа».

Трудно поверить, но нашим юбилярам исполнилось 10 лет. За плечами ребят — участие не в одной сотне блистательных концертов, множество побед в престижных конкурсных баталиях, фестивальных форумах, запись на радио, телевидении в России и за рубежом. Победа во Всероссийском конкурсе ансамблей игры на народных и на редких народных инструментах (1992 г.), звание лауреатов международных конкурсов ансамблей (г. Клингенталь, Германия, 1993 г.; г. Кастельфидардо, Италия, 1995 г.), триумфы на международных фестивалях в Дагестане, Ростове-на-Дону, Калуге, Санкт-Петербурге, Дании (г. Копенгаген). Скоро готовится к выпуску их второй компакт-диск. На радость поклонникам состав группы остается неизменным: Александр Мостыканов (балалайка-прима) — замечательный музыкант, заслуженный артист России, профессор консерватории, возглавляю-

³⁵ Оpubл. в газете «Астраханские известия» (Астрахань), 2003, 14 августа.

ший ансамбль (кстати, ставший дедушкой в этот юбилейный день); Александр Бабушкин (многотембровый баян) – поистине «народный профессионал», заслуженный артист РФ, профессор, воспитавший целую плеяду молодых баянистов в родной alma mater; Сергей Соколов (домра-альт) – самый молодой из талантливых исполнителей квартета; Игорь Калина (балалайка-контрабас) – опытнейший ансамблист, остов темпо-ритма группы.

В своем представлении «Скиф» не стремился поразить режиссёрскими изысками, сценарными премудростями. На этот раз был показан добротный сделанный концерт, умело выстроенный теплотой и обаянием ведущего Константина Гузенко, прошедшего студенческий и творческий путь рядом с юбилярами. Главное действующее лицо программы – МУЗЫКА – была представлена весьма разнообразно, в четырёх разделах: классика и фольклор, джаз и кантри. У этого коллектива отличный строй, приятная тембровая совместимость, то бишь естественный баланс общего звучания, чёткая ритмика, мягкая нюансировка, наконец, самое важное – явственно ощутимая творческая заинтересованность каждого музыканта в исполнении – что неизменно привлекает внимание и симпатии слушателей. Попурри из опер Дж.Россини, из оперетты И.Штрауса «Летучая мышь», две пьесы выдающегося аргентинского композитора Астора Пьяццоллы «Порыв» и «Контрабасиана» (соло И.Калины) – образец классических «жемчужин», в которых артисты продемонстрировали виртуозную лёгкость, стилистическое изящество, проникновенную задушевность. «Скиф» всё больше приходит к тому, что так характерно для истинной зрелости художника – простоте. Приятным подарком для аудитории стал «Чардаш» Монти (соло Сергея Соколова), «Волжские напевы», «Распрягайте, хлопцы, коней» в обработке «Скифа», «Парафраз» Веры Городовской – из второго, народного раздела концерта. А с каким мастерством сценического перевоплощения выступили артисты: И.Калина – на дудке-кулисе, А.Мостыканов, С.Соколов – на владимирских рожках в обработках народных песен! Всё это, несомненно, обогащает слушательский опыт, даёт возможность открыть новые колористические ракурсы в исполняемых произведениях. В публикациях неоднократно говорилось о красоте тона «Скифа». Это

неоспоримо: тёплый, богатый обертонами, да проще сказать, задушевный звук — одно из главных выразительных средств в исполнительской палитре ансамбля.

Особо хотелось бы выделить среди приглашённых участников концерта Владимира Литвинова, игра которого на ударных инструментах стала приятным сюрпризом в завершающих программу джазовом и кантри разделах. В пьесе «Кавказские мотивы» Романова, а также в «Гарантелле в стиле рок» (в обработке Мостыканова) он ошеломил публику «сногшибательным» соло. Владимир готовил его исподволь, незаметно «нагнетая давление», проходя поочередно по большому и малым барабанам, там-таму, вуд-блокам, разного размера и тембра тарелкам и множеству других щёлкающих, шипящих, звенящих и стучащих приспособлений. Слушатели неистовствовали и буквально изнемогали от восторга, переживая в эти мгновения ощущения экстаза... Баланс между «Скифом» и ударником нигде не нарушался, а главное, они хорошо чувствовали друг друга, хотя впервые играли вместе.

Долго не смолкали признательные овации, на сцену сыпался дождь из живых цветов, и юбиляры, воодушевлённые горячим приёмом, под возгласы «Молодцы!», «Браво!», «Бис!», снова и снова выходили на поклон зрителям.

В потоке концертной повседневности далеко не каждое художественное явление оказывается праздником искусства, потрясением чувств. В идеале все встречи с музыкой должны быть таковыми. Этот вечер, бесспорно, принадлежит к их числу. Он явился одним из кульминационных событий текущего концертного сезона, убеждая в том, что «Скиф» вступает в пору своего заслуженного исполнительского Олимпа.

СМЕХ СКВОЗЬ «СКИФОВ»³⁶

За несколько веков до нашей эры скифы кочевали по нашей земле. Теперь они... музицируют!

В апреле у астраханского квартета «Скиф» состоялся официальный юбилей, хотя настоящее 10-летие планировалось отметить ещё в прошлом году («Скиф» был создан в 1992).

— Но в то время я умолял своих коллег отпустить меня на гастроли с ансамблем «Московский фестиваль», — рассказывает баянист-виртуоз Александр Бабушкин. — И мужики меня отпустили на целых два месяца. Поиграв в чужом коллективе, я понял, что мой — самый родной и самый крутой.

Это подтверждает и Александр Марчаковский, заслуженный артист России, руководитель «Московского фестиваля», в своём письме к «скифам»: «Ваша по-настоящему виртуозная игра ставит вас в ряд самых замечательных коллективов России. Вы один из немногих ансамблей, который сочетает в себе тонкое ощущение музыки и высокую эстрадность. А ваши оригинальные аранжировки добавляют блеска вашему квартету».

Выступления «Скифа» обычно строятся из трёх блоков: первый — классические музыкальные произведения, второй — народная музыка в оригинальной обработке, в третьем блоке музыканты импровизируют в джазе, кантри и рок-музыке. И всё это играется на народных инструментах: балалайка — Александр Мостыканов, баян — Александр Бабушкин, домра-альт — Сергей Соколов, балалайка-контрабас — Игорь Калина.

Игра музыкантов, лауреатов Всероссийского и международных конкурсов в Германии, Италии, Дании, покорила многих известных людей, например, знаменитого офтальмолога Святослава Фёдорова и мэра Москвы Юрия Лужкова. А Бабушкину даже довелось выступать на семейном вечере у миллионеров Ротшильдов в их родовом замке.

О творческом пути квартета писали многие издания, но мало кто обращал внимание на закулисную жизнь музыкантов, их со-

крушительный юмор. Со смехом музыканты вспоминают свои гастролы. Первой «заграницей» для них стала Германия.

Перед отъездом «скифов» запугали предстоящим голоданием, якобы, в Германии кормить их никто не собирается. Поэтому они взяли с собой огромный чемодан, туго набитый консервами. Но в Германии им пришлось давиться запасами, а половину везти обратно.

Во Франции в центре внимания оказался Сергей Соколов. «Исхитрившись» на репетиции, он ударил сам себя грифом домры в глаз, да так неудачно, что тут же появился синяк, который к вечеру стал чёрным. Французы списали появление синяка на загадочность русской души и на активные репетиции а la «Весёлые ребята». Перед концертом Сергея заgrimировали, густо замазывая синяк тональным кремом. Но не учли полной самоотдачи музыкантов во время выступления. Постепенно все взмокли от игры и покраснелись. И только на лице Сергея предательски светилось пятно под глазом. Музыканты еле сдерживали себя, чтобы не расхохотаться и не сорвать концерт.

Коллеги не упускали возможности и специально пошутить друг над другом. Однажды на гастролях в Дании Соколов ушёл раньше с прощального банкета и решил хоть немного поспать перед отъездом. Через некоторое время его растолкали уже одетые Александры и Игорь. Сообщив, что машина ждёт внизу, они ушли, сказав, что подождут Сергея в холле. Когда Соколов понял, что его разыграли, и обнаружил «шутников», уже готовящихся ко сну, он сказал им несколько заветных слов...

Все участники квартета, кроме Игоря Калины, преподают в консерватории, все (и Калина тоже) играют в Русском оркестре областной филармонии, имеют учёные степени, почётные и лауреатские звания, но не теряют и чувства юмора. Это для великолепных исполнителей только плюс!

ПРАЗДНИК МУЗЫКИ СО «СКИФОМ»

На концертах ансамбля русских народных инструментов «Скиф» - лауреата Всероссийского и международных конкурсов в Германии, Италии, участника многих европейских фестивалей - всегда аншлаг. Его «визитная карточка» - талант, высокий профессионализм, виртуозность, тонкий музыкальный юмор и свой неповторимый стиль. Он проявляется в репертуаре, в тщательно продуманных собственных обработках произведений, в исполнительской интерпретации и, конечно же, - в филигранности мастерства музыкантов.

Специфика ансамбля русских народных инструментов не только в его составе (балалайка - заслуженный артист России А.Мостыканов, домра - С.Соколов, баян - заслуженный артист России А.Бабушкин, балалайка-контрабас - И.Калина). Каждый их концерт ведёт слушателей по тайникам чувств от тонкой поэтики к страстным монологам и непременно завершается шуткой, жизнерадостным юмором. Таковой была и программа концерта, открывшего в большом концертном зале серию выступлений, посвящённых 35-летию Астраханской консерватории. Именно так анонсировал этот концерт ведущий - музыковед и журналист К.В. Гузенко, сумевший найти тон и манеру, соответствующие стилю выступлений ансамбля.

Виртуозы «Скифа» обладают изначально ещё одним достоинством, чего лишены, на мой взгляд, многие подобные и очень известные столичные ансамбли русских народных инструментов, а именно фольклорной живостью восприятия музыки. Они с первого своего появления сразу заявили о себе нетрадиционностью в академическом слое музыки для русских народных инструментов, но традиционным подходом, характерным для народной культуры, вводя в своё исполнение яркость «лубка», элементы народного театра, даже «скоморошества», свободу и полноту контакта с публикой. Всё это естественно вплелось в высокий академический профессионализм музыкантов ансамбля. Посте-

пенно все эти элементы смягчились, что естественно для зрелости, получили изысканную окраску.

Для «Скифа» характерно исполнение собственных творческих, несколько рафинированных интерпретаций, и на их концертах слушатель воспринимает произведения так, будто И.Штраус, Россини или Пьяццолла писали именно для этого ансамбля. Всё, что входит в музыкальный мир «Скифа», обретает особую значимость.

В двух отделениях концерта прозвучала классическая музыка композиторов Западной Европы (Обер, Россини, Баццини, Паганини, Мендельсон, Монти, И.Штраус), произведения русских композиторов (Городовская, Романов, Шалов), сочинения аргентинского композитора XX века Пьяццоллы, а также собственные композиции ансамбля «Скиф». Столь широкая амплитуда программы — разнообразна по образам, жанрам, стилям. Европейская классичность, русская поэтичность, зажигательность кавказских мелодий, страстность особого мира Пьяццоллы передаются с «восточной» самоценностью звука, а виртуозность есть лишь обеспечение точности высказывания. Всё это сплетается в сложную музыкальную графику. И не случайно к этому концерту была экспонирована небольшая выставка графики астраханского художника Игоря Овчинникова, а одну из своих прекрасных работ он подарил ансамблю «Скиф» — это была трогательная «кода» концерта. У меня же звуковая и тембровая палитра ансамбля «Скиф» с её тончайшими нюансами ассоциируется с акварелью и пастелью — при всей широте эмоциональных нюансов в музыке самых разных стилей.

Первое отделение представило виртуозные обработки сочинений западноевропейских композиторов, но эмоциональными кульминациями его стали два сочинения Пьяццоллы: «Порыв» с его мощной энергетикой, страстностью, и «Контрабасиана» (композиция начинается философским монологом балалайки-контрабас). Прекрасная музыка Пьяццоллы в интерпретации ансамбля «Скиф» удивительно нежная, трогательная, но полна скрытой страсти, печали и надежды. В этой пьесе — вся Жизнь...

Во втором отделении классическую линию продолжили обработки музыки И.Штрауса (увертюра к оперетте «Летучая мышь» и вальс «Весенние голоса»). И далее путь концерта проле-

гал по дороге музыки народной - венгерской («Чардаш» Монти), кавказской, украинской, русской.

У артистов «Скифа» обострено чувство национального духа и стиля, поэтики музыки, которое ощущается не только в русских композициях, где всё наполнено воздухом южных степей, рек, затаённых движений души или вольной весёлостью, плясом, шутливостью. Так, включение «дополнительных» народных инструментов - дудочек, рожков, трещотки подчеркивает юмористический оттенок фрагмента (например, в пьесе на тему «Распрягайте, хлопцы, коней», исполненной впервые). В пьесе Романа «Кавказские мотивы», с её обострённой танцевальной ритмикой и застенчивой песенной лирикой, артисты «Скифа» поразили тонкой тембровой ассоциативностью. Продолжая мысль о чувстве национального стиля у музыкантов ансамбля, нельзя не подчеркнуть разнообразие их тембровой палитры - как индивидуальное, так и ансамблевое. Так, баян А.Бабушкина звучит не только как баян - это и свирель, аккордеон, зурна, гармоника. Балалайка А.Мостыканова и домра С.Соколова могут «превратиться» в тар, банджо, а балалайка-контрабас И.Калины - в джазовый контрабас... И завершили концерт искромётные сочинения, традиционно исполняющиеся «на бис»: «Валенки» и всеми давно любимое «Старое банджо» в стиле кантри.

Виртуозное мастерство музыкантов ансамбля «Скиф», их невероятные темпы исполнения (дух Паганини явно витал в тот вечер - ибо и у А.Мостыканова лопнула струна, только не в «Капризе» Паганини, а в другой пьесе, - и он так же доиграл её на оставшихся струнах), тончайшая «звукопись» и богатейшая гамма эмоций, напряжённая, но сдерживаемая страстность, аристократизм исполнения - всё это в финале концерта вылилось в овации слушателей, которые долго, стоя, благодарили артистов.

И в завершение кратких заметок об ансамбле «Скиф» я опять выражаю сожаление о том, как ещё недостаточно знают в разных странах и на континентах наш прекрасный ансамбль русских народных инструментов, как необходимы ему широкие гастрольные турне, а не редкие выезды в страны Европы... «СКИФ» давно того достоин.

С.Кривоносова

КЛАССИКА, ДЖАЗ И КАНТРИ³⁸

Концерт в Махачкале

Побывавшие в один из двух гастрольных дней на выступлении инструментального ансамбля «Скиф» (Астрахань) восторженно отзывались о столь именитом коллективе, отличающемся высоким профессионализмом в исполнении классических произведений, музыки кантри, популярных эстрадных мелодий, фольклора, джаза.

Столь разнообразный репертуар это не разбросанность мятущегося коллектива, а высокое мастерство квартета. И это понятно, ведь в его составе заслуженные артисты России – ректор консерватории, профессор А.Мостыканов (балалайка), А.Бабушкин (баян) – профессор, декан консерватории, И.Калина (балалайка-контрабас), а также С.Соколов (домра-альт) – доцент Астраханской консерватории. В этом составе они выступают уже 13 лет. Сами подбирают репертуар, аранжируют, перерабатывают музыкальные произведения русских и советских авторов, народные мелодии, придавая им современное звучание.

– Всё, что мы выносим на суд слушателей, нам очень дорого. Мы долго работаем над тем произведением, которое решили взять в свою программу, обдумываем, пробуем варианты обработки, советуемся, спорим, предлагаем, – рассказывает художественный руководитель «Скифа» профессор А.Мостыканов, – работа продолжается, даже когда она уже готова для показа слушателям, но с годами исполнительский замысел зреет и, наконец, становится более совершенным.

Столь скрупулёзный труд исполнителей (кстати, весьма занятых основной работой) получил высокую оценку и признание. «Скиф» – лауреат и победитель международных конкурсов камерных ансамблей, ансамблей народных инструментов в Германии, Италии, фестивале в Дании, чья столица Копенгаген, по версии ЮНЕСКО, в 1996 году была признана культурной столицей мира. «Скиф» – победитель и Всероссийского конкурса в Астра-

³⁸ Опул. в газете «Дагестанская правда» (Махачкала), 2005, 11 ноября.

хани. Вот и в Махачкале квартет получил Почётную грамоту Союза музыкантов Республики Дагестан за исполнительское мастерство, пропаганду музыкального искусства и укрепление дружбы между Астраханью и Махачкалой.

В репертуаре ансамбля «Скиф» – музыка И.Штрауса, Мендельсона, Брамса, модного сейчас аргентинского композитора Пьяццоллы; специально написанные для этого квартета произведения Романова, Дербенко, Шалова, а также русская народная музыка, романсы, казачьи песни. «Скиф» составляет совершенно неожиданные музыкальные композиции – озорные и даже дерзкие, перемежая, например, Моцарта с Шаинским, но всё это делается с большим музыкальным вкусом и тактом. В чём убедились махачкалинские слушатели, посетившие концерты «Скифа», организованные Дагестанской государственной филармонией имени Татама Мурадова.

Выступлением астраханского квартета филармония начала благотворительную акцию сроком на весь концертный сезон. Теперь стараниями руководства филармонии и Дагестанского банковского сообщества периодически будут организованы концерты для детей-инвалидов, сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и из малоимущих семей, которые смогут посещать филармонические мероприятия бесплатно. Кроме того, коллектив филармонии обязуется устраивать выездные концерты в детских приютах, реабилитационных центрах, интернатах. И концерт «Скифа» – первый шаг в благородном деле.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ КОНСЕРВАТОРИЙ³⁹

Так называется Фестиваль, инициатором которого является Санкт-Петербургская консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова. Начиная с 2001 года, каждый раз осенью, консерваторский дом на Театральной площади гостеприимно распахивает двери своих концертных залов и аудиторий для молодых музыкантов и их наставников из разных городов нашей страны, ближнего и дальнего зарубежья – участников фестиваля «Международная неделя консерваторий».

Основная цель этого Фестиваля, по замыслу устроителей, заключается в том, чтобы «поднять престиж профессии музыканта-профессионала, возродить уважение к его труду и привлечь внимание слушателей различных социальных групп, особенно студенческой молодёжи, к музыке академического направления. При этом Фестиваль открыт всем стилям, жанрам и направлениям музыкального искусства – от старинной музыки до джаза и этно». Именно поэтому старейший (первый) музыкальный вуз России разработал и практически реализует уникальный музыкальный проект, который раздвигает границы стран и континентов, стирает языковые барьеры, создавая особую «культурную цивилизацию» – творческое сообщество высших музыкальных школ мира. Причём, каждый раз Фестиваль посвящается важным событиям музыкальной жизни, которые отмечаются в текущем году, а в обширную фестивальную программу, наряду с концертами, конференциями, выставками, творческими встречами, мастер-классами, различными презентациями, включается также церемония вручения диплома Почётного профессора Санкт-Петербургской консерватории выдающимся деятелям музыкального искусства.

В этом году «Международная неделя консерваторий» проводилась под знаком 145-летия Санкт-Петербургской консервато-

³⁹ Оpubл. в журнале «Камертон: вестник Астраханской консерватории» (Астрахань), 2007-2008. Вып.4.

рии и 125-летия со дня рождения И.Ф. Стравинского, а диплом Почётного профессора консерватории был торжественно вручён всемирно известному польскому композитору К.Пендерещкому, авторский концерт которого украсил афишу Фестиваля.

Среди участников этого форума были музыканты из 15 стран: Франции, Германии, Великобритании, Польши, Дании, Швейцарии, Италии, Нидерландов, Эстонии, Азербайджана, Израиля, США, Канады, Японии; от России – из Санкт-Петербургской, Московской, Казанской, Петрозаводской и Астраханской консерваторий, а также Тамбовского музыкально-педагогического института. В концертной программе было заявлено 5 оркестров, 3 хоровых коллектива, 10 дирижёров, ансамбли и солисты-певцы и инструменталисты.

Наша консерватория была представлена квартетом «Скиф» в составе: А.Мостыканов (балалайка-прима), А.Бабушкин (баян), И.Калина (балалайка-контрабас), С.Соколов (домра-альт) и вокальным дуэтом Н.Тарасовой и Т.Важоровой. По словам оргкомитета Фестиваля, мы выглядели солидно и внушительно: из 6 участников – 4 заслуженных артиста России, и все шестеро – лауреаты всероссийских и международных конкурсов; к тому же половина делегации – руководящий состав АГК: ректор, проректор по концертной работе и декан оркестрового факультета. Таким образом, мы не только достойно выступили с концертной программой, но и обменивались с коллегами опытом творческой работы со студентами.

Поскольку наш коллектив – квартет русских народных инструментов, мы не могли не учитывать, что Санкт-Петербург – это колыбель профессионального исполнительства на этих самых инструментах. Поэтому в свою концертную программу постарались включить то, что связано с этим: сочинения В.В. Андреева (вальс «Балалайка», «Румынская песня и чардаш») и А.Б. Шалова (концертные обработки русских народных песен «Валенки», «Винят меня в народе» и др.). Кроме того, в нашу программу входили «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» Бородинна, «Кавказские мотивы» Романова и ряд других произведений. Вокальный дуэт в сопровождении «Скифа» исполнял романсы Глинки и Мендельсона. Выйдя на сцену красивейшего и акустически благодатного Малого зала им. А.К. Глазунова, мы, как го-

ворится, на одном дыхании, с большим воодушевлением сыграли своё отделение и были вознаграждены долгими аплодисментами многочисленной публики. Подтверждением нашего успешного выступления были не только искренние поздравления педагогов и студентов других консерваторий, присутствовавших на этом концерте, но и Благодарственное письмо руководства Санкт-Петербургской консерватории и организационного комитета VII «Международной недели консерваторий», в котором выражена признательность и глубокая благодарность ректору Астраханской консерватории, участникам квартета «Скиф» и вокальному дуэту за вклад в проведение Фестиваля.

Надо сказать, что эта поездка для нас не ограничилась концертом в Санкт-Петербургской консерватории. По дороге на Фестиваль и обратно мы останавливались в городах Бологое и Тверь, выступая перед юными музыкантами не менее ответственно, чем перед самой взыскательной публикой. Наряду с концертами проводили мастер-классы, выявляя наших будущих абитуриентов, ведь в Астраханской государственной консерватории обучается молодёжь из многих городов страны.

Итак, осенний концертный марафон завершён. Будем надеяться, что впереди ещё много интересных концертов и творческих встреч!

Л. Эрднеева

«СКИФЫ» В ГОСТЯХ У «МУЗЫКАЛЬНОЙ КАЛМЫКИИ»⁴⁰

«Скиф» — это квартет талантливых музыкантов из Астрахани. Другими словами, ансамбль народных инструментов.

Однако пусть поклонники классической музыки не разочаровываются. Ребята мастерски исполняют «на балалайках» шедевры мировой классики, благодаря чему завоевали любовь слу-

шателей не только в России (более 70 городов), но и в Германии, Италии, Франции, Дании, Голландии, Финляндии, Австрии, Китае.

У нас в Элисте «Скиф» выступает в третий раз, но их последний визит состоялся примерно лет десять назад, что, безусловно, должно придать новой встрече с астраханцами оттенок долгожданной радости и узнаваемости.

К чести ансамбля следует отметить, что его состав со дня основания (1992 г.) остался прежним: заслуженный артист РФ А.Бабушкин (баян), заслуженный артист РФ И.Калина (балалайка-контрабас), С.Соколов (домра-альт) и художественный руководитель – заслуженный артист РФ А.Мостыканов (балалайка). За время своего существования квартет дал более 900 концертов, в числе которых выступления на музыкальных фестивалях в Дагестане, Твери, Калуге, Ставрополе, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Саратове и др. На этот раз «Скиф» – среди почётных участников фестиваля «Музыкальная осень Калмыкии», который начал свою работу 25 ноября.

Секрет успеха астраханского квартета заключается в пропаганде национального варианта «кроссовера» (модного направления пересечения стилей и жанров). Музыканты мастерски и виртуозно перемешивают шедевры всемирной классики с традициями русского фольклора, произведениями современных авторов, джазом, кантри и даже рок-музыкой.

Организаторы фестиваля, приглашая «Скиф» на фестиваль, надеялись, что их участие не только украсит звуковую палитру фестиваля, но и подарит сегодня элистинцам незабываемые ощущения от встречи с исполнителями высочайшего уровня мастерства.

ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ⁴¹

Беседа с квинтетом «Скиф»

1 апреля в большом зале консерватории прошёл концерт, приуроченный к 15-летию прославленного инструментального квинтета «Скиф». Участники квинтета – лауреаты Всероссийского и международных конкурсов – заслуженный артист России, профессор Александр Мостыканов – балалайка (руководитель коллектива), заслуженный артист России, профессор Александр Бабушкин – баян, доцент Сергей Соколов – домра-альт, заслуженный артист России Игорь Калина – бас-балалайка – в прошлом выпускники, а ныне преподаватели Астраханской консерватории.

Квинтет хорошо знают в городе и далеко за его пределами. За годы своего существования музыканты исколесили вдоль и поперёк не только Астраханскую область; им рукоплескали слушатели Италии, Франции, Норвегии, Германии, Дании, Австрии, Голландии, Финляндии, Китая, Туркмении, множества больших и малых городов России, среди которых Москва, Петербург, Саратов, Новороссийск, Тверь, Уфа, Иркутск, Ставрополь, Сочи, Элиста, Краснодар, Самара, Волгоград и многие другие.

Зал консерватории переполнен. Пламенеют цветы, сверкают люстры. Роскошный, в барочных завитушках зал, привыкший к сдержанности рафинированной аудитории, кажется немного смущённым от нашествия разноголосой людской толпы – консерватория чувствует «скифов»...

Торжество ведут сами музыканты, импровизируя в тон первоапрельскому настроению. Как бы сам собой сплетается венок сменяющих друг друга разноплановых произведений. Фольклор и строгая классика, советская песня, эпическое по размаху полотно и танцевальная миниатюра, чередуясь, создают поразительную по насыщенности красочную звуковую феерию. В этот вечер квинтет предстает во всем своём великолепии, демонстрируя, ка-

⁴¹ Оpubл. (под названием «Золото «скифов») в журнале «Камертон: вестник Астраханской консерватории» (Астрахань), 2008. Вып.5.

жется, безграничные образные и технические возможности народных инструментов.

Концерт, бесспорно, явился неординарным событием: лишь редкие музыканты на сцене большого зала консерватории удостоивались подобных оваций. Это и неудивительно. «Скиф» – более чем высокопрофессиональный квартет, это *народный* коллектив в высоком значении слова. Образность мышления, точный репертуарный выбор, безупречная техника, высокий артистизм, сценическое обаяние вкуче рожают чудо, имя которому «Скиф». Недаром губернатор А.А. Жилкин, поздравив ансамбль с 15-летием, назвал этот коллектив «культурным достоянием России и визитной карточкой Астраханской области», призвав молодёжь равняться на звёздных участников «Скифа».

Под впечатлением от концерта, мы попросили музыкантов ответить на некоторые вопросы. В беседе приняли участие Александр Мостыканов, Александр Бабушкин, Сергей Соколов и Игорь Калина.

О.Поповская: *В Астрахани квартет приобрёл прямо-таки культовый характер. Сейчас «Скиф» воспринимается как музыкальное достояние консерватории, как часть музыкальной культуры Астрахани. Без него немыслимо ни одно солидное художественное событие, проводимое в городе. Однако всё когда-то начиналось. Как рождался «Скиф»? Кому пришла в голову идея создания ансамбля?*

А.Мостыканов: «Скиф» имеет свою предысторию. Вначале, в 1988 году, появился дуэт: балалайка (А.В.Мостыканов) – баян (А.С.Бабушкин), который просуществовал до 1990 года, имея довольно активную концертную практику. Важным событием, повлиявшим на формирование коллектива, стало создание в 1990 году при Фонде культуры (его возглавлял Г.С. Маколов) оркестра народных инструментов. Им руководили Е.С.Тейтельман и В.М. Махов, поочередно делая программы; при оркестре существовал и наш дуэт. Уже в это время нам было тесно в рамках дуэта, так как репертуар ограничивался исполнением камерной музыки. Закономерно возникла идея создать квартет. Такой состав давал колоссальные возможности для творчества, расширяя жанровую палитру. К слову сказать, серьёзным толчком к созданию квартета стало знакомство с творчеством рязанского коллектива «Пара-

фраз» и сейчас хорошо известного слушателям «Терем-квартета» из Ленинграда.

Исполнителей нашли далеко не сразу, после, как бы сегодня сказали, кастинга. В итоге прослушиваний в ансамбль пришли Игорь Калина – балалайка-контрабас и самый молодой член коллектива, на тот момент студент 3 курса, Сергей Соколов – домра-альт. Уже в марте определился репертуар, а в апреле мы дали свой первый концерт.

О.Поповская: *Этот концерт произвёл тогда сильное впечатление, у квартета сразу появились «болеельщики», педагоги разных специальностей рекомендовали друг другу и студентам пойти послушать «скифов». То есть, сразу был резонанс, квартет серьёзно заявил о себе. Какие важные события вы ещё можете выделить в судьбе «Скифа»?*

А.Бабушкин: Наш первый «полнометражный» концерт был важен для осознания правильности избранного пути, но, пожалуй, ещё большее значение имела поездка на Музыкальный фестиваль в Дагестан, где мы впервые играли не на родной сцене. Оглушительный приём аудитории позволил нам по-настоящему уверовать в себя. И, конечно же, в истории «Скифа» поворотным пунктом стала победа на IV Всероссийском конкурсе ансамблей народных инструментов, где мы завоевали первое место (жюри конкурса возглавлял народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ, профессор Николай Николаевич Калинин).

А.Мостыканов: 90-е годы – яркое, насыщенное музыкальными событиями время. Кафедра народных инструментов консерватории в этот период переживала подъём, было много талантливых студентов. Наверное, это и стало основанием для руководства вуза просить Министерство культуры о проведении Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах на базе Астраханской консерватории.

Победа на этом конкурсе была очень престижна, ведь его уровень был необычайно высок. Всероссийский конкурс по своему рангу превосходил все зарубежные, сравнивать просто не с чем. Сегодняшние конкурсы просто несопоставимы с тем, что было раньше.

И.Калина: После этого были победы на международных конкурсах в Клингентале (Германия), Кастельфидардо (Италия),

Копенгагене (Дания), но именно Российский конкурс стал поворотным в судьбе нашего коллектива. Именно тогда мы приняли ответственное решение отойти от традиционного исполнения программы, привнеся в неё театрализацию.

А.Бабушкин: До нас этого никто не делал. Самобытность исполнения стала самым весомым аргументом в оценке уровня коллектива, признанием его творческой зрелости.

О.Поповская: *Как создаётся репертуар ансамбля? Не пробовали ли вы сочинять что-то самостоятельно?*

А.Бабушкин: У каждого члена квартета свои музыкальные пристрастия. Александр Валентинович, насколько я знаю, особо выделяет Баха, Паганини, Сарасате, французских клавесинистов. Кроме того, он, как и Игорь Калина, обнаруживает пристрастие к року, кантри, смешению разных стилей. Подобное тяготение связано с тем, что в студенческие годы они имели опыт работы в молодёжных инструментальных коллективах (оба играли на электрогитарах). Отсюда сохранившаяся любовь к «Deer Purple», «Pinc Floyd», «Led Zeppelin» и другим знаковым для рок-культуры XX века явлениям. А Сергей Соколов всегда сохраняет верность высокой классике.

С.Соколов: Александр Сергеевич, насколько я знаю, тяготеет к народным обработкам и, конечно, к театральным экспериментам (именно он сделал обработку «Золотого телёнка» Е.Дербенко). Необычно то, что в «Скифе» каждый музыкант сам делает инструментовки (как правило, в ансамбле их делает кто-то один). Это и определяет разнообразие возникающей программы. Иногда композиторы пишут специально для нас. Например, нам дарили свои опусы А.Шалов (Петербург), Е.Дербенко (Орёл), Ю.Романов (Воронеж) и другие мастера. Собственно, на юбилейном вечере в зале присутствовали известные композиторы-народники, сочинения которых звучали со сцены.

О.Поповская: *Пабло Казальс, говоря о работе исполнителя, как-то сказал, что музыкант — раб инструмента. Наверное, это аксиома. Не жаль ли вам драгоценного времени на постоянные репетиции?*

С.Соколов: Конечно, нет. Это самое интересное время, иногда даже более интересное, чем сами концертные выступления.

А.Бабушкин: Репетиции, как правило, проходят в активнейшем творческом диалоге. Появившееся в репертуаре произведение оживает, преобразуется на глазах. Мы нередко в результате обмена мнениями полностью меняем первоначальную концепцию избранного произведения. Каждый из нас на равных правах участвует в процессе интерпретации. То есть, сам процесс всегда интереснее конечного результата. Например, нами несколько раз переделывались, приобретая всё новые оттенки, знаменитые «Волжские напевы».

О.Поповская: *Вы довольно разные по характеру и, как выяснилось, по художественным пристрастиям люди. И всё-таки, какую бы черту характера, свойственную всем «скифам», вы назвали?*

А.Бабушкин: Конечно, чувство юмора! Юмор является отличительной чертой «Скифа», он помогает «и жить, и творить».

О.Поповская: *Именно этот ответ я и ожидала. Ведь каждый ваш концерт отличает юмористическое начало. В этой связи нельзя не вспомнить давнишний костюмированный спектакль по мотивам «Золотого телёнка». Сколько выдумки, интересных актёрских находок. Ну, взять хотя бы гордую осанку, царственный взгляд Остапа Бендера (Мостыканов), наивную прямолинейность Шуры Балаганова (Бабушкин), деловитость Козлевича (Соколов), безобидные выходки Паниковского (Калина). Неслучайно, наверное, и юбилейный концерт пришёлся на первое апреля?*

А.Мостыканов: Конечно, мы от души импровизировали в тон празднику юмора. Помпезного юбилея с полагающимися речами не хотелось. Надеемся, что нам удалось избежать официоза.

О.Поповская: *Переполненный зал консерватории наводил на мысль, что концерт надо было организовывать не в концертном зале, а где-то на стадионе (это шутка, конечно). Приходилось ли вам выступать в необычных условиях?*

А.Бабушкин: Да, были такие случаи. Расскажу один из них. Однажды мы выступали в маленьком городке Красный холм Тверской области. Приехав, увидели афишу, в которой нас представили как московский рок-коллектив. Все билеты были проданы, и отступать было некуда. Тогда мы полностью изменили логику программы, играя вперемешку более демократичные и

сложные произведения. В итоге концерт прошёл блестяще. Любопытно то, что молодые люди вели себя, как на рок-концертах: качались, как принято, с горящими зажигалками в такт музыке. Более благодарной аудитории, наверное, мы не встречали. Лишь в конце кто-то из зала спросил: где же электрогитары, ударная установка? «Инструменты заблудились по дороге и потому пришлось играть на балалайке», – сострил Мостыканов. Были случаи, когда концерт проходил на морозе, когда сквозь крышу старенького Дома культуры просвечивало звёздное небо.

О.Поповская: *А мне вспомнился ещё такой случай. Однажды в консерватории проходил так называемый «сборный» концерт для работников рыбной промышленности; в зале оказались люди из рыболовческих колхозов, не вполне подготовленные к восприятию академической музыки. Они чинно слушали высокую классику, но именно выход «Скифа» заставил их ожить: заискрились глаза, на лицах заиграли улыбки. Представитель рыбной отрасли, не удержавшись от нахлынувших эмоций, произнёс: «Вот это по-нашему». Что и говорить: на сцене был народный коллектив.*

Бывая на ваших концертах, я убедилась в том, что ни один не повторяет другой, если даже выступления разделены совсем небольшим временем. Различны не только общий эмоциональный тон, характер исполнения произведений, но и сама программа, которая меняется в зависимости от типа аудитории. Это счастливая способность чувствовать зал. В ваших выступлениях вы нередко экспериментируете, смело вступая в диалог с хором, фортепиано, инструментами симфонического оркестра. Но чаще всего в ваш ансамбль вливаются вокальные голоса. С кем из певцов вам приходилось сотрудничать?

А.Бабушкин: Нам посчастливилось выступать со многими талантливыми музыкантами. Среди них: лауреат Международного конкурса вокалистов Андрей Антонов, народный артист России Василий Овсянников, заслуженная артистка России Оксана Молодцова, народная артистка России Александра Стрельченко. Мы выступали даже с джазовой певицей Ларисой Сазоновой. Каждый голос – неповторимая краска, рождающая всегда новый строй звучания ансамбля.

И всё же есть встречи, которые имеют особый смысл, влияя на судьбу коллектива. Такой счастливой встречей для «Скифа» обернулось знакомство с певицей Натальей Тарасовой (в то время она была преподавателем Саратовской консерватории).

А.Мостыканов: Квартет много приобрёл от этого творческого сотрудничества. Обладая высочайшей профессиональной школой, Тарасова относится к редким интеллектуальным певицам, к образно мыслящим музыкантам. Совместное выступление неизменно приносит радость художественного открытия. В последние годы выступления «Скифа» украшает вокальный дуэт народной артистки России, профессора Н.К.Тарасовой и лауреата Всероссийского конкурса Т.Ю.Важоровой.

О.Поповская: *Кто ещё из музыкантов сыграл значимую роль в судьбе квартета?*

А.Бабушкин: Я бы особо выделил Николая Николаевича Калинина. Этот огромного таланта музыкант стал своего рода «крёстным отцом» «Скифа». Однажды в Твери проходил концерт Государственного оркестра народных инструментов им. Осипова. Калинин, дирижировавший оркестром, разглядел нас в зрительном зале, представил публике и музыкантам. С этого момента возникла крепкая дружба с оркестром им. Осипова. Мы неоднократно участвовали в концертных программах этого именитого коллектива.

О.Поповская: *С кем из музыкантов вы сейчас поддерживаете творческие контакты?*

С.Соколов: Со многими. Например, с М.Горобцовым, С.Лукиным, В.Кругловым, Е.Дербенко, А.Горбачёвым. Ю.Сидоровым, Б.Егоровым, А.Заикиным и другими известными музыкантами.

О.Поповская: *Традиционный вопрос: что нового собираетесь сотворить?*

А.Мостыканов: Трудно сказать. Мы пробовали играть и камерную, и симфоническую музыку, и рок, и джаз, и кантри. За эти годы многое сделано, но ещё больше из того, что нами написано, аранжировано, пока осталось неисполненным. Так что впереди нас ждёт большая работа. Нет предела для совершенствования.

К. Голубинская

ПЕРВОАПРЕЛЬСКИЙ КОНЦЕРТ КВАРТЕТА «СКИФ»⁴²

Как всегда с аншлагом прошёл 1 апреля концерт, можно сказать уже прямо, знаменитого астраханского квартета, лауреата международных конкурсов, ансамбля «Скиф» (заслуженный артист РФ А. Мостыканов – балалайка, заслуженный артист РФ А. Бабушкин – баян, С. Соколов – домра-альт, заслуженный артист РФ И. Калина – балалайка-контрабас). Вернувшись недавно из гастролей по Франции и Саудовской Аравии, музыканты с воодушевлением выступили на родной земле, в Концертном зале им. М. П. Максаковой. Кстати, поводом для проведения концерта стало отмечаемое в этом году 17-летие квартета.

Встреча с публикой оказалась под стать неофициальному празднику – Дню смеха и, значит, розыгрышей. Одним из таких розыгрышей многие сначала посчитали надпись на афише концерта: «1 апреля – Международный день птиц. Поэтому людям с «птичьими» фамилиями предоставляется бесплатный вход по предъявлении паспорта». К всеобщему удивлению, это действительно оказалось правдой. Суматоха при входе создавала определённый настрой слушателям. Дальше – больше...

Много шуток и веселья сулило начало концерта. Музыканты предстали перед зрителями в... национальных арабских костюмах, привезённых ими как раз из последней поездки. Да и вышедшие затем на сцену с первой песней певицы сначала были как бы «спрятаны» под чадрой. Многие сразу узнали в них народную артистку России Наталью Тарасову и лауреата Всероссийского конкурса Татьяну Важорову.

Программа концерта поражала стилистическим и национальным разнообразием. В первом отделении в основном звучала музыка, подготовленная квартетом для последних поездок: восточная, попури из французских песен. Кроме того, музыкантами были исполнены собственные переложения различных клас-

⁴² Оpubл. в журнале «Камертон: вестник Астраханской консерватории», 2008-2009. Вып. 6.

сических произведений и обработки народных и популярных песен. Артистам не чуждо и такое направление, как рок. Они виртуозно исполнили в обработке для народных инструментов музыку одной из своих любимых рок-команд «Deep Purple».

Оказывается, рок отлично звучит на народных инструментах. Например, одобрение публики вызвала импровизация на домре-альт Сергея Соколова.

И это ещё не всё. Во время исполнения фрагмента из мюзикла Ллойда Уэббера «Призрак оперы» на сцене, практически в полной темноте, вдруг появился Призрак... в лице хозяина зала, директора филармонии Владислава Базова.

Особенно впечатлило исполнение квартетом, совместно с Н.Тарасовой и Т.Важоровой, русских песен прошлых веков. Многие слушатели с удовольствием пели с ними вместе. А в конце второго отделения, практически, пел уже весь филармонический зал. Сколько доброты, теплоты и искренности было на лицах людей в этот момент!

По традиции, всё сопровождалось остроумными комментариями самих музыкантов, их рассказами об исполняемых произведениях, впечатлениями от гастролей, незатейливыми шутками, на которые зал реагировал, словно на концерте юмористов. Так что первоапрельское выступление квартета «Скиф» для многих стало настоящим праздником и, думаю, запомнится надолго.

Е.Малыгина

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ЗЕМЛЯКА⁴³

«Скифы» в Твери

В Тверской академической филармонии состоялся концерт замечательного коллектива, лауреата Всероссийского и международных конкурсов квартета «Скиф», посвящённый создателю

⁴³ Оpubл. в газете «Горожанин» (Тверь), 2009, 24 января.

первого Великоорусского оркестра народных инструментов, нашему земляку Василию Андрееву.

Василий Васильевич Андреев родился в Бежецке 14 января 1861 года. С самого детства его окружала самобытная народная музыка: колыбельные песни няни, мелодичные напевы, доносившиеся из людской или через открытое окно из сада, с полей. По-особому взглянуть на музыкальное искусство его заставили нередкие поездки с матерью в Италию, Францию и Германию. Выпускник гимназии, аристократически воспитанный молодой человек, он пристально вслушивается в народную музыку, размышляет о роли народных инструментов в странах Европы и России. Эта тема волновала его и раньше. Ведь сам Андреев, владея игрой на фортепиано, с юности увлечённо осваивал скрипку. Однако после зарубежных поездок особое внимание молодого человека привлекла русская деревенская балалайка.

Известный скрипичный мастер Владимир Иванов по заказу Андреева сделал первый образец концертной балалайки. Быстро научившись играть, молодой музыкант с 1881 года выступал в аристократических салонах. Его принимали весело и доброжелательно, но его игру, пусть и виртуозную, воспринимали лишь как экстравагантную выходку одаренного барина, а потому выступления нередко сопровождалась насмешками и колкими остротами. Тем не менее, после игры на балалайке в высочайшем присутствии во дворце графа Ольденбургского, а также благосклонной оценки Александра III и августейших особ насмешки и едкие замечания прекратились.

Вскоре Андреев сплотил вокруг себя любителей и 20 марта 1888 года впервые выступил в благотворительном концерте в зале Петербургского кредитного собрания. Дебют имел успех. Начались гастрольные поездки в Кронштадт, Ригу, Вильно, Варшаву, осенью 1889 года он играл на Всемирной выставке в Париже. Концерты в Русском павильоне проходили с неизменным успехом, благодаря чему Андреев значительно расширил свои знакомства во влиятельных кругах. Это помогло ему в устройстве гастролей во Франции. Выступления там стали первым зарубежным триумфом. Парижский успех отозвался в Петербурге. В числе почитателей балалайки были многие известные деятели культуры: Римский-Корсаков, Стасов, Лядов, Глазунов, Вержбилович.

Чайковский после выступления музыкантов воскликнул: «Какая прелесть эти балалайки! Какой поразительный эффект могут они дать в оркестре!»

На полное формирование инструментального состава ушло почти четверть века. Конечно, организация невиданного, истинно русского, национального оркестра, реконструкция народных инструментов, симфонический репертуар, как и всё новое, подняли целую волну критики, яростного злопыхательства и обвинений в фальсификации. К примеру, поначалу писали о неперспективности оркестра в связи с его репертуарной ограниченностью: только народные песни и наигрыши. Андреев начал исполнять Чайковского, Римского-Корсакова, Бородина. Тогда раздались вопли ревнителей высокого искусства: «Классика на народных инструментах! Какое кощунство!» Когда зазвучали произведения Бетховена, Моцарта, Шумана – полился поток злобных обвинений: «Немецкая музыка на великороссийских инструментах! Растоптали великие чувства великороссов!». Несмотря ни на что, в 1899 году Василий Андреев получает официальное признание своих заслуг: его наградили орденом Станислава III степени, а затем орденом Анны II степени. В следующем году он устроил экспозицию русских народных инструментов на Всемирной Парижской выставке – найденных в деревнях и реконструированных. Эффект превзошёл ожидания – Андреева наградили орденом Почётного легиона. Позже Андреев создал новый оркестр, который, по совету Фёдора Ивановича Шаляпина, в 1909 году отправился в Лондон. Поначалу зал встретил русских исполнителей холодно, однако в конце первого выступления поднялась буря аплодисментов. Особенно понравилась песня «Эй, ухнем!», которую просили повторить на «бис». Это была победа. Торговые фирмы добивались монопольного права на продажу балалаек и других русских инструментов. На одном из концертов в Англии присутствовал весь состав русского посольства, король Англии с семьёй, а также короли Норвегии и Испании. Андреев на свой страх и риск открыл выступление русским гимном. Зал слушал его стоя, затем был исполнен английский гимн. Раздались бурные аплодисменты. За кулисы пришёл русский посол Бенкендорф, поздравил Андреева и сказал: «Вам, дорогой Василий Василье-

вич, удалось сделать то, что не всегда удаётся нам, дипломатам, – установить сближение двух наций».

Свои музыкальные приношения великому русскому музыканту, о котором мы вспоминаем с благоговением, к дню его рождения подготовили артисты из Астрахани: квартет «Скиф» в составе Александра Мостыканова, художественного руководителя ансамбля, ректора Астраханской государственной консерватории, заслуженного артиста РФ, профессора (балалайка), Александра Бабушкина, заслуженного артиста РФ, профессора (баян), Сергея Соколова, лауреата Всероссийского и международных конкурсов, доцента (домра-альт). Игоря Калины, заслуженного артиста РФ (балалайка-контрабас).

Квартет «Скиф» – лауреат XXX Международного конкурса камерных ансамблей в Клингентале (Германия), победитель Международного конкурса камерных ансамблей в г. Кастельфидардо (Италия). Музыканты гастролировали во Франции, Дании, Норвегии, Финляндии, Голландии, Австрии, Китае. Репертуар коллектива обширен и многообразен. Он включает в себя произведения мировой классики, современных композиторов, обработки русских народных песен, популярных мелодий, джазовые композиции.

Ансамбль выступает в самых престижных концертных залах Москвы, артисты побывали в 70 городах России. В Твери «Скиф» – частый и любимый гость. 17 января состоялись два концерта астраханских музыкантов. В программе звучали сочинения Василия Андреева, Александра Бородина, Никколо Паганини, Модеста Мусоргского, Ллойда Уэббера, Веры Городовской, пьесы Александра Шалова, попури на темы современных песен.

По окончании концерта музыканты дали небольшое интервью «Горожанину».

– ***Когда ваш квартет впервые выступил в Твери?***

– В 1994 году. Мы приезжаем к вам ежегодно, иногда по два раза в сезон. Мы любим Тверь, доброжелательную тверскую публику, с концертами объехали, практически, всю Тверскую область.

– ***Какие у вас впечатления и что запомнилось особенно?***

– Здесь берёт начало Волга – великая русская река, а у нас в Астрахани она завершает свой путь. У вас замечательные про-

винциальные города Торжок, Ржев, Кашин, Селижарово, Калязин. Как-то мы выступали зимой в Калязине. Холод стоял жуткий, публика в зале в теплой одежде, валенках. А тут объявляют номер: русская народная песня в обработке Александра Шалова «Валенки». И выходим мы – в рубашках и бабочках. С тех пор, когда мы играем эту пьесу, говорим, что она посвящается городу Калязину.

– ***Ваши ближайшие гастрольные планы?***

– В феврале будем выступать в Москве, в зале Гнесинской академии, потом в Париже, а в начале марта едем в Саудовскую Аравию.

А.Свиридова

...ЧТОБЫ ДУША ТРУДИЛАСЬ⁴⁴

На концерте со скрипачом В. Шмуленсоном

Этой осенью в Астрахани состоялись мастер-классы скрипача Владимира Шмуленсона. Воспитанник нашей консерватории, он после вуза несколько лет преподавал в Астрахани, а затем уехал в Израиль, где и сейчас работает в городе Хайфа как концертмейстер-солист симфонического оркестра и художественный руководитель квартета «Зимар». Являясь профессором по классу скрипки, он нередко выезжает в различные страны мира с мастер-классами. В прошлом году, когда в Астрахани проводился Первый Международный конкурс исполнителей на струнно-смычковых инструментах, Шмуленсон являлся членом жюри этого творческого состязания и дал тогда несколько мастер-классов в консерватории. И вот новая встреча с талантливым педагогом-исполнителем

Двенадцать дней пребывания Владимира Шмуленсона в Астрахани прошли «на одном дыхании»: даны мастер-классы для

⁴⁴ Приводится с сокращениями (полный текст подготовлен для журнала «Камертон: вестник Астраханской консерватории», 2012. Вып.11).

учеников детских музыкальных школ и школ искусств, студентов музыкального колледжа и консерватории (70 участников!), а ещё артист выступил в концертах с широким спектром жанров исполняемых сочинений — от барокко до постмодерна.

Речь пойдёт о заключительном концерте, состоявшемся 7 октября 2011 года в большом зале Астраханской консерватории.

Своё выступление скрипач начал с музыки И.Брамса. Прозвучала Третья соната для скрипки и фортепиано d moll, op. 108. Романтическое звучание четырёх частей — свидетельство неистощимой творческой фантазии выдающегося немецкого композитора: выражение страстного беспокойства, тревожного возбуждения (главная и побочная партии I части); напевной щедрости, сердечного тепла (II часть); прихотливой скерцозности с изяществом (III часть), контрастной образно-эмоциональной сферы с нарастающей динамикой к концу (финал).

Слушатели дружными аплодисментами оценили техническое мастерство и артистизм скрипача, искренность передачи чувств и индивидуальное прочтение авторского замысла. Вместе с тем, успеху солиста способствовал его партнер — замечательный пианист-ансамблист Юрий Эльперин, сумевший за короткий срок подготовить довольно сложную, разнообразную по стилю программу.

Прозвучавшие после крупных форм И.Брамса и Ф.Шуберта (I часть Сонаты для скрипки и фортепиано) сочинения, когда Шмуленсон сменил скрипку на альт, были восприняты слушателями как две оригинальные миниатюры с тонким чувством национальных колоритов: негритянского — «Блюз» М.Равеля (хотя это не самостоятельная пьеса, а всего лишь средняя часть его Сонаты для скрипки и фортепиано) и испанского — «Подражание Альбенису» Р.Щедрина.

Ансамблисты тонко передали специфический джазовый стиль музыки «Блюза», а альтист смело использовал приёмы звукоизвлечения, эффектно имитирующие звучание банджо (причём в руках талантливого музыканта альт звучал так же свободно и ярко, как и скрипка). Артистично, «с изюминкой» была исполнена пьеса Р.Щедрина, тонко претворяющая испанский мелос в ритме flamenco.

Второе отделение концерта началось с выступления квартета «Скиф», исполнившего «Жигу» Жака Обера. За энергичной моторикой шотландского танца моряков (имеющего амплуа «облигатного финала» старинных английской и французской сюит) таятся логически выстроенная двухчастная конструкция старинной формы, предполагающая мастерство контрапунктических сплетений голосов и тембров, великолепно переданное ансамблистами-виртуозами. Безусловно, переложение этой пьесы для квартета народных инструментов, сделанное А.Мостыкановым, не проиграло по сравнению с оригиналом.

«Скифовцы» – люди творческие, чьи заслуги в деле популяризации и развития народно-инструментального исполнительства огромны. Коллектив фанатически увлечённых энтузиастов-единомышленников давно и успешно пропагандирует социально-значимый пласт музыкальной культуры в собственных аранжировках: обработки русских народных песен и песен мира; транскрипции оригинальных сочинений современных композиторов, русской оперной классики вплоть до вокальной музыки без вокала; переложения классического репертуара, созданные для других инструментов и симфонического или камерного оркестра...

На этот раз публика услышала в необычном исполнении Концерт И.С. Баха для скрипки с камерным оркестром а moll – в переложении для скрипки, клавесина и квартета народных инструментов, осуществлённом усилиями «Скифа».

Неординарный тембровый состав ансамбля, куда вошли скрипка, клавесин, балалайка, домра-альт, балалайка-контрабас, баян, с одной стороны, ставил более значительные творческие и интерпретационные задачи, с другой – открывал новые тембровые возможности известной старинной музыки.

Как известно, экспериментирование с тембрами началось давно, но особенно ярко проявило себя в творчестве композиторов последней трети прошлого века и продолжается в нынешнем. Если в предшествующих столетиях вводились дополнительные инструменты, максимально укрупнялись оркестровые составы посредством увеличения групп струнных (до 60), духовых (4 саксофона, 8 валторн, 4 тенора-трубы; альтовая флейта, гобой д'амур, кларнет пикколо), ударных (гонг, набор колокольчиков, челеста, ксилофон), применялись необычные регистры (крайне

низкие и крайне высокие тембры медных), а нетрадиционные приёмы звукоизвлечения ограничивались тремоло и игрой *con sordina*, то постмодернизм соединил несочетаемые тембры в наиболее прослушиваемых ансамблевых составах – дуэтах, трио, квартетах, квинтетах; привлёк шумовые звуки – бумагу (шелест), деревянные пластины (стук), металл (призвуки листового железа), камни (трение), воду (бульканье), голос (выдохи, вздохи, шёпот, крик), расширил функции исполнителей, которые не только играют, но одновременно с игрой поют, произносят гласные, глухие шипящие звуки, «бессмысленные» элементы текста, топают ногами, ходят по сцене...

Но в данном случае ничего этого не было! Просто звучала МУЗЫКА И.С. БАХА. Три части этого Концерта образуют традиционный цикл с контрастным сопоставлением частей (быстро – медленно – быстро) и воплощают поэтическую триаду (действие – созерцание – игра). Функции камерного оркестра взял на себя квартет народных инструментов плюс клавесин (Ю.Эльперин). И было слышно, что художественная составляющая музыки Баха (вокальная природа тематизма) не пострадала: тембру скрипки никто не мешал, сопровождение было прозрачным, стильным, каждая часть точно отличалась своим тембровым колоритом, ансамбль звучал красиво и объёмно, вскрыл сплав немецкой дисциплины в драматургии и пропорциях формы.

Новое исполнительское решение первоисточника как контрапункта специфических тембров заслуживает внимания: у слушателей не возникало ощущения «чужеродности» звучания «оркестра», даже когда сталкивались полярные исполнительские штрихи одновременно, например, долго длящийся звук скрипичного смычка и тремоло балалайки, домры-альта для продления затухающего звука.

Неординарность состава представленного ансамбля позволила по-новому исполнить музыку, затрагивающую сердце и душу, ведь люди приходят в концертный зал и для того, чтобы трудилась их душа: звуковая аура, эмоции, полнота ощущений прекрасного при коллективном прослушивании невольно вызывают восторженную реакцию публики, свидетельством чему явился этот великолепный концерт.

Два взгляда на концерт «Скифа» в Саратове

А. Демченко

РЕПЛИКА ПО ПОВОДУ...⁴⁵

...одного из многочисленных концертов, которые переполняют афишу Большого зала консерватории. Переполняют настолько, что слушательской аудитории нашего ещё не миллионного города легко потеряться в пёстрой круговерти творческих коллективов, всевозможных исполнительских и композиторских имён. Поэтому, очевидно, почти потерялся в этой круговерти и приезд гостей из дружественного нам вуза – Астраханской консерватории. Это был квартет «Скиф» в составе: Александр Мостыканов (балалайка), Александр Бабушкин (баян), Игорь Калина (балалайка-контрабас) и Сергей Соколов (домра-альт). Первые три из названных музыкантов – заслуженные артисты России, первые два – профессора.

Говорю с сожалением об афишной потерянности этого ансамбля ввиду того, что если бы мы знали о нём больше, зал не вместил бы всех желающих. Любой из присутствовавших на том концерте, какими бы избирательными вкусами он ни руководствовался, получил в тот вечер то, что ему хотелось бы услышать в первую очередь. Музыкальная классика разных времён и народов, любимая страница из сокровищницы фольклора, превосходно поданный шлягер...

И всё это исполнялось на перечисленных выше четырёх народных инструментах. Только диву можно даваться, как ладно и органично звучит столь разнородный материал в руках астраханских мастеров. Кстати, по поводу этой органики – она не случайна и потому, что все аранжировки они делают сами. Вот ещё повод для массы комплиментов в их адрес.

Только что была брошена фраза: астраханские мастера. Перед нами выступали не просто виртуозы, что угодно «вытворяющие» на своих инструментах, а прекрасные музыканты, чародеи

⁴⁵ Оpubл. в газете «Камертон» (газета Саратовской консерватории им. Л.В. Собинова), 2011, № 37 (45).

звука, способные заставить звучать маленький ансамбль как большой оркестр и тут же добиваться поразительно-утонченного, поистине аристократического шарма. Это относится ко всем участникам квартета, но в особенности к его «первой скрипке», как совершенно уместно квалифицировать исполнителя на бала-лайке и руководителя коллектива Александра Мостыканова.

Завидному успеху прошедшего концерта весьма способствовали и две астраханские певицы, выступавшие в тот вечер под аккомпанемент квартета «Скиф». Захватывающая экспрессия, глубина и сила, блеск — ничего иного мы и не могли ожидать от народной артистки России Натальи Тарасовой. Саратов знает и любит её ещё с тех времён, когда она училась, а затем преподавала в нашей консерватории. Зато «новостью дня» для нас стал её дуэт со своей давней выпускницей (опять-таки знакомой нам по Саратовской консерватории) Татьяной Важоровой. Какое чувство ансамбля и какая волшебная аура восхитительного *bel canto* двух прекрасных голосов!

Итак — наслаждение, наслаждение и ещё раз наслаждение. И пусть нам, побывавшим на этом концерте, позавидуют те, кто не обратил внимания на одну из множества афиш Большого зала.

А.Свиринова

ШУТКИ С ИНСТРУМЕНТАМИ В РУКАХ

Сразу скажу, что родом я из Красного Яра Астраханской области. Закончила районную детскую музыкальную школу, музыкальный колледж имени М.П.Мусоргского. Мой педагог Эльмира Рамазановна Токаева, воспитанница Саратовской консерватории имени Л.В.Собинова, нацелила меня на продолжение учёбы в *alma mater*. И вот я уже на III курсе старейшего в России вуза. Занимаюсь в классе альты под руководством профессора Анатолия Борисовича Григорьева.

Вечер 20 октября 2011 года начинался для меня как обычно. После трёхчасовой репетиции студенческого оркестра я поспе-

шила на специальность. После урока педагог спросил у меня – собираюсь ли я послушать «своих»? Я была в недоумении, и он пояснил, что в Большом зале уже начался концерт астраханского квартета народных инструментов «Скиф». Я поняла, что в спешке просмотрела афишу на сегодняшний вечер, и ответила, что с радостью послушаю своих земляков, тем более что не понаслышке знакома с их творчеством.

Дождавшись окончания номера и аплодисментов, мы тихонько прошли в зал. И попали в необычную атмосферу. Было ощущение, что находишься не на концерте, а в компании хорошо знакомых, близких тебе людей. Объединяла нас всех любовь к музыке, причём нашей родной, понятной всем и каждому.

Меня всегда поражает приподнятое настроение на концерте «народников». Кажется, что стёрта четкая грань между исполнителями и слушателями, и все присутствующие вместе переживают всё, о чём «поют» и «рассказывают» русские народные инструменты. Слушаем балалайку, домру, баян и становимся как родные. И куда деваются различия в наших взглядах на жизнь, в образовании, в манерах поведения? Отбросив всё лишнее, дышим полной грудью, вбирая в себя то, что невозможно высказать словами. А всё потому, что одна у нас Душа. И пусть у каждого свои проблемы, секреты, жизненные трудности, но бывают моменты, когда мы едины и сливаемся в одно целое. Уж такой мы народ! У нас много недостатков, но мы особенные. Живые. И не можем не отреагировать, когда затрагиваются самые тонкие струны нашей души. В этом мы все похожи: со слезами на глазах слушаем трогательные мотивы, с улыбкой – нотки юмора. А разве ноги сами по себе не пританцовывают под задорную плясовую?!

Именно так было на концерте «Скифа». Строгий академический зал очень даже живо откликался на исполняемые произведения. Смена настроения в публике была заметна невооружённым глазом. Причём, всё, что делали на сцене «Скифы», в том числе с большой долей юмора, было высокопрофессиональным. Никакого заигрывания, ничего лишнего, техническая лёгкость в исполнении не переходила в беспечность. Невольно подумалось, что шутки с музыкальными инструментами в руках вполне уместны, если владеешь мастерством высокой пробы. А этого «скифам» не занимать. Они феерически отыграли и свою квар-

тетную программу, и аккомпанементы вокальному дуэту. Народная артистка России, профессор Астраханской консерватории Наталья Тарасова и её воспитанница, лауреат Всероссийского конкурса Татьяна Важорова – превосходнейший дуэт, согласие голосов в котором сравнимо с ансамблем двух скрипок Страдивари. Публика принимала певиц с особой теплотой, а всегдашними концертов вспоминали, как неподражаемо выступала здесь Тарасова, когда она ещё училась, а затем преподавала в Саратовской консерватории (среди её саратовских студентов-вокалистов была Важорова).

Концерт прошёл словно на одном дыхании и завершился продолжительными овациями. Мой педагог пошёл за кулисы поздравить своих друзей-исполнителей, а я «полетела» домой. Именно полетела, так как этот концерт-встреча с именитыми земляками окрылил меня, подарил мне радость и надолго зарядил творческой энергией.

Т.Портнова

НЕ ПРЕРЫВАЕТСЯ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ...

В ушедшем 2011 году музыкальная общественность страны с особой любовью и теплотой обратилась к личности выдающегося музыканта России – Василия Васильевича Андреева. 150-летний юбилей со дня его рождения был отмечен крупными творческими акциями: фестивалями, концертами, конкурсами, встречами. На родине музыканта в г. Бежецке Тверской области с размахом прошёл I Международный фестиваль «Андреевские звёзды», гала-концерт которого продолжался более четырёх часов.

Наших соотечественников не может не потрясать уникальность творческой мощи Андреева: талант и смелость в сочетании с богатой внутренней культурой и самоотдачей подвижника. Влюблённый в русскую культуру и будучи её активным пропагандистом, он создал Великорусский оркестр из «примитивных мужицких инструментов», усовершенствовал почти забытые ба-

лалайку, гусли, домру и покори́л своим искусством лучшие музыкальные залы Европы и Америки.

Великое дело, совершённое В.В. Андреевым, позволяет говорить о нём как Патриоте своего народа с большой буквы. Выдающийся русский композитор Валерий Гаврилин сказал так: «Имя Андреева – как национальный гимн. Услышав его, каждый русский должен встать».

14 декабря 2011 года в большом зале Астраханской консерватории именно эта замечательная фраза стала предыктом юбилейного вечера музыкального приношения маэстро от астраханцев.

И зал встал...

Ведущая концерта, музыковед Ю. Скрипченкова, не ожидала, что эти слова будут восприняты буквально. Но это было здорово и сразу сблизило слушателей и исполнителей. Затем Юлия радушно пригласила публику следовать за ней по музыкальным номерам, составленным в основном из произведений В.В. Андреева. Живая речь, тонкое управление ритмом происходящего и умение захватывающе выстроить драматургию, искренность и импровизационность в разговоре с публикой и на этот раз помогли опытной ведущей превратить музыкальный вечер в незаурядное событие...

В юбилейном концерте, собравшем лучших исполнителей на народных инструментах, участвовали преподаватели и студенты Астраханской консерватории, а также юные балалаечники из ДШИ №3 им. М.П. Максаковой – ансамбль «Балалас» под руководством Ольги Федотовой (выпускницы Астраханской консерватории по классу профессора А.В. Мостыканова).

К слову сказать, именно с «кружка балалаечников» начался триумфальный творческий путь знаменитого Маэстро.

Открылся концерт «Полонезом» в исполнении студенческого оркестра народных инструментов под управлением Елены Серединцевой. И было слышно, что традиционно помпезный, слегка чопорный танец-шествие у Андреева – душевнее польского собрата.

Андреева часто называют «русским Штраусом» за прекрасные вальсы, по выразительности не уступающие произведениям прославленного венца: страдающая и ликующая душа живёт в

каждой андреевской музыкальной фразе. Слушатели буквально наслаждались вальсами «Воспоминание о Гатчине», «Воспоминание о Вене», «Балалайка». «Фавн», проникновенно исполненными оркестром народных инструментов, а также унисоном домр и унисоном балалаек.

Ансамбль «Балалас» озорно и смело сыграл андреевский «Гвардейский марш» (это напоминало выход мальчишек в опере «Кармен» Бизе). И снова вальс, вальс, вальс... Знаменитый «Вальс-каприз» восхитительно исполнил наш брендовый квартет «Скиф». Что бы ни играли музыканты-виртуозы — всё от чистого сердца, на одном дыхании — искренне и мастерски! «Румынская песня и чардаш» заставили публику замереть от восторга, а затем разразиться бурей аплодисментов. Это выступление стало яркой кульминацией вечера. Трудно передать словами эмоциональный подъём и радость от встречи с настоящим искусством!

Концерт музыкантов-народников в большом зале Астраханской консерватории показал, что исполнительские традиции, заложенные 100 лет назад в деятельности Великорусского оркестра под руководством В.В. Андреева, живы и интенсивно развиваются.

Не прерывается связующая нить...

М.Хрущёва

«СКИФ» В ФИЛАРМОНИИ КАК ПОДАРОК ПУБЛИКЕ⁴⁶

Астраханская филармония в этом сезоне отмечает своё 75-летие, а также 20 лет со дня присвоения Концертному залу имени М.П. Максаковой. Этому событию был посвящён концерт ансамбля солистов квартета русских народных инструментов «Скиф», состоявшийся 1 апреля.

Это был очередной «фейерверк» изысканного виртуозного исполнительского мастерства, проникновенного лиризма, тон-

Опубл. в газете «Волга» (Астрахань), 2012, 10 апреля.

чайшего музыкального юмора и – очередного творческого экспериментального «сюрприза» для публики, как всегда заполнившей зал, где бы ни выступали музыканты «Скифа» – Александр Мостыканов (художественный руководитель), Александр Бабушкин, Игорь Калина, Сергей Соколов – тем более в родной филармонии.

Первое отделение полностью было отдано почтенной публике, ценящей классику в интерпретациях и в обработках квартета «Скиф»: «Увертюры из опер» Дж.Россини, «Краковяк» из оперы М.Глинки «Жизнь за царя», «Вальс» Андреева – первый «блок» произведений. «Интермедией» прозвучала огненная, цыганско-венгерская по стилю и эмоциям «Марданья», стремительно перешедшая в темпы *prestissimo* в соло отдельных инструментов и затем всего ансамбля. «Цыганская песня» из второго действия оперы «Кармен» Ж.Бизе, а затем две песни советских лет – «Сирень-черёмуха» (муз. Ю.Милютин, сл. А.Софронова) и «Хороши весной в саду цветочки» (муз. Б.Мокроусова, сл. С.Алымова) – особый «островок» драматургии программы в исполнении дуэта солисток – народной артистки России Натальи Тарасовой и лауреата Всероссийского конкурса Татьяны Вазжоровой. Их фантастически сливающиеся голоса на самых тонких вокальных и духовных обертонах, сохраняющие при этом личностную индивидуальность, отвечают столь же полной гармонии индивидуальностей инструментального квартета «Скиф» и составляют с ними единое целое.

Лирической кульминацией первого отделения стало исполнение романсового произведения «Милая роща» – тонкая, эмоциональная история с переливом чувств, в которой особенно проникновенным было соло балалайки (А. Мостыканов).

Последний «блок» первого отделения изменил его лирическую тональность на фольклорную задорно-плясовую: уже классические «Матаня», «Камаринская», «Дорогой длинною...» прозвучали в оригинальных обработках. Как всегда, у квартета «Скиф» каждое исполнение – это музыкальное представление с историями и сюжетами, где не только ощущаются скрытые жест, танец, но кажется, что в «разговоре» инструментов слышны и слова...

Напомню, что 1 апреля считается Днём смеха и дурака, роль которого в проведении этого концерта взял на себя драматический актёр Сергей Кичигин, то серьёзно, то слегка шутливо ведущий вечер.

Если первое отделение концерта было воспринято с классически-привычным восхищением, то второе отделение вызвало эмоциональный восторг публики на всё возрастающем *crescendo*, ибо оказалось новым и неожиданным. В антракте артисты переоделись в весенне-летние костюмы, весьма нетрадиционные для «академического» концерта, и показали музыкальную феерию с включением фонограммы с «электронными» тембрами клавишных и ритмом ударных, с усилением звучания своих акустических инструментов под «электро», расширив и «осовременив» музыкальное и тембровое пространство квартета русских народных инструментов. Наверное, наиболее уместно назвать этот эксперимент, впервые проведённый в истории квартета «Скиф», тембровой и эмоциональной «электронной электризацией». Это и стиль кантри в пьесе «Американские прерии», где изумительно прозвучало соло баяна (А.Бабушкин) с акцентированными ритмами ударных фонограммы; впечатляющим получился рок в «Попурри на темы «Битлз», где А.Мостыканов, помимо балалайки, исполнил соло и на губной гармонике; покорили своеобразная по стилю, драматургии и чувствам «Ария» Уэббера и некий удивительный стилевой сплав в завершающей концерт пьесе «Берёза», вызвавшей абсолютный восторг всей публики.

Во втором отделении музыканты «Скифа» явили публике такой молодой «драйв», такую энергетику, которым явно позавидовала юная часть публики, включая студентов консерватории! Постоянный поиск, музыкальный эксперимент, умноженный на высочайшее исполнительское мастерство и талант, которым отличается квартет «Скиф», вне сомнений, можно назвать феноменальным. И каждый концерт инструментального квартета и его солисток – певиц Т.Важоровой и Н.Тарасовой – ощущается как судьбой благословенная гармония душ и мастерства, вдохновляющая любого слушателя на жизнь и творчество.

За рубежом

Т. Который

«СКИФ», ПОКОРИВШИЙ КЛИНГЕНТАЛЬ⁴⁷

Рабочий день вот уже минут двадцать как закончился, и в консерватории было тихо и пусто, как в провинциальном музее. Лишь наша беседа с Е.С. Тейтельманом, проректором консерватории и художественным руководителем инструментального ансамбля «Скиф», нарушала усталое безмолвие этих старинных стен.

– Наконец-то мы утвердились, – Евгений Семёнович был взволнован.

– Наконец-то доказали, что победы «Скифа» не случайное явление и тем более не сенсация в музыкальном мире, а результат упорной целенаправленной работы талантливых ребят. А то ведь подчас какие разговоры ходили! Вернулись из Кизляра лауреатами Международного фестиваля – ну и что? Случайность. Хорошо – взяли первую премию на прошедшем в Астрахани в ноябре прошлого года Всероссийском конкурсе ансамблей народных инструментов. Оказывается, ничего удивительного – неудобно жюри обидеть хозяев! Что тут ответить? Как убедить, что ты не калиф на час, что ты действительно чего-то стоишь? Клингенталь был для нас тем шансом, когда говорят: «Либо пан, либо пропал». Либо мы доказывали свой класс, либо...

Небольшое пояснение: в мае этого года «Скиф» (напомню его состав – Александр Бабушкин (баян), Александр Мостыканов (балалайка), Игорь Калина (балалайка-контрабас), Сергей Соколов (альтовая домра) принимал участие в XXX Международном конкурсе аккордеонистов (в категории ансамблей народных инструментов), который проводился в германском городе Клингенталь. Помимо «Скифа», в конкурсе участвовало еще 16 коллективов – из Германии, Голландии, Чехословакии, Польши, России, Украины и Беларуси. Три первых места поделили между собой братья-славяне: чехи – на первом, у поляков – второе и третье – у

наших «скифов». И ещё неизвестно, как сложился бы лауреатский «расклад», будь у России свой представитель в жюри. Но и так тоже неплохо — в грязь лицом не ударили. «Скифы», кажется, в этом и не сомневались. Вот об их успехе мне и хотелось поговорить.

— Знаете, — доверительно продолжал Евгений Семёнович, — как это всё-таки обидно, когда мы своих не ценим. Не имеешь звания лауреата какого-нибудь (всё равно какого) зарубежного конкурса — ты не человек. Зачастую ценится не талант музыканта, а мнение о нём за границей. Хорошо ещё, что у нас сложились прекрасные взаимоотношения с городской администрацией, городским отделом культуры — без их помощи были бы невозможны ни гастроли в Башкортостане, ни поездка в Клингенталь.

Тут дверь открылась, и на пороге очень кстати появился Александр Бабушкин, пожалуй, самый живой и разговорчивый из «скифов». «Вот он вам и расскажет о Клингентале», — сказал худрук, и два дня спустя мы беседовали с Александром за чашкой кофе в его комнате в общежитии консерватории.

— Понервничать нам пришлось не столько на самом конкурсе, сколько до него. Представь себе: куплены билеты, мы на чемоданах, и тут — здравствуйте, — в аэропорту нам дают «от ворот поворот» и снимают с рейса. По той причине, что виза у нас с седьмого мая по тринадцатое, а вылетали — шестого. Но ведь конкурс седьмого и начинается! Короче, вылетели на другой день. Поездом от Берлина добрались до Клингенталя, только-только разместились, и вдруг ещё один сюрприз: нас вообще нет в списке участвующих. Так и инфаркт схватить можно. Но и с этим разобрались. Кажется, всё — можно приступать с завтрашнего утра к репетициям. Но хозяева преподнесли новый подарок: «Выступайте завтра». Музыканты поймут меня, что значит играть без подготовки. Да ещё пальцы деревянные — потаскай-ка сумки с чемоданами. Понятное дело, мы взмолились: «Дайте хоть день — отойти, сыгратся». Отбились всё же — перенесли выступление на девятое мая.

Ну, а когда играли, не сильно и переживали — на Всероссийском конкурсе волнения было больше. Почему? Российские исполнители традиционно сильны. В своё время трио из Москвы взяло на конкурсе в Клингентале первую премию. А в этот раз

добрая половина наших очень сильных солистов просто не получила приглашения. Видно, побаиваются европейцы конкуренции – мол, не все же призы России. Ну, это к слову. Что же касается выступления, то где-то в середине его мы почувствовали – зал дышит. Скажу без ложной скромности, наша программа, в отличие от других, была стилистически многообразна, чем мы, кажется, выгодно отличались от остальных коллективов, избравших для себя какое-то одно направление – либо классику, либо современную музыку. У нас было всё – и народная, и эстрадная музыка, и классика.

Ты бы видел, что творилось после выступления! Есть правило – нельзя аплодировать во время программы. И всё, что накопилось у зрителей за тридцать минут нашего исполнения, выплеснулось на нас сразу по окончании игры – аплодисменты, шум, свист, гвалт. Мы – со сцены, а зал – за нами. Подходят, хлопают по плечу, что-то говорят. Конечно, ничего не понимаем, но чувствуем – понравилось.

Вскоре в комнату, где мы отдыхали, зашёл устроитель конкурса и предложил нам принять участие в гала-концерте. Для того, чтобы тебе было легче понять значимость этого предложения, поясню: на этот гала-концерт раз в год съезжаются самые известные в Европе коллективы. А нам предложили закрывать его. Разумеется, мы не стали отказываться. Кстати, любопытно, что второй лауреат – ансамбль из Польши в этом концерте участия не принимал. Естественно, мы постарались показать товар лицом – играли и джаз, и фольклорную музыку, многое и сверх программы. Три раза выходили на бис. Был там один француз, так ему до того понравилось, что он предложил нам гастроль в Страсбурге. Так что теперь ждем. Между прочим, он поинтересовался: каков же наш гонорар. А мы так и не нашли, что ему ответить...

Вот так, думаю я, пока музыканты с европейским именем будут теряться при вопросах о гонораре, пока они будут жить в однокомнатных апартаментах образца советской «общаги», а коллектив европейского уровня будет играть на любых площадках, зарабатывая на жизнь, до тех пор не выбраться России из объятий «неоновых мальчиков»...

На шаблонный вопрос – что в планах? – у «скифов» не менее шаблонный ответ – работа: новые гастроли, новые конкурсы. Ес-

ли позволят финансы. Ещё – пластинка с записью пьес из репертуара «Скифа» плюс их издание отдельным тиражом. Готовится новая программа – специально для «Скифа» композиторы Шалов, Дербенко, Романов и другие пишут оригинальные произведения. Расширение репертуара по всем направлениям – главная сейчас задача.

А в Клингенталь наши «скифы» поедут ещё раз: организаторы конкурса пригласили их в качестве почётных гостей.

Ю. Жеронкин

ИТАЛИЯ АПЛОДИРУЕТ АСТРАХАНИ⁴⁸

На конкурсе в итальянском городе Кастельфидардо квартет русских народных инструментов «Скиф» завоевал звание лауреата. Вот имена победителей: Александр Мостыканов (балалайка-прима). Александр Бабушкин (баян), Сергей Соколов (домра-альт), Игорь Калина (балалайка-контрабас).

Конкурс этот традиционный, проводился в двадцатый раз. Участвовали в нём профессиональные коллективы из многих стран Европы, Америки, Азии. Астраханцы выступали в номинации «Классическая музыка». Исполнили они произведения французских, итальянских, немецких и русских авторов (в собственных переложениях для своего исполнительского состава). По условиям конкурса аплодировать зрителям запрещено. Но когда на сцене играли виртуозы из Астрахани, зал не раз взрывался аплодисментами. Квартет «Скиф» в очередной раз подтвердил свой высокий класс.

После конкурса наших артистов пригласили выступить в фешенебельном предместье Рима. Там квартет исполнял в основном русские народные мелодии. Концерт имел большой успех. После него благодарная публика с удовольствием пела, под ак-

компанемент «Скифа», любимые во всём мире русские народные песни. Атмосфера в зале была праздничная и душевно тёплая: музыка сроднила всех, независимо от возраста и национальности.

Домой музыканты вернулись усталые и счастливые. Хорошо, что управлению культуры г. Астрахани удалось организовать поездку «Скифа» на конкурс в Италию.

«Скиф» на гастролях во Франции⁴⁹

БАЛАЛАЙКА РАНЬШЕ АККОРДЕОНА⁵⁰

Академия аккордеона Агено пригласила русских музыкантов, которые выступят, в паре с аккордеонистами, в воскресенье, в 15 часов, в Дуане. Предварительное знакомство с исконной атмосферой восточных стран состоялось в среду в Доме Музыки.

Раймонд Кейт, который дирижирует большим оркестром Академии аккордеона Агено, ещё год назад был в Клингентале, в бывшей Восточной Германии, на Международном конкурсе аккордеонистов. Такие встречи всегда позволяют эльзасцам завязывать контакты с музыкальными группами. Это также отличная возможность внести новые адреса в записную книжку, чтобы в дальнейшем приглашать иностранные группы в Агено. Тем более что Академия аккордеона Агено сейчас внедрила обычай зимних концертов в Зале Дуана. Благодаря приглашениям наши меломаны с радостью открывают для себя новые группы. Раймонд Кейт пригласил российский квартет из Астрахани. Эта группа, состоящая из преподавателей Астраханской консерватории, уже имеет

⁴⁹ Заметки о гастролях «Скифа» во Франции переведены с французского З.Сутуевой (прим. ред.-сост.).

⁵⁰ Опул. в газете «Dernières Nouvelles d'Alsace», 1996, № 15, 19 janvier.

солидную репутацию в ходе своих многочисленных гастролей. Квартет прибыл в Агено после 30-часовой поездки на поезде и 2-часового перелёта. Однако это не помешало россиянам, после короткой передышки, выступить в музыкальной школе, в тесном окружении собравшихся на первую встречу с ними.

В воскресенье, в 15 часов, многочисленная публика приглашена послушать русскую группу в Зал Дуана. Будет представлен весьма разнообразный репертуар, состоящий из классических произведений Куперена, Дакена, Шуберта, Мендельсона, Брамса. Искусное сочетание западных сочинений и их обработки в русском стиле должно удивить меломанов. Вместе с тем, «Скиф» предложит русские фольклорные мотивы, джаз и кантри.

Конечно, состоится и встреча с аккордеонистами. Публика услышит молодёжный оркестр – младший и старший состав. Концерт проводится под патронажем Relais Culturel.

ПОД ЗВУКИ АККОРДЕОНА⁵¹

Аккордеон и балалайка, классические мелодии и народные мотивы – это сочетание несочетаемого было представлено широкой публике в воскресный день в Концертном Зале Дуана. Концерт имел большой успех.

Несомненно, Академия аккордеона Агено сделала верный выбор, пригласив на свой ежегодный концерт ансамбль русских народных инструментов – квартет «Скиф». Концертный Зал Дуана был заполнен до отказа уже утром, что превзошло все ожидания организаторов. Русский ансамбль, выступая во Франции впервые, остался верен своей репутации. Поразительное проворство балалайки и домры, балалайки-контрабас и виртуозная игра на баяне (аккордеоне) – все четыре исполнителя в совершенстве владеют своим искусством. Это позволяет им с одинаковой лёгкостью и непринуждённостью играть произведения самых различных жанров.

От классического репертуара до современной музыки, от Куперена и Шуберта, или Брамса, вплоть до русских народных

песенных мотивов — квартет «Скиф» продемонстрировал весь размах своего таланта и мастерства, что горячо приветствовалось публикой: так, что музыкантов не хотели отпускать со сцены. Но и Академия аккордеона не осталась в долгу. Её концерт ознаменовал собой завершение кропотливой работы, проделанной ансамблем Эдгара Хикеля под руководством Раймонда Кейта, который вёл все подготовительные мероприятия. Дебютанты молодёжного оркестра были едва видны за своими инструментами. Тем не менее, этот большой коллектив, состоящий из 30-ти инструменталистов, позволил слушателям оценить все возможности игры на аккордеоне. Демонстрируя своё безупречное мастерство, ансамбль с одинаковым успехом исполнил отрывок из «Похищения из сераля» Моцарта и «Медитанго» Пьяццоллы, фрагмент из «Карнавала животных» Сен-Санса и «Испанский эскиз» Драйгера. Переходя от медленного темпа к быстрому, от piano к forte, инструменталисты показали всё, на что способен аккордеон в руках талантливых музыкантов, что не переставало удивлять публику. И звуки сливались в единое целое.

А.Реннер, П.Андерс, Х.Бах

ТУРНЕ ПО ДАНИИ ЧЕТЫРЁХ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ «ВИКИНГОВ»⁵²

Группа, приехавшая на гастроли в Данию, называется «Скиф», что для нас более понятно как «Викинги». Мы уже были знакомы с «Викингами» годом раньше, на одном из их концертов в Дании.

Начало этих гастролей оказалось несколько затруднительным, так как четырёх исполнителей группы «Скиф» нужно было разместить в частных домах. Однако все препятствия были пре-

⁵²Опубл. в журнале «Harmonika spilleren», 1997, №1, Februar. Текст, в переводе с датского Г.Минеевой, приводится с сокращениями (без подробностей организации гастролей). (Прим. ред.-сост.).

одолены, и турне — 17 концертов в течение 19 дней — осуществилось в соответствии с гастрольным планом.

Первое выступление «Викингов» было частью Весеннего концерта Общества аккордеонистов Фааборга. Музыканты группы «Скиф» — Александр Бабушкин (баян), Сергей Соколов (домра), Александр Мостыканов (балалайка) и Игорь Калина (балалайка-контрабас) — выпускники Астраханской консерватории, двое из них являются там же профессорами музыки. Следующее их выступление состоялось в Обществе аккордеонистов города Саединга. На другой день они дали несколько концертов в районных музыкальных школах. А затем выступили в ряде других городов. Вот как, например, прошёл их концерт в музыкальной школе Аллероеда:

Послушать «Скиф» пришло много народа. Первое отделение концерта посвящалось классическому репертуару — от барокко до романтизма. На публику это произвело фантастическое впечатление. Никто из собравшихся не ожидал, что четыре русских народных инструмента могли звучать так тонко и сбалансированно. Реакция публики выразилась в громе аплодисментов музыкантам-виртуозам. А второе отделение концерта превратилось в феерическое шоу. От исполнения народной и популярной музыки публика была в таком восторге, что музыкантам пришлось играть немало дополнительных номеров в конце программы. Выступление этой группы настолько ошеломило, что слушатели вставали с мест, скандируя аплодисментами.

Во время турне «Скиф» участвовал также в программе «Битовая группа» Датского радио. Эта радиопередача рассчитана на самую широкую аудиторию, хотя многим она кажется слишком несерьёзной, чем-то вроде простонародного шоу. Казалось бы, зачем музыкантам такого высокого класса, как «Скиф», принимать участие в «скандальной» программе? Но за несколько минут в этой передаче группа «Викингов» стала популярной (и заработала больше, чем за любой другой концерт своего гастрольного тура).

После записи на радио «Скиф» выступил в Шондерборге, в Весеннем концерте Клуба любителей гармоники. На этот концерт собралось 500 зрителей, которые получили истинное наслаждение от прекрасной игры музыкантов-профессионалов.

На следующий день «Скиф» дал концерт в Эгтведе, который был организован местным Обществом аккордеонистов. А в Альборге эта группа была задействована в программе «Русский День» и своим необыкновенным выступлением заставила слушателей почувствовать, «как поют ангелы».

Далее были концерты в Ханстхольме – в музыкальной школе и в мэрии, а также на центральной площади города. А в Вестервиче состоялся такой концерт, который вообще нельзя забыть. Что случилось с этими русскими парнями, трудно сказать, может, на них подействовала водка, которую они выпили в завершение гастролей, но их двухчасовой концерт был потрясающим. Такое не описать словами. А очаровательные «Викинги» после заключительного эпатажного выступления отправились на Родину – более чем довольные итогами своего турне по Дании.

С.Бурмистров

НА РОДИНЕ МОЦАРТА И ШТРАУСА⁵³

Первой о своих впечатлениях рассказала начальник городского управления культуры, руководитель делегации Валентина Григорьевна Ляхова.

– *Валентина Григорьевна, какое впечатление о турне в Австрию?*

– Огромное. Квартет народных инструментов городского управления культуры, возглавляемый заслуженным артистом России, профессором (к тому же недавно ставшим ректором Астраханской консерватории) Александром Мостыкановым, действительно, произвёл фурор на публику, дал с триумфом восемь концертов. Бургомистр Граца, второго по величине города Австрии, был восхищён высочайшим уровнем русского музыкального искусства, который он услышал. В беседе с нами он признался, что знает о наличии коллективов подобного жанра в Аст-

рахани. В свою очередь, я рассказала о нашем богатейшем природными ресурсами Астраханском крае, о нашем городе. Он изъявил желание, чтобы наши города стали побратимами. Надо отметить, что в Австрии небольшие концертные залы вместимостью от 120 до 150 слушателей. Но грохот оваций сравним с большими концертными площадками, к примеру, с концертным залом «Россия» в Москве. Вспоминается сценка на центральной площади возле ратуши. После концерта, поздно ночью репортеры попросили «скифов» сфотографироваться. К Александру Бабушкину, баянисту ансамбля, подошла старушка, протянула ему букетик цветов и попросила сыграть что-нибудь русское. Ребята с радостью исполнили нашу знаменитую «Калинку». Я испытала непередаваемое чувство гордости за Россию и живущих в ней таких ребят. Вообще, везде нас встречали очень радушно. Поистине музыка не имеет границ, и мы хорошо понимали друг друга, несмотря на недостаточное знание языка.

— Я слышал, что Вы являетесь членом элитного международного «Клуба львов». Как Вас встретили «Австрийские львы»?

— После первого концерта в честь «Скифов» был устроен торжественный приём и здесь же определились наши спонсоры — международный «Клуб львов», членом которого я теперь являюсь.

— Валентина Григорьевна, скажите, как у них обстоит дело с музыкальным образованием, воспитанием молодёжи?

— Я посетила две музыкальные школы — в Зальцбурге и Граце. Понравились прекрасные здания. Каждый преподаватель имеет отдельный класс. Достаточно хорошая материальная база. И концертные залы школ в акустическом отношении не хуже, чем в нашей ДШИ №3. Система образования во многом схожа с нашей. Родители так же оплачивают часть средств, которые идут на обучение детей: от 40 до 120 евро в месяц. Правда, нужно учитывать высокий экономический уровень жизни в Австрии! Удивляюсь только, что занятиям по специальности в австрийских музыкальных школах уделяется меньше времени по сравнению с нашими, российскими.

А вот подошли к нам участники ансамбля «Скиф», лауреаты Всероссийского и международных фестивалей и конкурсов: дом-

рист-альтист Сергей Соколов и балалаечник-контрабасист Игорь Калина.

– *Сергей, я знаю, что квартет «Скиф» в Австрии в основном представил программу, посвящённую своему 10-летию. Было ли что-нибудь, кроме этого?*

– Один из главных действующих «персонажей» программы – музыка, она представлена разнообразно в двух отделениях. Здесь классика и фольклор органично переплетаются с джазом и кантри. Мы добавили лишь несколько произведений. В первом – знаменитый вальс «Весенние голоса» И.Штрауса в обработке И.Яшкевича (соло на баяне Александра Бабушкина), во втором – русскую народную песню «Винят меня в народе» в обработке А.Шалова (соло на балалайке Александра Мостыканова), и в финале, наряду с нашей «Калинкой» прозвучала искрометная полька «Трик-трак» И.Штрауса.

– *Мне стало известно, что «скифов» пригласил в Австрию оркестр аккордеонистов «Гармоника», базирующийся в Граце. Именно этот город ныне был избран ЮНЕСКО европейским центром культуры. Примечательно, что ежегодно избирают такую столицу, к примеру, в будущем году этой чести будет удостоен французский город Лиль. Любопытно, что Грац – родина популярной кинозвезды Арнольда Шварценеггера, известного не только как кумира публики, но и как губернатора одного из американских штатов. А каким образом «Скиф» попал в Грац?*

Вот что ответил мой друг – однокашник по музыкальному училищу и консерватории – Игорь Калина:

– В 1996 году, будучи в Дании на Международном фестивале аккордеонной музыки в Копенгагене, мы выступали в королевском парке Тиволи, где играли наши знаменитые «Валенки». Там же выступал оркестр «Гармоника» из Австрии. Наверное, мы им очень понравились. После концерта к нам подошёл восхищённый руководитель оркестра Хельмут Мюхвитч, который сделал предложение посетить Австрию. Естественно, мы согласились, и осенью 1997 года визит состоялся.

– *Я слышал «Гармонику» в большом зале консерватории. Помню, это было в начале июля 2002 года. При изнуряющей жаре концерт проходил с анилагом, да и программа была ин-*

тересной: от лёгкой национальной музыки до сочинений выдающегося аргентинского композитора Астора Пьяцоллы, шедевров джаза, соло в которых великолепно исполнила солистка Астраханской филармонии Лариса Сазонова. Тогда «Скиф» органично вписался в программу австрийцев и в завершении с удовольствием совместно сыграл с ними. Визит был приурочен к астраханскому фестивалю народного творчества «Живая вода», где помимо них принимали участие коллективы из Казахстана, Калмыкии, кавказских республик. Гостям показали наши лotosные поля. Они были восхищены природой Понизовья, с удовольствием порыбачили. Так что сложившиеся воспоминания о нашем крае и его людях остались яркими. В чём же они проявились?

– Будучи на приёме у Валентины Григорьевны Ляховой, Хельмут Мюхвитч пригласил её вместе с нашим квартетом посетить Австрию. Визит состоялся с 5 по 17 ноября минувшего года. Программа пребывания в этой стране была насыщенной, изобиловала посещениями достопримечательностей как самого Граца, так и других городов Австрии – Вены, Зальцбурга, Ханцендорфа, Вайта. Она включала экскурсию в самую большую в мире оружейную палату рыцарских времен. Видели родину гениального Вольфганга Амадея Моцарта – аккуратный, живописный Зальцбург. Играли в музыкальных школах, даже в доме престарелых и госпитале. Потрясло отношение австрийцев к людям пожилого возраста. Хочешь узнать, какова нация, загляни в дом престарелых, учреждения культуры или места исторических памятников – всё на высшем уровне!

Музыкальные школы, колледжи, Венская консерватория оборудованы по последнему слову техники, компьютеризированные классы, высококачественные инструменты. Сам же оркестр «Гармоника» состоит из музыкантов-любителей. Всего несколько человек живут в Граце, остальные в предместьях. Для них музыка – это активный отдых. Часто вспоминают выступления в Астрахани: в нашей консерватории, на открытых концертных площадках г. Камызяка, гала-концерт в музыкальном театре парка «Аркадия». Профессии участников оркестра далеки от музыки – это и директор фирмы, и преподаватель университета, и работник пивоваренного завода – самые различные. Да и зарплаты позволяют

разъезжать по всему свету, музицируя на радость людям. Все они раз в неделю собираются в Грац на репетицию. Несмотря на занятость, оркестранты «Гармоники» поочередно сопровождали нас в турне по Австрии. Огромную благодарность хотим выразить начальнику департамента культуры, искусства и кино Астраханской области Николаю Степановичу Терещенко за прекрасную организацию турне «Гармоники», ведь откликом пребывания австрийцев в Астрахани было их гостеприимство по отношению к нам, во время наших гастролей в Австрии.

А. Куцаев

СКИФЫ В ГОС ТЯХ У ВИКИНГ ОВ

Бывшая астраханка, а ныне гражданка Норвегии Аида Денисова (по мужу Аструп) недавно приезжала в военный городок Знаменск на юбилей к подруге, директору местной музыкальной школы Татьяне Отчик. Та подарила «астраханской иностранке» CD-диски с концертами ансамбля русских народных инструментов «Скиф». Спустя некоторое время прославленный квартет получил приглашение на гастроли в Норвегию.

Подарок подруге понравился, тем более, что там, в Норвегии, русские бережно относятся ко всему, что связано с родиной, в том числе и к народной музыке, - рассказала Татьяна Отчик. - Однажды Аида позвонила мне из Норвегии и мимоходом заметила: «Вот, делаю сейчас гимнастику - под «Скифов». На что я ей как бы в шутку заметила: «А что, слабо устроить астраханцам у вас гастроли?»

Быть своеобразным продюсером и ведущей концертов «Скифов» оказалось для Аиды одновременно и лёгким, и трудным делом. «Русских и русскую культуру в Норвегии любят, - считает Аструп. - Концерты коллективов из Санкт-Петербурга, Мурманска, Архангельска и даже из Москвы в глубинке Норвегии - не редкость, а вот визитами российских южан эта северная страна не избалована». Поэтому концерты «Скифов» здесь шли

«на ура». «Крики «браво» восхищённой публикой повторялись много раз, - писала одна из ведущих газет Норвегии. - Заведующий отделом культуры городской администрации Уд Рогео вручил всем музыкантам по красной розе». Как известно, к этим цветам в Норвегии особое отношение, так же как в Голландии - к тюльпанам.

«Музыканты виртуозно владеют игрой на таких инструментах, как балалайка, баян, домра и балалайка-контрабас. С этими инструментами настроение сразу становилось русским. Публика Сорнсланда слышала и классическую, и русскую народную музыку, джаз, кантри, русский степ», - отмечала другая газета.

По пути от Стокманеса до приморского Свольвара «Скифы» играли на теплоходе перед очень изысканной публикой - туристами со всего мира, в том числе и с американского континента. Уже на берегу они выступили с лекциями о русских народных инструментах для учащихся музыкального колледжа, дали концерт, посетили центр здоровья (так в Норвегии называют дома престарелых). Одна из газет отметила, что в честь «Скифов» звучали «бриллиантовые аплодисменты» - именно так в этой стране обозначается лучшая похвала для артистов.

Вне графика гастролей оказался концерт астраханцев на военном корабле НАТО, который, кстати, готовился к совместным учениям с Северным флотом России. Один богатый норвежец, любитель русского искусства, пригласил квартет на личный корабль и устроил рыбалку в Норвежском море.

Норвежцы часто спрашивали, что означает название квартета. Им тут же приводили в сравнение викингов, а уж кто такие викинги, норвежцы знают как никто другой. И объяснение «степные викинги» их вполне устроило.

По мнению Аиды Аструп, первые гастроли «Скифов» в Норвегии будут не последними: в Астрахань уже поступили предложения вновь посетить северную страну.

К. Гузенко

Зарубежные гастроли квартета «Скиф»⁵⁵

В БЕРЛИНЕ

«Едут, едут по Берлину, наши»... В общем, едут астраханские артисты. Куда? А, главное, зачем?

10-12 сентября 2008 года в Берлине посольством РФ в Германии был проведён «Российско-немецкий бал». Устроители его, а это Агентство Международных культурных проектов «Артинтерфорум» (г. Москва), среди других пригласили принять участие в этом проекте и астраханский квартет «Скиф» (причём уже, как выяснилось, не в первый раз за рубежом).

Концерты проходили в большом здании посольства, что недалеко от Бранденбургских ворот, фактически в центре Берлина. Впрочем, концертами это действо назвать было трудно, так как в отличие от классических форм, нашим артистам пришлось выступать два дня более трёх часов кряду, в стиле «нон-стоп». Как сказал Александр Мостыканов, художественный руководитель коллектива, они практически работали на износ, что называется «пальцы в кровь». А играть, по его словам, пришлось, как никогда, очень много. Причём, публика концерта постоянно менялась, так как выступления одновременно проходили в нескольких залах, и слушатели свободно перемещались из зала в зал. В одном всех веселил Максим Галкин, в другом – немецкий джазовый коллектив, в третьем – гусяры и т.д. Кроме посольских работников, на приёме побывали солидные и богатые люди Европы, в том числе официальные лица ФРГ, представители бизнеса, журналисты ведущих зарубежных изданий.

Программа астраханских артистов, состоящая из оригинальных обработок русских народных песен и произведений классической музыки, понравилась и была отмечена организаторами и, в связи с этим, были обговорены условия участия нашего коллектива в новом совместном международном проекте.

⁵⁵ Опул. в журнале «Камертон: вестник Астраханской консерватории», 2008-2009. Вып.6.

В ПАРИЖЕ

Ансамбль «Скиф» был в составе правительственной делегации Астраханской области, посетившей Париж. Но обо всём по порядку.

В феврале 2009 года прошёл официальный визит делегации Астраханской области, во главе с губернатором Александром Жилкиным, в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже. Главным событием стало подписание коммюнике об укреплении сотрудничества. Это значительный шаг на пути включения Астраханского кремля и других исторических реликвий Нижней Волги в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Астраханская область заявила о себе как территория, представляющая Российское государство на стыке Европы и Азии, имеющая богатую историю и культуру, уникальный религиозный и национальный колорит. Словом, своеобразная территория России в Прикаспии.

«Развитие экономики невозможно без культуры», – сказал (тогда ещё) министр культуры Астраханской области Борис Полевой. В коротком интервью он отметил: «В ЮНЕСКО мы представляли Астраханскую область как культурное наследие-перекрёсток трёх цивилизаций: Хазарский каганат, Золотая орда, и здесь же – сарматские поселения. Они на территории нынешней Астраханской области составляют большой культурный слой. Мы не только их представляли, а главное – как сохраняем всё это, что досталось нам от предков. Там были представлены наши биологические ресурсы, знаменитая соль Баскунчак, дельта, лотос. И то, что у нас сохраняется. Здесь и артефакты – золото сарматов, и история того времени, когда в 1558 году сюда пришли стрельцы. Всё это вызвало широкий интерес не только посольства, представителей ЮНЕСКО, полпредства, но и тех многочисленных посетителей, которые пришли на выставку».

Ну что ж, французы теперь знают о нас больше. Этому, без сомнения, сопутствовало удачное выступление популярного творческого коллектива «Скиф». Встретившись с художественным руководителем и участником коллектива, заслуженным артистом РФ Александром Мостыкановым, нам удалось узнать, что

прошедшие два концерта в здании ЮНЕСКО подарили слушателям запоминающиеся обработки народных песен и классических произведений. «Париж уже практически освободился от снега, — сказал А.Мостыканов, и в воздухе пахло весной. Такое ощущение, что природа соответствовала нашему хорошему настроению, творческому подъёму и желанию показать своё искусство. Мы понимали, что представляли не только Астраханскую область, но, в первую очередь, Россию. Все выступления прошли, как говорится «на ура!». Особенно французам понравились наши обработки популярных мелодий из кинофильмов. Согласитесь, русские народные инструменты и французский шансон — это необычная смесь разных культур. Был определённый риск, но мы были уверены в успехе, так как практически в каждой стране, где бы ни выступали, проводили подобные эксперименты с местным национальным материалом. И нигде пока ещё осечек не было».

Всегда интересно узнать о событии от его участников, поэтому мы встретились и с руководителем агентства по печати и информационным коммуникациям региона Мариной Зайцевой. Вот что она сказала:

«Мы это делали впервые. Это я говорю от имени астраханцев. Была выпущена «широкоформатная» книга, причём на английском языке. Она называется «Астрахань». То, что книга — на английском, облегчает понимание содержания для тех, кто получил её в виде сувенира как артобъект. Одновременно была подготовлена книжка-малютка. Вообще, многое было впервые для нас. Судя по тому, как это всё рассматривалось, бралось в руки, мы поняли, что попали в точку. Это было достаточно удачно. Кроме того, на выставке были представлены пять фильмов. Стояли сенсорные экраны, и можно было нажатием пальца найти любую страницу той или иной книги. Полистать или прочитать её. Это книги астраханской губернской библиотеки. Выставку посетили не только взрослые, но и дети. Школьники пришли вместе с куратором. Их очень заинтересовало то, что они увидели на мониторах, ведь молодёжь сейчас интересуется, в первую очередь, «видеолизация». Так вот, простые французские школьники, может быть, даже и не знали, где находится Астрахань, и что это — один из городов России, каких очень много. А теперь имеют представление, где мы находимся и что мы имеем. Поэтому, на мой

взгляд, выставка, музыка ансамбля «Скиф» — позволили более широко представить нашу область, а значит, и Россию».

Итак, творческие коллективы, артисты, участники делегации, побывавшие во Франции, наглядно показали, что великая русская культура была, есть и будет востребована. А художественно оформленные и содержательные книги об Астраханской области и яркое выступление ансамбля «Скиф», надеемся, будут способствовать интересу к Волжскому Понизовью и богатой истории России.

НА ЮГЕ... В САУДОВСКОЙ АРАВИИ **(сценарий радиорепортажа** **для зарубежного слушателя)**

Новость, переданная 21 марта 2009 на радио «Голос России» (г. Москва, иновещание).

Ведущий: В Саудовской Аравии прошёл фестиваль мастеров искусств. Россия стала первой европейской страной, представленной на этом фестивале. Несколько дней назад на родину вернулись россияне, в том числе участники творческого коллектива из Астрахани.

Тему продолжит наш корреспондент из Астрахани **Константин Гузенко:** В Саудовской Аравии раз в году в течение двух недель проходит фестиваль мастеров искусств. Для этого недалеко от столичного Эр-Рияда построен специальный город Дженадерия. Поэтому фестиваль так и называется «Дженадерия». Как правило, сюда приглашаются мастера из арабских стран и государств Персидского залива. И вот, для России в этом году сделали исключение: мы фактически стали первой европейской страной, представленной на фестивале. В нашу делегацию, состоящую в общей сложности из 40 человек, Министерством культуры РФ был включён астраханский ансамбль русских народных инструментов «Скиф». Кроме него, музыкальную Россию представило трио из Москвы «Новые имена» и танцевальный коллектив

из Ульяновска. Возглавлял делегацию министр культуры РФ А.Авдеев.

Своими первыми впечатлениями о фестивале поделился солист ансамбля «Скиф», заслуженный артист РФ **Александр Бабушкин**: Поразил иной уклад жизни. Совершенно иное мироощущение. Эта страна, по-моему, полностью закрыта, живёт по правилам шариата. И эта поездка – необычная в нашей творческой биографии. В таких условиях мы выступали впервые.

Гузенко: Для российской делегации построили огромный павильон, в котором разместились умельцы по металлу, камню, кости, дереву. Здесь же, в течение 10 дней, выступали и приехавшие музыкальные коллективы. А умельцы были из Кемерово, Архангельска, Ульяновска, Москвы, Воронежа, Кургана, Чебоксар... Это были ткачи, кузнецы, специалисты по традиционным народным ремёслам.

На открытии российского павильона присутствовали король Саудовской Аравии г-н Абдалла ибн Абдель Азиз ас-Сауд и министр культуры России Александр Авдеев. Многочисленные посетители (кстати, только мужчины) с удовольствием приветствовали россиян. Об этом рассказал мой собеседник.

Бабушкин: Нас принимали очень доброжелательно, даже радостно, если можно так сказать. На исполнение реагировали непосредственно, непредсказуемо. Создалось впечатление, что как таковой академической музыки там нет. И тем более инструменты, особенно русские народные, известные уже по всему миру, для них были в новинку. Поэтому каждый звук, каждый аккорд они воспринимали необычным образом. Для нас было полной неожиданностью, когда они вдруг закричали, затопали, зашвистели. Так они выражали своё одобрение. И вот тут очень много зависело от нашего поведения на сцене. Мы играли, как всегда, с удовольствием и даже с азартом, и публика это чувствовала и реагировала соответственно.

Гузенко: Очень большой резонанс от фестиваля был на местном телевидении и в прессе. Визит россиян был воспринят в Саудовской Аравии с огромной симпатией. И это, несомненно, пошло на пользу нашим странам.

Бабушкин: То, что впервые «не мусульманская» страна приехала на фестиваль в Саудовскую Аравию, – это большой про-

рыв, достижение в сближении наших стран. Началось это с прошлогодней встречи В.Путина с королём Саудовской Аравии. Немаловажно и то, что нынешний министр культуры, который курирует этот фестиваль – бывший посол страны в РФ. И по выкрикам «I love Russia» мы поняли, что наше участие в фестивале сыграло свою роль в дружеском сближении с аравийцами.

Гузенко: На фестивале местные жители ходили в национальных одеждах, с арабскими саблями, но это не помешало им радушно встретить гостей из далёкой России, а расставаясь – вновь пригласить россиян посетить свою страну – жаркую Саудовскую Аравию, которая нам стала чуть ближе.

Н.Тарасова

СО «СКИФАМИ» В ПЕКИНЕ

Памятное лето 2008 года. Сколько событий мирового масштаба! Открытие Олимпиады в Пекине, и в тот же день, 8 августа, начало военного конфликта в Южной Осетии...

А в мае 2008 Китай посетил президент России Д.А. Медведев. Это был его первый зарубежный визит в качестве президента РФ. Как тогда писала пресса, «российско-китайские отношения – на подъёме». И вот, спустя две недели после президентского визита, 10-11 июня в Пекине состоялась презентация Астраханской области. Знаменательно, что это произошло накануне празднования Дня независимости России. Нашу делегацию возглавлял губернатор А.А. Жилкин. В его задачу входило привлечь внимание к инвестиционным и транспортным возможностям Астраханской области, а заодно показать наш уникальный край как привлекательный для туризма. Презентация была успешной. В Пекине тогда говорили, что пребывание астраханской делегации будет полезным для обеих сторон. В общем, «астраханцы оказались в нужное время в нужном месте».

Презентация проводилась на обширной территории российского посольства, и мы, участники культурной программы, в течение двух дней выступали и на пленэре, в роскошном саду, и в различных помещениях посольства. За тысячи километров от

Астрахани, как говорится, на другом краю света, для меня как женщины крепкой опорой были мои любимые музыканты – квартет русских народных инструментов «Скиф». Они заботились обо мне, как братья, и в полёте через всю Россию, и там, в Пекине (хотя они были здесь впервые, а я – уже во второй раз, так как в 2005 году приезжала сюда с мастер-классами).

Когда меня спрашивают, как я стала солисткой «Скифа», то всегда рассказываю историю нашего знакомства. А своё первое выступление с этим уникальным коллективом расцениваю как знаковое событие в моей жизни. И сейчас вспоминаю об этом с благодарностью музыкантам, перед мастерством, душевностью и верностью которых преклоняюсь.

В 1990-е годы я работала в Саратовской консерватории и нередко выступала с ансамблем народных инструментов «Лель». Этот студенческий по составу коллектив создал профессор-балалаечник В.Егоров. Мы гастролировали по стране и за рубежом, побывали даже в США. А в 1995 году выступали в Астрахани, в одном концерте со «Скифом». Это было на День защитника Отечества. Мы познакомились как представители дружеских вузов – Саратовской и Астраханской консерваторий. И на наш сольный концерт в большом зале Астраханской консерватории «Скифы» пришли в полном составе. Там же присутствовал начальник городского управления культуры Н.Терешенко, и руководитель «Скифа» А.Мостыканов сказал ему, что Тарасова – та самая певица, с которой они хотят сотрудничать. Николай Степанович поддержал этот проект и пригласил меня на гастроли уже в мае, а ещё предложил выступить на Дне города Астрахани. Таким образом, первые мои выступления со «Скифом» состоялись весной и осенью 1995 года. А в День города, 30 сентября, мы обкатывали программу с утра до вечера, по всей Астрахани. Завершился праздник гала-концертом в Музыкальном (тогда Гастрольном) театре, и наше выступление, как сказал режиссёр, было украшением вечера. Потом мне приходилось так часто петь со «Скифом», отрываясь от работы в Саратове, что в конце-концов я согласилась переехать в Астрахань и начать преподавать здесь. Для многих тогда, в 1997 году, моё решение было неожиданным. Но мои ученики по Саратовской консерватории все как один (12

студентов!) поехали вслед за мною и закончили Астраханскую консерваторию.

Однако вернусь к рассказу о презентации Астраханской области в Китае. К этой поездке я специально выучила популярную китайскую песню «Ручей». Первый куплет пела на русском, а второй куплет на китайском языке. Консультантами у меня в Астрахани были китайцы Ван Гао Чао, аспирант нашей консерватории, и Яо Вэй, который учился в моём вокальном классе. Конечно, освоить фонетику китайского языка и петь наизусть на китайском было трудной задачей. Но всё же я справилась, и там, в Пекине, это оценили, потому что песню пришлось повторять на бис. Между прочим, среди слушателей, собравшихся в посольском саду, где мы выступали, была прелестная Тинь-Тинь, которая стажировалась у меня в Астрахани как вокалистка (она встречала нас в аэропорту с букетами цветов и потом сопровождала в прогулках по Пекину).

Наша поездка в Китай была непродолжительной, но насыщенной яркими впечатлениями. Преолимпийский Пекин ошеломил своим современным обновлённым обликом. Небоскрёбы, автобаны, развязки. И островки истории с их причудливой архитектурой. Столица! А на базаре вслед нам кричали по-русски: «Подходи, покупай!».

На нас словно дохнуло вечностью, когда мы поднялись на фуникулёре на Великую Китайскую стену. Подумать только, это древнейшее гигантское сооружение видно даже с Луны! Знакомясь с обычаями страны, мы посетили традиционный китайский чайный дом, где на наших глазах заваривали 15 сортов изумительного чая, а блаженство чаепития сопровождалось нежными звуками чжэна – китайского струнного инструмента типа цитры. Побывали и в ресторане, куда я пригласила «скифов» отметить моё звание народной артистки России (известие об этом я получила перед поездкой в Китай). В знак благодарности музыкантам, которые были причастны к моим профессиональным успехам, я заказала праздничный стол с экзотическими блюдами китайской кухни. Свёрнутая кольцами змея с красивым цветком в открытой пасти подавалась на большом блюде как произведение кулинарного искусства. Пробовали с опаской, но ничего с нами не случилось. Зато насладились по особому приготовленной морской ры-

бой и знакомой уткой по-пекински. Не обошлось и без китайских напитков: горячее рисовое вино наливали в фарфоровые чашечки, а крепкую водку маотай (говорят, из гаоляна) – в малюсенькие рюмочки.

На Родину мы возвращались 12 июня – в День России. Огромный боинг, все места заняты. Россияне – домой, китайцы – по делам. Летим! И вот уже видна наша земля. Александр Бабушкин развернул баян и грянул «Гимн России», а потом мы стали петь «Катюшу», «Подмосковные вечера», «Полюшко-поле»... И что удивительно, нам стали подпевать китайцы. Встали и запели наши песни. Видимо, в Китае это культивируется. И нам в знак признательности за любовь к русским песням пришлось спеть китайскую песню. Наши попутчики и не ожидали услышать песню на родном языке и выразили свой восторг громом аплодисментов.

А в родную столицу мы прилетели с опозданием, поэтому не успели на рейсовый самолет до Астрахани. И хотя домой добиралась автобусом, испытывая неудобства длительного пути на колёсах, но пребывала в прекрасном настроении, как после удачного концерта!

Т.Важорова

ДНИ КУЛЬТУРЫ АСТРАХАНИ В ТУРКМЕНИСТАНЕ

Дни культуры Астрахани проводились в Ашхабаде 23-27 июля 2011 года. Наша делегация была довольно представительной, включая Губернаторский ансамбль песни и танца, труппу Астраханского кукольного театра, филармонический камерный оркестр, солистов и, конечно, квартет русских народных инструментов «Скиф», который покорила туркменских слушателей ещё в 2008 году, выступая здесь на презентации Астраханской области. Вместе со «Скифом» в концертной программе Дней культуры Астрахани, как и тогда, на презентации нашей области, был так-

же представлен вокальный дуэт, в котором я пою вместе с моим Учителем, народной артисткой России, профессором Н.К. Тарасовой.

Выставки картин астраханских художников, фото-выставки, театральные представления, концерты мастеров музыкального искусства собирали многочисленных посетителей. Мы обратили внимание, что в публике было немало русских. В общем, нас слушала многонациональная аудитория, к которой мы привыкли в Астрахани. И когда заиграл «Скиф», все присутствовавшие, независимо от национальности, одинаково восторженно реагировали на исполнение музыкантов-виртуозов. И даже пытались петь, узнавая любимые мелодии народных песен и песен советских композиторов, популярных во всех бывших республиках СССР. Надо сказать, что в исполнении «Скифа» и классическая программа вызывала дружные аплодисменты. Но особенно слушателям понравились музыкальные сувениры – исполнение инструментальной музыки по восточным мотивам. Наш вокальный дуэт также решил не ограничиваться исполнением русских народных песен и романсов зарубежных и русских композиторов, подготовив в качестве подарка туркменскую народную песню «Милый мой» (запись и обработка Кл.Корчмарёва, русский текст Л.Черкашиной). Руководитель «Скифа» заслуженный артист России, профессор А.В. Мостыканов сделал оригинальную, в восточном стиле, аранжировку аккомпанемента, тонко расцвечивая каждый из четырёх куплетов мелодическими орнаментами, и нам было интересно репетировать песню, которая засияла как бриллиант в великолепной художественной оправе. Между прочим, когда наша делегация собралась на праздничном ужине в Президент-отеле, и туркменские музыканты неожиданно для нас исполнили ту же самую песню на родном языке, мы в ответ показали свой вариант, на русском, и произвели фурор!

В Дни культуры Астрахани в Ашхабаде туркменскую песню мы исполняли в сопровождении «Скифа» неоднократно. А в один из Дней часть нашей делегации (камерный оркестр с солистами) повезли в Мары. Это уникальный город-музей под открытым небом. Вокальный дуэт в этой поездке оказался без «Скифа», и тогда мы с Натальей Кимовой решили спеть «Милый мой» а сар-

rella. И это произвело на слушателей сильное впечатление. Как нам сказали, дуэт гармонично вписался в ауру древнего города.

Поездка в Туркмению знойным летом 2011 года запомнилась не только успешным проведением Дней культуры Астрахани. Как же было не восхищаться роскошным «белым городом» (так переводится название туркменской столицы), его домами-дворцами, отделанными мрамором. В свободные минуты мы любовались изумрудной зеленью садов и скверов, роскошными цветочными композициями, причудливыми фонтанами, украшенными статуями. И что особенно удивило, так это фонтаны, один красивее другого, по дороге из Ашхабада в Мары...

Астрахань и Ашхабад! Как прекрасны и созвучны эти названия! И как много нас связывает. Не случайно в сквере Астраханского государственного университета установлен памятник самому почитаемому в Туркмении поэту-мыслителю XVIII века Махтумкули (Фраги), который в своих путешествиях останавливался и на астраханской земле. Этот замечательный памятник, работы туркменского скульптора Сарагта Бабаева, был передан в дар Астрахани весной 2009 года. А нам нелишне вспомнить, что двести лет назад церковный регент и театральный дирижёр И.Добровольский издавал в Астрахани «Азиатский музыкальный журнал» (первое периферийное периодическое музыкальное издание в России), предназначенный для публикации народных мелодий, в том числе туркменских, издавна бытовавших в нашем многонациональном крае.

Intermezzo

Лучшее – детям

Е. Евдошенко

ВЫЗЫВАЕМ «СКИФ» НА БИС!⁵⁶

11 ноября в зале музыкальной школы прошёл концерт ансамбля русских народных инструментов «Скиф». Образован квартет в 1992 году из выпускников и преподавателей Астраханской государственной консерватории А.Мостыканова, А.Бабушкина, С.Соколова, И.Калины. К своему 5-летнему юбилею коллектив подошёл лауреатом Всероссийского и международных конкурсов. Музыканты много и успешно гастролируют по горо-

Опубл. в газете «Орбита» (Знаменск), 1997, 29 ноября.

дам России и за рубежом. И вот, наконец, приехали с концертом в Знаменск. Программа их выступления была разнообразна: «Тарантелла» Паганини и русская народная песня «Валенки» в обработке Шалова; «Рондо-каприччиозо» Мендельсона и юмористическая пьеса «Амадей Шаинский» Дербенко. Ансамбль предлагает слушателям собственную аранжировку скрипичных и фортепианных произведений, оперной классики и русских народных песен, танцевальных, эстрадных и джазовых мелодий.

Вёл концерт баянист А. Бабушкин. Он покорила зал, не сделав для этого особенных усилий. Александра Бабушкина нельзя представить вне общения, вне юмора.

Искусство предполагает заразительность. Ах, это обаяние, – сложное соединение многих черт: внутренней культуры, душевной тонкости, ума, вкуса. Нет этого – и не будет радости общения.

Квартет играл так, что многое казалось невероятным и одновременно вполне реальным. Едва раздались звуки первой пьесы – «Порыв» Пьяццоллы, – вы в её власти. В «Скифе» играют не просто талантливые музыканты, хотя сам по себе талант – это не мало и совсем непросто. Перед нами развернулось великолепное актёрское мастерство, остроумное и ненавязчивое. В пьесе Е. Быкова «Регтайм по-русски» исполнители могли играть спиной к залу, не обращаясь к зрителям, и вообще молчать, но всякий раз слушатели откликнулись, горячо разделяя всё, что происходило на сцене.

В какой бы манере не играли участники квартета, она складывалась из богатства их души. Помимо высокого технического мастерства, чистоты исполнения (вспомним арию Фигаро из «Севильского цирюльника» Россини), поражают ежесекундная готовность музыкантов чувствовать друг друга, разнообразие оттенков, грация внутреннего движения в их игре. Конечно, лёгкость, улыбка, с какими прозвучали виртуозные пьесы квартета, достигнуты непрерывным трудом, шлифовкой партий, твёрдой волей. Художник сам творит свою творческую биографию, сам воспитывает себя. Игра астраханских музыкантов показала, что они избегают обыденности, покоя, охотно делятся на концертах тем, что родилось в процессе поисков и творческих усилий коллектива. Хочется пожелать квартету-юбиляру, чтобы не иссякали

у них жажда совершенствования, любовь к слушателю, юмор и молодость души!

Приезжайте ещё, мы вызываем «Скиф» – «на бис».

В.Беседин

ОТ ЧИСТОГО ИСТОКА⁵⁷

Вот уже в который раз педагогический коллектив Хараба-линской детской школы искусств №4 плодотворно сотрудничает с музыкальными учебными заведениями – консерваторией, музыкальным училищем, училищем культуры – и с творческими коллективами города Астрахани.

В рамках этого сотрудничества весной прошлого года в Харабалях выступал ансамбль «Русские тайны», где, кстати, играет наш земляк, выпускник школы искусств и Астраханской консерватории Рустам Сибекбаев. В самый канун нового года в том же зале администрации (её поддержка тоже много значит) выступал ансамбль «Скоморошина» управления культуры администрации г. Астрахани, руководимый заслуженным работником культуры РФ, кандидатом искусствоведения С.И. Кулибабой.

Творческих коллективов, различных по составу, много, но ДШИ №4 дружит с теми, кто демонстрирует и пропагандирует высокий профессионализм инструментальной музыки, музыкальный и песенный фольклор, раскрывает возможности каждого инструмента и исполнителя, если он самозабвенно увлечён творчеством.

Подтверждением тому визит в Харабали высокопрофессионального творческого коллектива – квартета «Скиф», созданного

8 лет назад энтузиастами и профессионалами инструментальной музыки при содействии управления культуры г. Астрахани. Участники квартета – преподаватели и выпускники Астраханской консерватории – объединились и создали ансамбль, уникальный по своему характеру. Свидетельством мастерства музыкантов стало признание их за рубежом. Защищая честь отечественной инструментальной школы, они убедительно заявили о себе на международной арене, став лауреатами старейшего в Европе Международного конкурса аккордеонистов и камерных ансамблей народных инструментов в Клингентале (Германия, 1993 г.), а затем победителями Международного конкурса в Кастельфидардо (Италия, 1995 г.). Квартет «Скиф» выступал во многих странах Европы, в концертных залах Москвы (включая залы им. П.И. Чайковского, Российской Академии музыки им. Гнесиных), гастролировал во многих городах России.

Руководит квартетом заслуженный артист РФ, профессор Астраханской консерватории Александр Мостыканов (балалайка). Virtuозно звучит баян в руках заслуженного артиста РФ, доцента Астраханской консерватории Александра Бабушкина. Яркие индивидуальности – лауреаты международных и российских конкурсов преподаватель консерватории Сергей Соколов (домра-альт) и Игорь Калина (балалайка-контрабас).

Итак, всего четыре инструмента. Но, не видя, а лишь слушая их красочное звучание, любитель музыки подумает, что в составе этого ансамбля – не менее десяти инструментов.

В репертуаре «Скифа» представлены классика и фольклорные произведения, строгий академизм и эксцентричность, опыт музыкального авангарда и инструментальный театр... Так анонсируются концерты квартета, и всё это показывают его участники, вызывая гром рукоплесканий после каждого номера.

В данном случае так и было. В актовом зале городской администрации собралась подростково-юношеская публика (учащиеся ДШИ № 4 и те, среди которых они распространили символической цены билеты) и небольшая часть взрослой категории любителей инструментальной музыки. Контакт музыкантов со зрителями был найден в первую же минуту. При этом, словно какой-то незримой нитью, всё их выступление пронизывалось тонким юмором.

— Послушайте, — говорил профессор А.Мостыканов, предвзялая очередной номер, — что получилось из знакомой каждому, с пятилетнего возраста, песенки...

И понеслось. «Цыплёнок жареный...» — заговорила балалайка, а на фоне этого по-цыплёночьи запищала домра. И вдруг волнующий переход к танго 30-х годов, потом к «Москве златоглавой», вновь, но в другой интерпретации, «Цыплёнок», затем что-то знакомое опереточное и снова «разновидность» «Цыплёнка» — неожиданный финал, сопровождаемый овацией.

Или вот — «Весёлая компания». Баянист А.Бабушкин попросил ребят пришёлкивать в такт пальчиками. И многие, наверно, впервые услышали, что «кантри» — это по-английски «деревня», а в общем-то так называется музыкальная культура американских фермеров. Темпераментная, заводная мелодия, вызвавшая восторг всего зала. Было ощущение, что все мы вдруг перенеслись в американские прерии. А как интересно у «Скифа» звучит джаз!

После этого подумалось: а не потому ли и сдержанным немцам, и темпераментным итальянцам, и простым слушателям, и интеллектуалам искусство «Скифа» так понятно, как родное? Да потому, что оно ассимилировано, интернационально, а значит, служит миру, взаимопониманию. Хотя, конечно, выступая перед европейцами, «Скиф» учитывает особенности их национальной культуры и непременно демонстрирует высокий класс в интерпретации зарубежной музыки.

Во время концерта я сидел рядом с семьёй В.И. Спиридонова, этого убелённого сединой, умудрённого, выдавшего виды известного преподавателя-домриста, когда-то выступавшего — в составе харабалинского оркестра народных инструментов — на Кремлёвской сцене. Так вот, этот профессионал изумлённо ловил каждую ноту, и глаза его светились восторгом (хотя он слушал «скифов» не в первый раз).

А когда руководитель ансамбля А.Мостыканов пообещал аудитории: «Мы вам сыграли лишь малую толику из того, что умеем, что наработали, что сотворили. Надеемся на новые встречи — сыграем ещё!», — зал разразился аплодисментами надежды ещё побывать на концертах уникального коллектива.

Разгорячённые выступлением «скифы» ушли в костюмерную, а желающие взять автографы — гурьбою за ними. Не было

отказа никому, тем более тем, кто приобрёл прекрасно изданный буклет «Квартет «Скиф» (на русском и английском языках) с цветными фотографиями великолепной четвёрки музыкантов.

От «Харабалинских вестей» был задан короткий вопрос: «Как Вам показалась харабалинская аудитория?»

— Прекрасно. Чувствуется уровень воспитанности, в том числе и музыкальный, — ответил профессор А.Мостыканов. — И взрослые, и дети реагируют на музыку чувствами. Значит, здесь хорошая земля, хорошие корни, хорошие люди. Дай Бог, чтобы так было везде!

И последнее. Словами музыки не передать. Но столь подробный рассказ об этом замечательном ансамбле — только для того, дорогой читатель, что если когда-либо ещё услышишь, что к нам в район приехал «Скиф», — то не пожалеешь, если пойдёшь посмотреть и послушать. Наслаждение от подлинного искусства дороже всяких денег!

Такое искусство — от чистого истока. Его жизнь — вечность...

П.Радомирова

ЭТО НУЖНО СЛЫШАТЬ!⁵⁸

Есть информация, которая просто обязана быть оперативной, поданной своевременно. Иначе теряется её смысл и острота. А есть СЛОВО, которое актуально, нужно ВСЕГДА. В любое время, пусть даже спустя недели, месяцы...

Событие, о котором рассказано ниже, случилось 10 ноября. Но то, что осталось в сердце автора (надеемся, и в вашем тоже), достойно того, чтобы об этом говорить!

Сегодня я почувствовала, что такое национальная гордость. Я ощутила её всем сердцем, каждой клеточкой своего организма.

Сегодня во Дворце культуры и спорта ВДЦ «Орлёнок» состоялся концерт квартета народных инструментов «Скиф».

Опубл. в газете «Всем вместе» (газета ВДЦ «Орлёнок»), 2006, 1 декабря.

Народная музыка, к сожалению, непривычна для восприятия обычного человека. Потому что народное творчество в общем потоке современной культуры занимает, увы, далеко не центральное место. Показ выступлений ансамблей «народников» в телевизионном эфире – большая редкость. Я, например, не знаю ни одной российской радиостанции, специализирующейся на популяризации народной музыки. Ни одной радиостанции, на радиоволнах которой 24 часа в сутки звучала бы национальная музыка. Потому и отношение к народному творчеству весьма специфично.

Поэтому неудивительно, что при всей моей любви к музыке и осознании важности приобщения к родной культуре, собираясь на концерт, я даже не ожидала испытать ТАКОЕ удовольствие!!!

К великой радости, моё представление о мире музыки народных инструментов изменилось в течение 1,5 часов пребывания в концертном зале.

Четверо музыкантов, играющих на народных инструментах, оказались профессорско-преподавательским составом Астраханской государственной консерватории. В «Орлёнок» они приглашены в качестве участников жюри фестиваля детского художественного творчества «Осенний хоровод».

Публика в зале пришла в восторг практически сразу после прослушивания первых произведений. В программе квартета есть всё: от серьёзной классики и обработки народных песен, до аранжировок (и с каким чувством сделанных!) современной поп-музыки.

Знаете, меня поразил факт – на сцене четверо музыкантов, а впечатление, что играет, по меньшей мере, оркестр.

До сих пор перед глазами картина: как, с каким наслаждением и какой любовью к своему искусству выступал на сцене «Скиф». Это было не просто виртуозное владение техникой игры на домре, балалайке, балалайке-контрабас и баяне. Возвышенное состояние души музыкантов, выраженное в их общении с залом, моментально передалось зрителям.

Любой эстрадный артист позавидовал бы тому, как публика аплодировала квартету, а самое важное – какими одухотворёнными ушли зрители с концерта.

Мне концерт понравился. И если представится возможность увидеться с замечательным коллективом вновь, я буду счастлива. Потому что это искусство есть выражение силы духа народной русской мысли.

И приобщение к нему вызывает национальную гордость.

Е. Бувальцева

ОТ ПОТЕШЕК ДО ХОРОВОДОВ⁵⁹

*«Любителями и знатоками музыки
не рождаются, а становятся»
Д. Шостакович*

Народное искусство, или фольклор, глубоко жизненно и бесконечно прекрасно. Национальные традиции, устои проверены веками, следовательно, они верны, правильны и чисты.

Воспитанники детского сада №22 станицы Ладужской знакомятся с национальной музыкальной культурой с самого раннего – дошкольного возраста. Малыши постепенно приобщаются к чистым истокам русской народной музыки. Если в младших группах это потешки, прибаутки, попевки, то в старших группах дети познают всю красоту и духовность русской песни, пляски и хороводных игр. Наша задача состоит в том, чтобы все изученные произведения оставляли неизгладимые впечатления в душе ребёнка, помогали приобщаться к музыке в разных её формах.

Музыкально-воспитательная работа ведётся в соответствии с планом, разработанным на основе программы О.Князевой «Приобщение дошкольников к истокам русской национальной культуры». Особое место в работе по формированию народной культу-

⁵⁹ Оpubл. в газете «Мир дошкольного детства» (газета ст. Ладужской Краснодарского края), 2006, декабрь.

ры занимают русские календарно-обрядовые праздники. Это и заборная Масленица, и «зелёные святки» – праздник Троицы, Покровская ярмарка, «кубанские посиделки», праздник Ивана Купалы.

Постоянное обращение к русскому фольклору делает жизнь детей богаче и интересней. В результате поиска новых форм работы музыкальным руководителем детского сада Л.П. Кривко организован фольклорный кружок. В нём дети углубленно изучают русские народные песни, различные виды плясок и хороводов, приобретают навыки игры на народных инструментах (бубен, ложки, трещотки).

Большим событием в музыкальной жизни нашей детворы стал благотворительный концерт победителя Всероссийского конкурса ансамблей русских народных инструментов, лауреата XXX Международного конкурса камерных ансамблей в Клингентале (Германия) ансамбля русских народных инструментов «Скиф», приехавшего к нам из Астрахани.

Солисты ансамбля А.Мостыканов, А.Бабушкин, С.Соколов, И.Калина, виртуозно владеющие своими инструментами, познакомили наших ребятишек с народной музыкой. Наши дети «вживую» услышали звучание каждого музыкального инструмента (балалайка, домра, баян, балалайка-контрабас). С высоким мастерством были исполнены вариации на фольклорные темы; услышав мелодии знакомых песен, дети с удовольствием подпевали.

Этот концерт, организованный при содействии предпринимателя П.И. Надеина, надолго останется в памяти наших воспитанников. Мы искренне надеемся, что наши дети не будут расти «Иванами, родства не помнящими», а будут ощущать себя частичкой целого, имя которому русский народ. Ведь без возрождения прошлого немислимо и само будущее!

И.Денисов

ЛЕЙТМОТИВ ЗАДАЮТ «СКИФЫ»⁶⁰

Адыгейский республиканский колледж искусств им. У.Тхабисимова принимал гостей III Межрегионального конкурса ансамблей народных инструментов. Традиционный конкурс собрал под сводами колледжа более 140 начинающих музыкантов – учащихся детских школ искусств и студентов средних учебных заведений Адыгеи, Республики Калмыкия, Краснодарского края, Астраханской и Ростовской областей. Это 41 коллектив исполнителей-народников.

Конкурс проводился в двух номинациях: академический и фольклорный жанр; отличался составами: малый и большой ансамбли; и тремя возрастными категориями: от 9 до 20 лет. Общим оставалось одно: любовь к инструментальной народной музыке и огромное желание победить.

«Проведение конкурса в наше беспокойное время – дело хлопотное. И то, что умудрённые опытом педагоги и начинающие инструменталисты с одинаковым азартом откликнулись на приглашение поучаствовать в музыкальном состязании, говорит о верном выборе призвания. Что такое подготовка к конкурсу, знают многие приехавшие сюда – это и дневной титанический труд, и бессонные ночи, чувство вкуса, сила воли и до некоторой степени – мужество! Хотелось, чтобы ребята, которые стали украшением конкурса, остались в профессии на всю жизнь и запомнили, что музыкант – это цвет нации, будущее любой страны. Потому что вначале рождается искусство, потом – его подспорье, экономика. И никогда – наоборот!», – рассказал «АиФ-Адыгея» председатель жюри, профессор, ректор Астраханской государственной консерватории, заслуженный артист России, художественный руководитель квартета русских народных инструментов «Скиф» Александр Мостыканов.

С выступления этого прославленного коллектива начался первый конкурсный день. Высокая планка, заданная «Скифом», стала своеобразным лейтмотивом фольклорного праздника. Калмыцкий и нартский народный эпос, казацки плясовые, русские хороводы – практически весь калейдоскоп фольклорной музыки

юга России в исполнении юных дарований в течение трёх дней собирал полный зал. Здесь не было побеждённых, а в победителях всегда оставалась Музыка.

А.Топалова

ПОЛИНКА СЛУШАЛА «СКИФ» ЕЩЁ ДО СВОЕГО РОЖДЕНИЯ

Расскажу, какая трогательная история произошла со мной три года назад, когда я находилась, как говорится, в «интересном положении». Этот случай закрепился в памяти до мельчайших подробностей: стоит вспомнить, как тут же в моей голове звучит музыка...

В 2008 году, в День смеха (понятно, что 1 апреля) мы с мужем и нашими друзьями решили после работы пойти в консерваторию на концерт квартета народных инструментов «Скиф». С творчеством этого коллектива мы уже давно были знакомы (муж, Геннадий Топалов, закончил Астраханскую консерваторию как баянист), тем не менее захотелось послушать вновь. Свободных мест в большом зале не было, и нам пришлось расположиться на балконе. Отсюда можно было обозревать празднично настроенную публику и даже видеть, как музыканты поднимаются по винтовой лестнице перед выходом на сцену. Их появление сопровождалось громом аплодисментов. Так встречают только любимых артистов!

Но вот зал смолкнул и погрузился в атмосферу высокого искусства. Начался концерт. А когда «Скиф» заиграл «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» Бородина, публика вообще словно затаила дыхание. И вот в этой тишине я впервые ощутила

внутри себя нежные толчки ребёночка. Не скрою, я давно этого ждала: врач предупредил меня о том, что скоро начнутся шевеления плода, и мне нужно быть очень внимательной, чтобы их различить. Возможно, на концерте я этого и не заметила бы, так как толчки были ещё слабенькие, — если бы не одно обстоятельство: ребёнок толкался в такт звучащей музыки! К моему удивлению, толчки усиливались, когда в ансамбле начинал солировать баян. Наверное, малютка тем самым реагировала на знакомый инструмент, ведь в нашем доме баян звучит постоянно. В радостном волнении я шепнула мужу о «сигналах» нашего ребёночка. Положив ладонь на мой живот, Гена надеялся уловить ритмичные толчки. Но, увы, первые шевеления были настолько глубоко запрятыми, что различить их могла только я.

После концерта, переполненные впечатлениями, мы вместе с друзьями зашли в кафетерий. Завязалась приятная беседа, и я сообщила о своей радости. Друзья стали нас поздравлять, приговаривая, что, если такое случилось на концерте, ребёнок станет музыкантом, как папа.

Вот почему эту первоапрельскую историю я так хорошо запомнила и рассказывала каждый раз, когда меня спрашивали — что со мной происходило во время беременности. А наша доченька Полиночка родилась 11 сентября того же 2008 года. Надо сказать, что мы рано начали водить её на спектакли и концерты. Правда, самый первый выход в свет — в ТЮЗ — оказался преждевременным. Это было на Рождественской неделе, когда нашей малышке исполнился лишь год и три месяца. На детском представлении Полинка крутилась, как юла, и нам пришлось покинуть театр. Затем были ещё неудачные попытки пойти в театр вместе с дочкой. И мы решили подождать, пока она чуть подрастёт.

Однажды в воскресный день наша семья вновь отправилась послушать «Скиф». Этот концерт, посвящённый празднику Масленицы, знаменитые музыканты подготовили специально для детей. В программу вошли произведения, которые можно назвать золотым репертуаром коллектива. Как всегда, музыканты не только великолепно играли, но и живо общались с аудиторией. В консерваторском зале собралось много детей с родителями. Были и малыши, среди которых наша двухлетняя Полиночка казалась самой маленькой. О, чудо! Впервые наша доченька так спокойно

сидела весь концерт, что нам не пришлось покидать зал. Несомненно, ей понравилось выступление «Скифов». А, может быть, в их игре она ощущала нечто знакомое – то, что слышала ещё до своего рождения?! Ну, а мы после этого «Масленичного концерта» осознали готовность нашего ребёнка к восприятию прекрасного.

А.Смиховская

«СКИФ» ВЫЗЫВАЕТ У ДЕТЕЙ ИНТЕРЕС К МУЗЫКЕ

В нашем городе квартет русских народных инструментов «Скиф» – самый узнаваемый, и вряд ли можно встретить астраханцев, не слышавших об этом уникальном коллективе.

В 2005 – 2010 годах мне довелось работать директором Детской школы искусств №3 г. Астрахани и вести здесь же класс аккордеона. А чтобы дети приобщались к высокому искусству и видели, каких выдающихся результатов можно достичь в освоении музыкальных инструментов, в нашей школе ежемесячно проводились встречи с музыкантами и творческими коллективами города. И, пожалуй, самым желанным для наших учащихся было общение со «Скифом». Этот квартет виртуозов на русских народных инструментах каждый раз всем нам – преподавателям, учащимся и их родителям – дарил яркий праздник. Глубина интерпретации, тонкое ощущение стиля, художественно-техническое совершенство исполнения классических произведений и новых, неизвестных публике сочинений, доступные для любой аудитории пояснения ведущего (баяниста Александра Бабушкина) – всё это невольно втягивало зал в активное участие в концерте. Недаром выступления «Скифа» проходили в нашем довольно вместительном концертном зале при полном аншлаге и вызывали резонанс в сердцах слушателей.

Посетив концерт этого коллектива, учащиеся делились своими впечатлениями в виде письменных отзывов или рисунков. Вот лишь несколько из таких заметок:

– В нашей школе состоялся концерт ансамбля «Скиф». Они играли замечательные произведения: А.П. Бородин «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь», М.П. Мусоргский «Ночь на Лысой горе», Паганини «Тарантелла». Больше всего мне запомнилось «Половецкие пляски». Очень красиво звучало соло баяна. Концерт мне очень понравился! Я буду ждать, когда ансамбль «Скиф» будет показывать новую программу. (Курьянова Т., 4 класс).

– Я была на концерте «Скиф». Мне понравился весь концерт, а больше всего – музыкант с инструментом баян, потому что он был такой весёлый, как будто сам радовался, что играет на баяне. Самой лучшей была пьеса «Сказка». В ней рассказывалось о старушке, которая путешествовала по разным странам. Музыканты играли много красивой музыки, а мы угадывали музыку страны, где побывала старушка. (Подосинникова Л., 1 класс).

– Мне очень понравились произведения в исполнении ансамбля «Скиф». Музыканты исполняли все произведения с азартом, воодушевлением. Всё это говорит о высоком профессиональном мастерстве. Особенно интересно были сыграны этюды. В них переплеталась живая, весёлая музыка с медленной, грустной. Мне очень понравилась «Румынская песня», а ещё очень сильное впечатление произвели детские песенки-пьесы – «Чунга-Чанга», «Кузнецик». Вместе с ансамблем «Скиф» я побывала в необычном музыкальном путешествии по многим городам и странам. (Жидкова А., 3 класс).

– В нашей школе состоялся концерт ансамбля «Скиф». Мне очень понравился концерт и сам ансамбль «Скиф». В ансамбле «Скиф» было 4 человека. Они задорно и весело играли на русских народных инструментах. Это балалайка, баян, домра-альт и балалайка-контрабас. Народные инструменты звучали вместе как оркестр. Мне понравились «Половецкие пляски» композитора Бородина, «Ночь на Лысой горе» Мусоргского, «Тарантелла» Паганини. Я очень хочу, чтобы этот ансамбль ещё приехал к нам в школу. (Нгуен Н., 3 класс).

— *В понедельник в нашей школе с успехом прошёл концерт ансамбля «Скиф». Мне очень понравилось. На концерте прозвучало много прекрасных пьес. Ведущий сказал, что завтра «Скиф» выступит в консерватории. На следующий день там собралось много людей. В консерватории очень красивый зал и хрустальные люстры. Спасибо за концерт.* (Обухова А., 3 класс).

Важно, что непосредственное общение с учащимися, познавательные рассказы об истории возникновения инструментов, мастер-классы способствуют популяризации исполнительства на народных инструментах. Примером такого полезного общения (кураторства) явилась целенаправленная методическая помощь, оказываемая музыкантами «Скифа», профессорами консерватории, преподавателям и учащимся народного отделения нашей школы. В результате такого творческого общения мы открыли класс балалайки, а позднее организовали ансамбль балалаечников — «Балалас», который стал лауреатом многих областных, региональных, российских и международных конкурсов. А руководит этим коллективом Ольга Федотова — воспитанница Астраханской консерватории, где она занималась под руководством профессора А.В. Мостыканова.

Нельзя также не заметить, что «скифы» болеют душой за музыкальное воспитание подрастающего поколения, за состояние ансамблевого исполнительства на народных инструментах, поэтому их встречи с детьми неизменно вызывают искренний восторг и желание ребят заниматься музыкой.

Однажды нашего балалаечника Диму Трубицына спросили: «Дима, ты кем хочешь быть, когда вырастишь?» И он ответил, что мечтает стать «ректором консерватории».

И этот неожиданный ответ не был случайным, так как руководитель ансамбля «Скиф», замечательный исполнитель на балалайке Александр Мостыканов, игра которого так понравилась Диме, является ректором Астраханской консерватории.

Capriccio

Портретные зарисовки на фоне «Скифа»

Н. Куликова-Торопицына

МЕЛОДИИ ЦВЕТУЩЕГО САДА

Александр Мостыканов

Когда мои гости из Волгограда, доктор педагогических наук А.И. Артюхина с супругом неожиданно для себя попали на юбилейный концерт квартета «Скифа», их поразило даже не то, что большой зал консерватории был переполнен – слушатели стояли в проходах, сидели на подоконниках и толпились у дверей. И восторженные жаркие аплодисменты квартету они восприняли как должное, не жалея и собственных ладоней. Но их поразила атмосфера праздника, ликующего, звонкого и удивительно при этом семейного, словно каждый в зале был лично причастен к

замечательному юбилею, и словно это им, зрителям, каждым своим номер «Скиф» щедро дарил музыкальный подарок, при воспоминании о котором вот уже сколько лет возникает в душе ощущение праздника добра и света.

А для астраханцев услышать «Скиф» — то же, что увидеть благословенный цветок лотоса в заповедных куртинах Волги. То же восхищение, ну не чудо ли даровано. Та же гордость, что это в нашем городе, в нашей Астраханской консерватории родился музыкальный ансамбль, которому аплодирует Италия, Финляндия, Голландия, Норвегия, Австрия, Германия, Франция, Дания, Саудовская Аравия, Китай... Гастрольная карта разнопланова, но где бы не выступал астраханский «Скиф» — в Париже или в маленьких Кимрах, в Клингентале, где сразил высокое жюри с первого же своего появления и с достоинством увёз лауреатское звание в родной город, или в Элисте — всегда ему сопутствует даже не восхищение, а восторг слушателей.

Это взаимопроникновение — музыканты, безраздельно и увлечённо отдающиеся музыке и сцене, и зрители, благодарно и щедро возвращающие своим любимцам их энергию — рождает тот потрясающий эффект неувядающей молодости, который вот уже два десятилетия присущ «Скифу», как и его солистам. Взгляните на них — совсем как в сказке, все красавцы удалые, а главное, талантливые. Это заслуженный артист России, профессор Александр Бабушкин (баян), заслуженный артист России Игорь Калина (балалайка-контрабас), доцент консерватории Сергей Соколов (домра-альт) и руководитель ансамбля Александр Мостыканов (балалайка-прима) — заслуженный артист и заслуженный деятель искусств России, профессор, ректор Астраханской консерватории. И что особенно удивительно — квартет все двадцать лет, с 1992 года, играет в неизменном своём составе. Они не только сыгрались, они сдружились, фактически сроднились. Феномен «Скифа» ещё предстоит понять, осмыслить. Предполагаю, что и музыкальные критики, и психологи, и исполнители сломают немало копий в спорах о том, как и почему квартет «Скиф» не только состоялся, но и с каждым выступлением продолжает творческое восхождение, открывая в классической и народной музыке неистошимый запас жизненной энергии, красоту и глубину чувств души.

Теперь уже покажется странным, что будущий руководитель «Скифа» Александр Мостыканов в ранней молодости вовсе не собирался играть на балалайке. Конечно, на гитаре, да и как могло быть иначе в пору всеобщего увлечения Высоцким, Окуджавой – гитара царила в эфире, во дворах и в головах. Но в 1973 году, когда он поступал в Астраханское музыкальное училище, на отделение гитары не было приема. И преподаватель Марат Абубикерович Будинов, прослушав юношу, предложил поступить на отделение балалайки, тоже струнный инструмент, а параллельно пообещал заниматься с ним гитарой. И ни Будинов, ни Саша Мостыканов ещё не догадывались, что судьба уже распорядилась так, что отныне балалайка станет самым любимым его музыкальным инструментом. Удивились и родители – мама Антонина Андреевна, она работала швеёй, и папа Валентин Исавич, машинист тепловоза, – но мудро рассудили, раз сын увлекается музыкой, пусть будет хоть балалайка.

– Семья, где я вырос, не из музыкантов, в роду музыкой никто не занимался профессионально, хотя все любили музыку. И мои родные гордятся, что вот из наших один вышел в музыканты, – вспоминает Александр Валентинович. – У отца и мамы был хороший слух, они любили петь и благосклонно относились к моим занятиям.

А балалайка тем временем в руках молодого музыканта уже потеснила гитару и даже электрогитару, на которой Александр играл в созданном им клубном ансамбле, поскольку он успевал сочетать учёбу в училище и увлечение для души. Балалайка открывалась ему своими непостижимыми возможностями. Он и не представлял раньше, что за удивительный это инструмент с тремя струнами.

Любопытно, что первое упоминание о балалайке в письменных летописях относится к 1648 году, когда вышел указ о преследованиях скоморохов и их инструментов. И в рукописях Петра Первого упоминается балалайка. Балалайке посвящены строки в бессмертной поэзии Пушкина, Лермонтова, Добролюбова. А молодой Василий Андреев из Бежецка был просто потрясён первой встречей с балалайкой: «Звуки разгорались всё ярче, мелодия лилась, полная ритма, неудержимо подталкивая к пляске. Передо мной на ступеньках крыльца сидел крестьянин и играл... на ба-

лалайке! Я был поражён ритмичностью и оригинальностью приёма игры на балалайке и никак не мог постичь, как такой убогий с виду, несовершенный инструмент, только с тремя струнами, может давать столько звуков!»

«Первый концерт созданного Андреевым оркестра состоялся 20 марта 1888 года. Фотографии сохранились: никаких лаптей, онучей и косовороток – очень солидные господа! Фраки, манишки, роскошные усищи. И при этом – «Камаринская», «Барыня», «По улице мостовой», «Выйду ль я на реченьку» – что-то не очень аристократическое. И невиданный аншлаг, и успех настолько громадный, что Андреев удостоился высочайшей аудиенции», – удивляются современники.

Надо ли удивляться, что балалайка привела в 1990 году и молодого астраханского музыканта Александра Мостыканова в Бежецк, на родину создателя оркестра русских народных инструментов, где своим первым сольным концертом он проторил сюда дорожку и будущему «Скифу», и астраханским исполнителям. Для народников-оркестрантов Бежецк – своего рода Мекка. Успех в Бежецке как экзамен, и выдержать его – честь для музыканта. А к 150-летию В.В. Андреева здесь поставлен памятник балалайке – это ли не гордость для каждого, кто, как Мостыканов, открыл в балалайке для себя судьбу. Или это она, балалайка, открыла его и ведёт по жизни?

А он чутко и трепетно угадывает каждый звук, извлекаемый из тех самых трех струн, и пальцы касаются их стремительно, то нежно, то страстно, и каждый раз – как в первый раз, с затаённым волнением, а без этого не ответит балалайка, не зазвучит ясно и чисто, до замирания души, до радости в сердце. И когда взрываются аплодисментами зрительные залы, никому невдомёк, сколько вложено Александром Мостыкановым в это пиршество звуков. А иначе бы не состояться «Скифу», если бы также не относились и все его участники – единомышленники, друзья, подданные её величества Музыки, которая всегда жива, всегда права. И балалайка здесь очень даже причём.

При создании «Скифа», по аналогу с петербургским ансамблем «Терем-квартет», в котором балалайка-контрабас, баян и две домры – альтовая и малая, Мостыканов предложил вместо домры-малой – балалайку-прима, считая, что балалайка гораздо

богаче по тембру и шире по многообразию приёмов игры. А это даёт возможность «Скифу» работать не только в эстрадном, но и в классическом направлении: «Классику играть сложно, особенно западноевропейскую. В её исполнении, как в рентгеновском кабинете, просвечивают все недостатки. Но в нашем репертуаре — немало таких произведений, хотя визитная карточка «Скифа» — наши обработки русских народных песен. У нас свой почерк, и нас ни с кем не спутаешь. Любая народная музыка по корням близка к русской», — утверждает он.

Не потому ли и победы на международных фестивалях, аншлаги в гастрольных поездках? Лауреаты конкурса в Клингентале (Германия), а затем в Кастельфидардо (Италия). Сольный концерт в Риме, когда итальянский хор пел русские народные песни, а астраханский квартет ему аккомпанировал. Сольные концерты на фестивале во Франции, в Страсбурге. Грандиозный фестиваль в Дании, когда на закрытии, в парке Tivoli, из многих приехавших ансамблей, дали право сольного концерта только «Скифу» — и всюду с неизменным успехом.

О концертах в Саудовской Аравии (2009 г.) хочется сказать особо. Вот как сообщалось об этом на сайте Министерства культуры России. Единственным нерелигиозным праздником страны является двухнедельный Национальный фестиваль фольклора и культуры «Джинадерия». Вокруг столицы было разбито 12 павильонов, в которых представляли своё искусство провинции Саудовской Аравии и стран Персидского бассейна. Один павильон в 2,5 тыс. кв. м. был отдан России. Российскую делегацию возглавлял министр культуры Александр Авдеев. Столицу представляла Московская консерватория — трио «Новые имена»: два кларнетиста и баянист (из РАМ им. Гнесиных). Астрахань — квартет «Скиф». На торжественной церемонии открытия фестиваля присутствовал король Саудовской Аравии с шейхами и принцами королевской семьи. В первый день они посетили русский павильон. Как отметил художественный руководитель «Скифа» Александр Мостыканов, русский павильон был самым посещаемым: «Мы давали два концерта в день на протяжении 10 дней. Публика внешне спокойная, во время наших выступлений не могла сдерживать эмоций. Аплодисментами, топотом, криками: «I love Russia!», «Yes — Russia!» выражала своё дружелюбие и рас-

положение». Для арабов астраханцы подготовили специальную программу. Кроме своих визитных номеров «Валенки», попури на избранные темы, в неё вошли «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь» Бородина, несколько восточных пьес и другие сочинения.

Это лишь отдельные эпизоды из яркой и насыщенной гастрольной жизни квартета.

А как шёл к этому музыкально одарённый мальчик из посёлка Астрахань-2, из семьи, в которой не было профессиональных музыкантов? Самородок – да. Но если талант не помножен на упорный и терпеливый труд, никакой дар не спасёт. Прежде всего – учёба. Александр Мостыканов ставит учёбу во главу избранного пути. Сначала музыкальное училище. В 1977 году – поступление в Астраханскую консерваторию, в класс доцента Бориса Михайловича Стуса (ныне профессор, заслуженный работник высшей школы РФ). В 1982 году, после окончания консерватории, его оставляют на кафедре народных инструментов. Поступает в аспирантуру при Ленинградской (Санкт-Петербургской) консерватории и в 1987 году успешно оканчивает ассистентура-стажировку в классе заслуженного деятеля искусств России, профессора Александра Борисовича Шалова, выдающегося специалиста, который стал не только наставником, но и другом молодого музыканта из Астрахани, кому он с удовольствием доверил и исполнение своих произведений. И Александр Мостыканов на мастер-классах в различных музыкальных учебных заведениях, куда его охотно приглашают, непременно включает в программу сочинения Шалова, а в детских музыкальных школах играет его пьесы – «Игрушечные часы», «Балалаечка», «Весёлый барабанщик», восхищая и удивляя маленьких слушателей, открывая им русское чудо – балалайку, которая в его руках может сказать всё. Ей подвластны и миниатюры старинных мастеров Тартини, Боккерини, Дакена, и «Венское каприччио» Крейсlera, и романтическая «Канцона-серенада» Метнера, и страстная фантазия Сарасате на темы «Кармен» Бизе, и русская народная «Камаринская», разве всё перечислить...

Стремление учиться определяет его жизнь – и при этом балалайка, занятия по несколько часов в день на инструменте: она не прощает лености, расслабленности. И Александр с присущим

ему упорством и волевым характером, редкой нацеленностью на результат выстраивает сутки таким образом, чтобы всё успеть: и хорошо учиться, и заниматься на балалайке, и дружить, и влюбляться, и выступать на концертах, и читать, и слушать музыку.

Умение организовать себя, в первую очередь, оказывает ему по жизни неоценимую услугу. И только тот, кто не знает Александра Валентиновича Мостыканова, с 2003 года ректора Астраханской консерватории, может удивляться, как это он может совмещать: возглавлять, по доверию коллег, избравших его на отчётном собрании, консерваторию с её непростыми по нынешним временам проблемами и сложным, поскольку творческим, коллективом, и не расставаться с любимым детищем – квартетом «Скиф». Заниматься со своими студентами и аспирантами. А ещё выбрать время для рыбалки, для дачи, где хочется вырастить фруктовый сад, смастерить что-нибудь своими руками. Посетить концерты друзей и гастролёров. А семья? А внуки? Но он везде успевает.

Профессор А.А. Горбачёв, заведующий кафедрой струнных инструментов РАМ им. Гнесиных, известный балалаечник, будучи председателем жюри на конкурсе «Жемчужина Кубани» (Краснодар, 2010), так отозвался о конкурсантах из Астрахани, ставших победителями: «Учеников Мостыканова отличает культура игры на инструменте. К сожалению, в наше время её (культуры) остается всё меньше и меньше. Как здорово, что в Астраханской консерватории есть такой педагог, который может этому научить».

«Сам же Александр Валентинович с балалайкой не расстаётся ни на день. И его трепетное отношение к любимому инструменту воспитывает молодёжь без каких-либо нотаций, – рассказывает Наталья Муравьёва, лауреат многих фортепианных конкурсов. – Именно А.В. Мостыканов как ректор консерватории предложил мне учиться по классу органа в Казанской консерватории. Подумав, я согласилась и нисколько об этом не жалею. Стала дипломантом Международного конкурса органистов, сыграла несколько концертных программ. В этом году мне предстоит заканчивать Казанскую консерваторию, но совершенствоваться как пианистка и органистка я буду всю жизнь. Совершенствоваться, как мои дорогие учителя, среди которых я с радостью

называю и моего наставника Александра Валентиновича Мостыканова».

Игре на исконно русском инструменте - балалайке - в Твери учит одарённых детей преподаватель, имеющий крепкие немецкие корни, - Михаил Арнольдович Рихмайер. По окончании училища Михаил поступил в Астраханскую государственную консерваторию, где учился у именитого балалаечника, ныне ректора консерватории, Александра Мостыканова.

«Скиф» регулярно обновляет свой репертуар. Музыканты всё время в поиске нового.

«Но есть вещи, которые хочется слушать всегда, как обработку Шалова «Винят меня в народе». Соло балалайки звучит так трогательно, что и не выразить никакими словами, - признаётся художественный руководитель Астраханской филармонии, народная артистка России Наталья Тарасова. - Мостыканов - рафинированный музыкант, на уровне духовности. Ему нет равных в лирике. Своей игрой он затрагивает самые тонкие струны души. Это как катарсис... Квартет - его дитя, потому что у него гипертрофированное чувство ответственности за судьбу коллектива. Он солирует. Сам делает много инструментовок, ищет... Когда я пою со «Скифом», голос и инструменты созвучны. «Я так поражён, - сказал мне после концерта профессор РАМ им. Гнесиных, народный артист России В.Круглов. - Ваш голос идеально сливается с вибрацией струнных инструментов, и тон - чистейший, потому что обертоны совпадают».

Можно предположить, что в 2003 году, когда коллектив Астраханской консерватории своим выбором доверил ему высокую честь - стать ректором, перед Александром Мостыкановым возникла дилемма: балалайка и «Скиф» - или ректорская должность. «Немаловажно, что он тогда уже был титулованным педагогом-исполнителем, всё-таки заслуженный артист, профессор, и шёл он во власть не с целью извлечь для себя выгоду, но чтобы послужить во благо alma mater... Фигура Мостыканова как выпускника нашей консерватории - знаковая, это свидетельство достижений и зрелости вуза, - убеждена профессор Л.А. Круглова (которая сама была ректором консерватории в 1998-2003 гг.). - Победила его природная интеллигентность, душевная щедрость, от-

зывчивость, демократичность в отношениях с людьми. Обаяние замечательной творческой личности».

При этом, вспомним, – гипертрофированное чувство ответственности! И никакой дилеммы: балалайка – это судьба и любовь на всю жизнь, «Скиф» – любимое детище, консерватория – родная семья, alma mater. Разве можно поделить между ними любовь? А вот вместить всё в себя и благодарно отдать всё, что ты можешь сделать для них, – это редкостный дар, которым наделён Александр Валентинович.

Астраханская консерватория под его руководством успешно проходит государственную аттестацию, которая пристрастно оценивает не только творческий потенциал и музыкальные достижения преподавателей и студентов, выпускников консерватории, но и материальную базу: состояние классных аудиторий, мебели, наличие соответствующих музыкальных инструментов, фондов библиотеки и фонотеки, и многого другого, что требуется для признания вуза достойным своей высокой миссии – готовить высококвалифицированных специалистов.

Должность ректора консерватории – это не только руководство учебно-творческим процессом, но и ремонт помещений со всеми вытекающими отсюда проблемами, и обновление, пополнение музыкального инструментария, и тьма текущих вопросов, возникающих как бы ниоткуда, но не позволяющих отмахнуться или уйти в сторону. Да это и не в стиле, не в характере Мостыканова. Он умеет выслушать каждого, понять, поддержать, если предлагается новая идея или проект. Зато гордится, что преподаватели консерватории каждые пять лет доказывают в ходе конкурсной аттестации свою высокую квалификацию. Растёт и научный багаж: защищаются кандидатские и докторские диссертации, издаются учебные пособия и сборники научных статей, журнал «Камертон», недавно вышли книги о творчестве таких деятелей искусства, как народная артистка России Наталья Кимовна Тарасова и заслуженный артист России Сергей Евгеньевич Комяков. А разве не радость – обретение новых великолепных роялей известных фирм – «Steinway» и «Seiler», пианино «Essex» и других музыкальных инструментов. И наконец, после затянувшейся тяжбы с вселённым сюда некогда кафе «Виктория», удалось полностью отстоять великолепное старинное здание консер-

ватории, пополнить его репетиционными классами. Чего это стоило ректору, какого напряжения сил и здоровья, остаётся только догадываться. А он, со своей неизменной доброжелательностью, распространяться об этом не любит. Дела говорят за себя сами.

И когда в 2008 году в консерватории, согласно уставу, были назначены очередные выборы ректора, сомнений уже ни у кого не было, коллектив избрал Мостыканова на второй ректорский срок. Талантливый музыкант, энергичный руководитель, настоящий хозяин.

Но консерватория для него нечто большее, чем вуз, который готовит музыкальное будущее страны.

Когда-то, почти полтора века тому назад, Джоаккино Россини писал директору Миланской консерватории: «Я всегда был и остаюсь другом и защитником консерваторий. Их нужно рассматривать отнюдь не как колыбель гениев, поскольку Богу одному дано одаривать смертных (изредка), но как данное провидением поле соревнования, как полезный артистический питомник, из которого черпают капеллы, театры, оркестры, колледжи и т.д.»

Вот и для Александра Валентиновича Мостыканова консерватория – такой же питомник, цветущий сад, в котором произрастают удивительные плоды дарований. Сад, который нуждается в постоянном уходе, заботе и любви, без этого и яблоко не вырастет, и абрикос не созреет, а тут судьбы молодых и талантливых.

И им, и своим коллегам, и себе он внушает то, что понял ещё в ранней юности, в начале пути: музыкант обязан учиться всю жизнь, никогда не должен успокаиваться, почивать на лаврах. В этом – дорога к совершенству, и она никогда не кончается...

«Консерватория для папы – первый дом, всё свое время он здесь», – в этом признании его старшей дочери Ольги (Дякиной), тоже выпускницы консерватории, а теперь заведующей здесь учебной частью, лёгкая грусть тех детских лет, когда ей с сестрёнкой Аней так хотелось быть с папой больше, а ему всё некогда и некогда. Теперь она его понимает, и её дочка Настя тоже, наверное, хочет быть с мамой больше, но главное в том, что больше любить их, чем родители, просто невозможно, тем более, такие родители, как Александр Валентинович и Надежда Ивановна Мостыкановы. Они вместе уже тридцать с лишним лет, для него она «Надежда – мой компас земной», а он как маяк, с кото-

рым уверенно и надёжно в любую погоду. Перед глазами дочерей и их собственных уже семей (у Ани растёт сын Артем), – пример верности и любви.

Мелодия любви, мелодия цветущего сада проходит через всю жизнь Мостыканова, ширясь и наполняя своим многоцветьем. Ничего не убавилось! Всё так же балалайка, теперь уже не одна, а целых три прекрасных инструмента, которыми он дорожит: все три – авторской работы. Вот уже и «Скифу» двадцать лет – как пролетели, и не заметил, всё будто вчера: и лауреатские дипломы, и аплодисменты, и калейдоскоп гастрольных впечатлений, и дружба как родство. И почти десять лет – во главе консерватории, *alma mater* – и этим всё сказано. И дочки выросли, и внуки подрастают. И ещё один бесценный подарок – накануне праздника Дня защитника Отечества вторая внучка родилась – это Ольга отца порадовала. А на даче скоро зацветут яблони и вишни. Весна! А там и любимая рыбалка, Волга!

Более гармоничного, чем природа, на свете не существует. У русского философа Ивана Ильина есть мысль о том, что жизнь в идеале должна быть садом. Наверное, каждый, как Александр Валентинович Мостыканов, должен возделывать сад своей души. Занятие это трудоёмкое, но благодарное.

А.Свиридова

ЛИФТ ЕГО ЖИЗНИ **Александр Бабушкин**

Есть люди, насупленные лица и нескладная фигура которых вызывает сожаление. Глядя на них, невольно думаешь: «комплексы пожрали всю отпущенную им Господом жизнерадостность». Лица других также далеки от аполлоновского профиля, но какая-то деталь («полётность» движений, живость глаз, мужественный подбородок, чувственный рот) разит наповал, привлекает внимание.

Именно к последнему типу людей относится Александр Сергеевич Бабушкин. Сколько его помню (более тридцати пяти лет), он с юности был весёлым, лёгким «на подъём», любил «живые» отношения, чувства, и этот актив сохранил на все годы: его улыбка обнажает мужское обаяние, чему помогают глаза, которые в этот момент становятся словно «кошачьи», и окружающие сразу поддаются этой магии.

Кажется, что себя, любимого, он ставит на первое место, но душа полна доброты, отзывчивости, с радостью идёт на контакт. Таких людей трудно не любить, а любить — ещё труднее, так как они нравятся многим (женщинам!), восхищают...

С юности от него исходила внутренняя уверенность, сила: крепко сбитый, энергичный, чуткий к красотам природы, жизни, сторонник искусства, проникнутого ясностью мироощущения. Призвание музыки видит в том, чтобы развивать в учениках, слушателях добрые чувства, уметь находить красоту в звуках и окружающей действительности: человек, лишённый зрения — слеп, но слушая, воспринимая сердцем музыку, он не чувствует себя слепым...

Было бы обременительным подробно описывать повороты судьбы Александра Бабушкина — необъятность артистического репертуара (музыкальная школа, училище, консерватория, ассистентура-стажировка, концертное исполнительство), стилевые предпочтения (народная музыка, произведения зарубежных и отечественных классиков, романтиков, современных композиторов), гастрольные маршруты по странам и континентам (Италия, Франция, Германия, Дания, Австрия, Голландия, Финляндия, Китай и др.).

Остановлюсь лишь на некоторых эпизодах. Мало кто знает, что во время учёбы в музыкальном училище (1972-1976) Александр Бабушкин был чемпионом области по настольному теннису, а в период обучения в консерватории, будучи кандидатом в мастера спорта, вошёл в состав команды на первенство России.

За время службы в ансамбле Краснознаменной Каспийской флотилии (10.1981 — 05.1983) дал двести концертов в городах Советского Союза.

После окончания ассистентуры-стажировки у заслуженного деятеля искусств, профессора кафедры народных инструментов

ГМПИ им.Гнесиных Егорова Б.М. около трёх лет выступал с Александром Мостыкановым в дуэте, из которого впоследствии вырос квартет «Скиф».

«Школой мужества» можно назвать трёхмесячные гастроли (зима 2002-03) с московским ансамблем, в состав которого входили заслуженный артист России Александр Марчаковский (балалайка), народный артист России Сергей Лукин (домра), народный артист России Михаил Горобцов (домра-альт), – в лучших залах Европы с полутора-двухтысячной наполняемостью мест. Ансамбль дал 46 концертов в Берлине, Бонне, Амстердаме, Роттердаме, Антверпене, Дюссельдорфе и других городах. Помимо инструменталистов-народников в гастролях приняли участие оперные певцы лучших театров Москвы, а все вместе они выступали в качестве ансамбля «донских казаков».

Отдельный абзац об исполнительской составляющей. Программы государственных экзаменов в каждом звене музыкального образования говорят о высоком профессиональном мастерстве владения техникой игры на инструменте: И.С.Бах. Хроматическая фантазия и fuga d moll; Ю.Соловьёв. Соната для баяна; И.Штраус – И.Яшкевич. Весенние голоса (музыкальное училище); И.С. Бах. Органная токката с фугой d moll, «Дорийская»; Ю.Гонцов. Соната №2 – первое исполнение; П.Чайковский. Думка; К.М.Вебер. Вечное движение; В.Зайчиков. Семёновна (консерватория); И.С.Бах. Органная токката, адажио и fuga C dur; Й.Гайдн. Соната Es dur, «Большая»; В.Золотарёв. Партита; А.Кусяков. Сюита «Зимние зарисовки»; А.Тимошенко. Русская сюита (ассистентура-стажировка).

Баян в его руках давно обрёл способность передавать широкий спектр чувств, переживаний, когда «нет ничего невозможного», чего инструмент не смог, а исполнитель не сумел бы сыграть: от романтического «пианизма» (принцип «максимума нот») до воплощения звукового идеала «ударности», от скачкообразных, стаккатных, «стучащих» пальцевых фигур до кластерных созвучий, игры различными плоскостями ткани, от «сверхлимитного» грозно-агрессивного fortissimo до прозрачно звучащего, мерцающего pianissimo...

Связывая музыку с воспитательной ролью искусства, Александр Бабушкин особое внимание уделяет эстетической катего-

рии прекрасного как гармоничности и стройности (черты классического искусства), правдивости чувств, искренности, пафосу сострадания к человеческому горю, несчастью (черты романтического стиля), полистилистике как философскому обоснованию «связи времён», полижанровости, символике монограмм, чисел, колориту инструментального (иллюзорное воспроизведение смычковых, духовых тембров) как признаки музыкальной культуры XX века.

Что особенно привлекает в Александре Сергеевиче — это прямота (открыто высказывает то, что думает, в чём убежден, не считаясь ни с какими приводящими обстоятельствами и соображениями). Есть ещё одно коренное качество личности Бабушкина — подвижническое отношение к труду: ни плохое самочувствие, ни болезнь или утомление не могут заставить его нарушить очередное запланированное выступление. Слушатели помнят его выход на сцену Большого зала консерватории с загипсованной до колена ногой — пример творческой одержимости, неуёмной жажды исполнительства, трудолюбия, дисциплины (черты, унаследованные от отца — военнослужащего), преданности профессии, направленной на служение Музыке.

Мне часто приходилось выезжать в ДМШ и ДШИ Астраханской области в качестве члена аттестационной комиссии. Поездки с участием Александра Бабушкина всегда превращались в праздник: он становился «душой компании», вызывал восхищение тем, что удерживал в памяти сотни анекдотов. Незаурядно артистичен в высказываниях (способен молниеносно рождать комплименты, одобрительные реплики, шуточные выражения), в реакциях, поведении (любит внезапные парадоксальные афоризмы, в интонациях речи использует резкие смены *subito forte* и *subito piano*, обожает воспроизводить «в ролях» забавные случаи, тосты). Неслучайно он часто выступает в качестве ведущего концертных программ квартета «Скиф», в которых проглядывает присущее ему чувство юмора («Призрак бродит по Европе — призрак балалайки...»). Кроме того, он великолепный рассказчик! Позволю себе пересказ воспоминаний Бабушкина на тему: «Как я полюбил баян». Оказывается, знакомство с инструментом началось с двух с половиной лет. Маленький Саша брал альбом с железной пряжкой и, представляя его баяном, «аккомпанировал»

звучащим по радио мелодиям и самозабвенно пел (как мог и что мог!). Умиляясь и помня эти трогательные сцены, родители отдали сына учиться музыке, когда тот подросток.

Первым инструментом был «Ростов-Дон», доставшийся «по наследству» от дяди, который закончил культпросветучилище (погиб при испытании подлодки). Отец записывал весь репертуар сына в амбарную книгу и заставлял ежедневно проигрывать подряд все разученные пьесы. За допущенные ошибки понижал оценку, иногда лишал детского развлечения — игры в «альчики». А вот возражать или возмущаться было бесполезно — рядом с отцом лежал армейский ремень...

Всё кардинально изменилось уже в музыкальном училище — родители вставали среди ночи и гнали сына, увлечённо игравшего на баяне, в кровать...

Окидывая мысленным взором лифт его творческой жизни (1997 — доцент, 1999 — заслуженный артист РФ, 2003 — профессор, с 2004 года — декан оркестрового факультета Астраханской консерватории), поражаешься многоликости самовыражения — отличный педагог, виртуоз-инструменталист, замечательный ансамблист, аранжировщик. За этими внешними ступенями восхождения Личности скрыты глубинные штрихи феномена, имя которому Александр Бабушкин. Глядя на него, ещё раз убеждаешься, что жизнь даётся человеку для любви, для того, чтобы он насыщал положительными эмоциями мир вокруг себя и таким образом позитивно влиял на всю биосистему планеты.

Л.Егоров

КОНТРАБАСИАНА В СУДЬБЕ ИГОРЯ КАЛИНЫ

Осенью 2005 года, когда «Скиф» гастролитировал в Махачкале, по приглашению Дагестанской государственной филармонии им. Татама Мурадова, один из своих благотворительных концер-

тов наши музыканты дали для молодежи. Как всегда, программа была разнообразной: классика, фольклор, в том числе кавказские мотивы, джаз и даже рок-музыка. Правда, поначалу непоседливая публика особый интерес к происходящему на сцене не проявляла, хотя среди слушателей были в основном учащиеся музыкального училища и культпросветучилища. Ведущему концерт, Александру Бабушкину, пришлось обратиться к залу с репликой: «Молодые люди! Чтобы вынести ваши разговоры, нужно обладать большим чувством юмора». После этого «Скиф» начал играть «Контрабасиану» аргентинского композитора А.Пьяцоллы и буквально заворожил притихших ребят. А виртуозное соло Игоря Калины на балалайке-контрабас, не уступавшее откровениям лучших бас-гитаристов, победило скептически настроенную молодежь и перевернуло представление о русских народных инструментах как «второсортных». И это не удивительно. Игорь Калина, по мнению авторитетных музыкантов, является одним из лучших исполнителей на балалайке-контрабас в России. Недаром в 2004 году ему было присвоено почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

В своём профессиональном становлении И.В. Калина прошёл все ступени музыкального образования: детскую музыкальную школу, училище и консерваторию. И хотя как балалаечник обучался исключительно в Астрахани, по своему рождению — сибиряк. Родился Игорь в 1959 году в Красноярске, где прошли первые десять лет его жизни. В детстве он не отличался крепким здоровьем, и врачи посоветовали родителям сменить суровый климат на более тёплый. Благо, что мама Игоря, Алевтина Фёдоровна, была родом из астраханской Енотаевки (в Красноярске она работала по распределению, как выпускница Ростовского автодорожного вуза), и семья смогла переехать в Астраханскую область.

В Енотаевке мама стала работать архитектором в райисполкоме, а отец, Владимир Александрович, устроился дежурным оператором на буровых вышках. В общеобразовательной школе, где Игорь заканчивал восьмилетку, директором был В.И. Воскобойников. Учитель по призванию, Владимир Иванович был кумиром для мальчишек: организовал в школе шахматный кружок, занимался с ребятами спортом. Игорь с удовольствием играл в

шахматы и занимался боксом и борьбой. Но однажды к ним в класс пришёл преподаватель музыкальной школы Александр Борисович Аксёнов, который набирал учеников в класс балалайки, и ему удалось сагитировать ребят, в их числе Игоря, заниматься музыкой. А мама одобрила желание сына учиться в музыкальной школе по классу балалайки.

Закончив ДМШ за 4 года, Калина поступил в Астраханское музыкальное училище, где учился на балалайке в классе Александра Викторовича Ершова. Откровенно говоря, на балалайке Игорь занимался неохотно. Зато, играя в эстрадных ансамблях на танцплощадках, проявлял интерес к бас-гитаре. В этом его поддерживал старшекурсник Абрамович Борис, который учился как гитарист в классе М.А. Будинова. «Боря открыл мне глаза на многое. Мы вместе слушали записи наших и зарубежных ансамблей. Учились уму-разуму», – признаётся Игорь.

Оторвавшись от родительского дома и окупившись в самостоятельную городскую жизнь, Калина женился в 19 лет, а в 20 лет стал отцом. Сын Андрей родился, когда молодой папа заканчивал музыкальное училище, сдавая госэкзамены.

Несмотря на бытовые и материальные трудности молодой семьи, Игорь продолжил учебу. Он поступил в Астраханскую консерваторию, в класс Б.М. Стуса, ведущего педагога по классу балалайки. А так как училищный преподаватель Калины также занимался у Бориса Михайловича, то в вузе Игорь осваивал ту же самую балалаечную школу. Но из всех специальных дисциплин ему больше всего нравился оркестровый класс. Студенческим оркестром в тот период руководил В.М. Махов, который сумел довести учебный народный оркестр до уровня профессионального коллектива. Нашему студенческому оркестру, под управлением Махова, высокую оценку давали выдающиеся специалисты в этой области. К примеру, Ю.Н. Шишаков, заслуженный деятель искусств РСФСР, профессор ГМПИ (РАМ) им Гнесиных, известный композитор, присутствуя в Астрахани на своём авторском концерте, сказал, что оркестр народных инструментов Астраханской консерватории – лучший среди вузовских.

Консерваторию Игорь закончил в 1984 году, исполнив на выпускном экзамене сложную программу (в том числе Сонату для балалайки и фортепиано А.Кусякова). Он был готов и к пре-

подавательской, и к исполнительской деятельности. Однако в трудное перестроечное время, перебиваясь скудными педагогическими заработками в детской музыкальной школе, Калина вынужден был оставить свою профессию и искать работу, чтобы обеспечивать своей семье материальный достаток (у него было уже двое детей, так как в 1987 родилась дочь Олеся).

Сначала Игорь поступил учеником сварщика на судоремонтный завод, спустя год обогнал – по зарплате – профессоров: получал около 500 рублей в месяц (по тем временам – большие деньги). Но ведь работа газо-электросварщика – тяжёлый физический труд, к тому же небезопасный для жизни. Однажды, при монтаже буровой установки на заводе «Красные Баррикады», Игоря сильно ударило током. Испытав шок, он долго не мог прийти в себя. Стало страшно: сам ещё совсем молод, дети могут остаться сиротами. Этот эпизод стал последним в его заводской биографии. Игорь не смог себя заставить вновь приступить к работе. Не написал заявление об увольнении, не получил расчёт, просто «ушёл по-английски».

К тому времени появились возможности для возвращения в свою профессию. В 1990 году на базе Астраханского отделения Фонда культуры был организован оркестр русских народных инструментов. Возглавили коллектив Е.С. Тейтельман и В.М. Махов. Вначале Игорь играл здесь на балалайке-альт, а через год пересел на бас-балалайку. В 1992 году оркестр, под руководством В.М. Махова, получил статус филармонического, и, таким образом, Игорь Калина стал артистом, а затем и солистом Русского оркестра Астраханской государственной филармонии.

Именно тогда, в 1992 году, в его судьбе произошёл крутой поворот. Для Игоря было большой удачей получить приглашение от преподавателей консерватории балалаечника Александра Мостыканова и баяниста Александра Бабушкина, известных музыкантов-исполнителей (тогда они играли дуэтом и являлись солистами филармонического оркестра), в создаваемый ими квартет народных инструментов. Причем, они предложили Калине играть на балалайке-контрабас. Затем в ансамбль влился студент консерватории Сергей Соколов, который также сменил здесь привычную для него домру малую на домру-альт. Летом 1992 года этот квартет, названный «Скиф», был принят в штат городского

управления культуры (начальником управления культуры являлся Н.С. Терещенко) и вскоре стал лучшим творческим коллективом Астрахани.

В «Скифе» Игорь начинал на традиционной трёхструнной балалайке-контрабас. На таком инструменте он играл на Всероссийском конкурсе в Астрахани и Международном в Клингентале. На грани возможного, преодолевая боль в руке, он исполнял сложнейшую партию балалайки-контрабас в «Музыке скифов» астраханского композитора А.Блинова и поразил своим мастерством искушённую немецкую публику! Вместе с творческими успехами пришло и осознание своего нового исполнительского амплуа. Партии альтовой и басовой балалайки в русском оркестре, как правило, не требуют от исполнителя развитых технических навыков. Иное дело – камерный инструментальный ансамбль. Здесь каждый исполнитель – солист-виртуоз. Чтобы придать звучанию своего малоподвижного, «тяжёлого» инструмента необходимое изящество, Калине пришлось много работать над качеством звука, присущим сольным исполнителям.

В 1994 году «Скиф» гастролировал в Тверской области, в городе Бежецке, на родине В.В.Андреева, легендарного создателя Великорусского оркестра. Директор Бежецкого колледжа искусств Сергей Кислухин (кстати, выпускник Астраханской консерватории) предложил посмотреть музыкальные инструменты, заказанные им для местного народного оркестра. Там Игорь впервые увидел четырёхструнную балалайку-контрабас. «Нет нужды говорить о моём восторге, ведь это было мечтой – соединить балалайку-контрабас с бас-гитарой!», – вспоминает Калина. Когда же он получил из Бежецка желанный инструмент, то начал экспериментировать с его устройством (подтачивал гриф, обрабатывал верхнюю деку, использовал подставки разнообразной конфигурации и толщины, а, уж, сколько кожи для медиаторов было использовано – не сосчитать). Это был долгий трудный процесс в поисках своего звука. Эти поиски не ограничивались лишь внесением изменений в конструкцию инструмента. Игорь изучает исполнительский опыт выдающихся бас-гитаристов. Он понимает, что освоение технических приёмов игры на бас-гитаре поможет ему расширить исполнительские возможности балалайки-контрабас. При всей кажущейся очевидности этого творческого

решения, его реализация оказалась делом очень трудным. При многих сходных чертах (строй, количество струн, их приближительная длина) эти инструменты имеют разную природу. Бас-гитара – инструмент электронный, поэтому исполнитель может менять многие параметры аппаратурной настройки, которые помогают ему достигать нужного эффекта звучания, облегчают выполнение виртуозных штрихов. На балалайке-контрабас всё это невозможно, и исполнителю приходится максимально оттачивать своё техническое мастерство. Такие, уже достаточно распространённые в среде бас-гитаристов приёмы игры, как слэп, тэппинг, флажолетная техника, в практике балалаечников почти не встречаются. Однако Игорь Калина овладел этими приёмами и успешно применяет их в своей исполнительской практике.

В 1996 году «Скифы» гастролировали во Франции. Поездка состоялась по приглашению дирижёра эльзасского оркестра аккордеонов Раймонда Кейта. И тогда же Кейт подарил нашим музыкантам ноты пьесы «Nicho» А.Пьяццоллы. Как вспоминает Игорь, они острословили по поводу русской транскрипции названия – «Ничё»: мол, «нечего играть», или «ничё, справимся». Но так или иначе, до них дошел слух, что знаменитый аргентинский композитор посвятил это сочинение своему другу-контрабасисту, которого звали Нихо (или Кихо). Поэтому, когда в Астрахани, у Махова, появился другой вариант этой пьесы, оркестр исполнял её с названием «Кихо». Предложив Игорю сыграть здесь контрабасовое соло, дирижёр предоставил ему свободу творчества, чтобы переложить партию смычкового контрабаса для балалайки-контрабас. Естественно, простое переложение не могло решить исполнительских проблем. Такие приёмы игры, как, например, глissандо от верхней ноты к нижней, да ещё на целый такт, или длительное пиццикато на мелких длительностях, на балалайке-контрабас представлялось, поначалу, неисполнимым. И тогда Калина предложил собственный вариант, аранжированный под «русский народный контрабас».

Наверное, поэтому, когда Мостыканов инструментовал привезённую из Франции пьесу «Nicho» для «Скифа», он аранжировал её вообще без контрабасовой каденции. Как признаётся Игорь, ему пришлось много потрудиться, прежде чем его контрабасовое соло было включено в эту пьесу. И даже пресловутое

пиццикато у него стало получаться. Причём именно виртуозное соло Калины каждый раз приводило в восторг слушателей. Нестрашно в интерпретации «Скифа» пьеса получила название «Контрабасиана».

На концерте, посвящённом 50-летию И.В. Калины, в зале Астраханской филармонии, юбилей вновь сразил публику «Контрабасианой». Это было его оригинальным ответом на поздравления. Как отзывается об этом концерте музыковед А.В. Свиридова, контрабасист «продемонстрировал поражающие слух звуковые эффекты, тембровые изыски, технические возможности балалайки-контрабаса. Невозможно охарактеризовать всю гамму художественных достоинств сочинения «короля нового танго» Пьяццоллы, а главное, вдохновенный процесс исполнения, утончённую музыкальность, гибкую нюансировку от пианиссимо до фортиссимо, великолепную техническую базу, артистизм, латиноамериканскую страсть. Bravo, маэстро!».

Но не только «Скиф» стал судьбой контрабасиста. Играя в квартете, Калина не порывает связи с оркестром народных инструментов. Кстати, именно здесь, в оркестре, он встретил свою «вторую половину» (к тому времени его первый брак уже распался) — Елену Серединцеву. Она училась в Астраханской консерватории на аккордеоне, занимаясь в классе профессора А.С.Бабушкина. По приглашению В.М. Махова, Елена стала играть в Русском оркестре филармонии на гуслях, а потом, являясь воспитанницей Вячеслава Михайловича по классу дирижирования, заняла в оркестре место второго дирижёра.

Несмотря на разницу в возрасте, взаимопонимание Игоря и Елены было настолько очевидным, что после знакомства они не могли жить друг без друга. А самой большой их радостью стало рождение сына Илюшеньки. Как говорится, Калина в свои зрелые годы пережил «вторую молодость», а Серединцевой, недавней выпускнице консерватории, пришлось «взрослеть не по годам»: в 2009 году она возглавила филармонический Русский оркестр имени своего создателя В.М. Махова (умер в 2008 г.).

К сожалению, в наших консерваториях всё ещё нет узаконенного обучения по классу балалайки-контрабас. Интерес к этому инструменту сейчас значительно возрос. Несомненно, в Астраханской консерватории класс балалайки-контрабас мог бы ве-

сти заслуженный артист РФ И.В. Калина. А если в нашем вузе появится эстрадное отделение, то педагога по классу бас-гитары также не придётся искать: исполнительский опыт И.В. Калины позволит ему успешно работать и в этой области музыкального искусства.

С.Алеева

ДОМРУ ВЫБРАЛ СЛУЧАЙНО И НА ВСЮ ЖИЗНЬ Сергей Соколов

Сергей Соколов родился 18 мая 1969 г. в небольшом городке Вичуга Ивановской области. Отучившись в местной музыкальной школе по классу домры 4 года и сдав экзамены за 5 класс экстерном, в 1984 он поступает в музыкальное училище г. Иваново (в 2013 училище отметит свой вековой юбилей). Об этих годах начального профессионального становления у Сергея остались очень яркие воспоминания.

Будучи с детства любознательным, в первые школьные годы пробовал свои силы в разных кружках, какие функционировали в то время в местном Доме культуры: авиамodelьном, художественного слова, рисования, в футбольной и хоккейной секциях. Но однажды (тогда Сергею было 11 лет) он увидел объявление о наборе в музыкальную школу на специальности фортепиано и скрипка (до 7 лет), баян, балалайка, домра (до 12 лет). Его выбор в пользу домры был сделан «от обратного»: что такое баян и балалайка, он хорошо знал, а вот о домре не имел абсолютно никакого представления - никогда не видел и не слышал звучания этого инструмента! Объявив о своём решении родителям (в семье не было профессиональных музыкантов, но петь любили, мама пела в любительском хоре), Сергей самостоятельно пошёл сдавать вступительные испытания. Отчётливо - вплоть до зрительных впечатлений - помнит он, как нашёл в глубине парка старый бревенчатый сруб, который оказался музыкальной школой, как поразило его большое количество народа, длинные списки претендентов, внимательные лица комиссии из семи человек. Потом

было напряжённое ожидание своей участи и удивление от решения комиссии: Сергеем сразу же объявили, что он принят! Оказалось, что в тот год конкурса на домру не было.

Самое интересное, что похожая ситуация повторилась при поступлении в училище: были большие конкурсы на другие специальности, а на домру конкурса не было именно в этот год. Позвело? Может быть. Но если один раз – случайность, то два раза – это уже закономерность. Похоже, сама судьба открывала ему прямой и свободный путь в профессию.

Учиться Сергею нравилось всегда, нравилось играть в ансамбле, оркестре. Участь на первом курсе училища у молодого энергичного педагога, выпускника Астраханской консерватории Л.Ю. Зеличонка, Сергей узнал, что педагоги народного отделения организовали творческий коллектив «Истоки», в котором играли в свободное от работы время не только для души, но и для дополнительного заработка. Коллектив был мобильный, состоял из пяти исполнителей (домра, балалайка, альтовая домра, бас-балалайка и баян). Сергей не раз слышал их игру, завидовал. И тут судьба снова преподносит ему сюрприз: домриста-альтиста, только что окончившего училище, забирают в армию, а Сергеем, практически в приказном порядке, сообщают: будешь играть в ансамбле! Можно себе представить, какую гамму чувств испытал тогда 16-летний юноша: волнение, радость, ответственность, может быть даже и неуверенность (ведь учился на малой домре, а в ансамбле надо было играть на альтовой). Но интерес взял верх над сомнениями, к тому же появился и материальный стимул – работая в профессиональном творческом коллективе при Ивановской областной филармонии, Сергей мог уже самостоятельно себя обеспечивать. За три года учебы в училище он в составе «Истоков» исколесил с концертами всю Ивановскую область; летом давали по два-три концерта в день – это была отличная профессиональная закалка. С «Истоками» же, в составе городской «правительственной» делегации, Соколов впервые побывал за рубежом – в польском городе-побратиме Лодзи.

Безусловно, именно тогда созрело решение продолжить профессиональное музыкальное образование. Осталось выбрать вуз. Планы строились различные, но решающим оказался совет педагога по специальности, который учился в Астраханской консер-

ватории у одного из первых её выпускников В.А. Роммеля, лауреата Всероссийского конкурса (ныне живёт в Германии). Успешно сдав вступительные экзамены, в 1988 году Сергей Соколов попадает в специальный класс Ю.В. Носкова.

Конец 80-х – начало 90-х (годы учёбы в консерватории) было нелёгким временем как для культуры, так и для страны в целом. Но консерватория предоставляла много возможностей для самосовершенствования. Здесь работали (и продолжают работать) замечательные педагоги, любящие своё дело, энтузиасты культуры, сохранившие атмосферу духовного оазиса в сложном, неустойчивом мире тех лет, постоянно что-то ищущие, организовывающие, вдохновляющие своим примером.

Хочется присоединиться к словам благодарности практически каждому члену этой большой творческой семьи – и, конечно, не только педагогам по специальности, но и преподавателям теории, истории музыки, общегуманитарных дисциплин! Только сейчас начинаешь понимать (а поначалу об этом и не задумываешься), что многие навыки, полученные в процессе освоения разных предметов, пригодились впоследствии в самостоятельной жизни. Много значили и встречи с неординарными людьми, яркими личностями, настоящими профессионалами.

Ещё в пору работы в «Истоках», Сергей Соколов наблюдал искусство приглашённого к ним в один из сезонов солиста, который играл на различных гармошках, на дровах, свистульках, жалейках, ложках, пиле, трещотке. Подключал он к исполнению на своём «инструментарии» и основной состав ансамбля. Запомнилось, как всё это было необычно, всё шумело-гремело, публика была в восторге. После этих выступлений училищный педагог Сергея Л.Ю. Зеличонок, сам серьёзно увлекавшийся игрой на «параллельных» инструментах, приносил в класс различные духовые инструменты (жалейки, дудки, волынку), давал своим ученикам пробовать играть на них.

Неожиданное (закономерное!) продолжение это нашло на втором курсе консерватории, когда под руководством К.В. Гузенко началось изучение предмета «Народное музыкальное творчество». Всё дело в том, что сам молодой педагог в ту пору серьёзно занимался со своим ансамблем «Бударочка», очень «горел» этим, привлекал студентов к сотворчеству, рассказывал много

любопытного, делился полевыми впечатлениями. Ребятам было интересно, весело, они вместе пели, играли на всём, что звучит. Здесь уже Сергей Соколов целенаправленно начал осваивать игру на народных духовых инструментах.

Позже, с 2005 по 2008 год, ему случилось работать руководителем инструментальной группы в студии народного творчества «Раздивье» (центра культуры «Виктория» ООО «Газпромдобыча-Астрахань»), которым в то время руководила И.В.Тарасова – нынешний министр культуры области. Долго искали свой «неповторимый» стиль – отказались от академического состава и, в конце концов, пришли к идее создания своего рода фолк-группы, которая походила бы на деревенский ансамбль, играла бы «а ля непрофессионалы», то есть внешне спонтанно, импровизационно. К тому же участники должны были быть «синтетическими исполнителями»: владеть одновременно игрой, пением, танцем. И здесь здорово помог студенческий опыт: приходилось одновременно работать с ансамблем над разучиванием инструментальной части и самостоятельно осваивать наигрыши на жалейке и рожках (был специально приобретён целый набор редких инструментов – владимирских рожков, играть на которых очень непросто), потом были вокальные репетиции и разучивание танцевальных движений. Сделали оригинальную программу и с успехом выступили на газпромовских фестивалях в Геленджике и Амстердаме (об этом остались хорошие воспоминания) и, разумеется, приобрели новый опыт и навыки.

Пригодились эксперименты с народными духовыми инструментами и в «Скифе», в составе которого Сергей Соколов, равно как и все его старшие коллеги по ансамблю, трудится со дня основания – 1992 года.

Трудовая биография Сергея Соколова в Астрахани начала складываться параллельно учёбе в консерватории. В 1990-м году на базе Астраханского отделения Советского фонда культуры был организован оркестр русских народных инструментов, с 1992 ставший филармоническим (ныне имени его создателя В. Махова). В оркестре играли бывшие выпускники консерватории и некоторые студенты. На III курсе консерватории Соколова взяли в этот коллектив, и он проработал в нём 2 года. Здесь ему пришлось играть на альтовой домре, чему он поначалу сопротивлял-

ся (так как инструмент этот, в отличие от малой домры, в оркестре не солирующий).

Но вскоре молодой домрист почувствовал, что к нему стали присматриваться как к потенциальному ансамблисту. Оказалось, что в 1992-м году в Астрахани должен был пройти Всероссийский конкурс ансамблей народных инструментов – благодаря стараниям тогдашнего проректора консерватории Е.С. Тейтельмана, который часто бывал в Москве и добился этого почётного права для Астрахани. Следует заметить, что Евгений Семёнович поддержал также инициативу А.Мостыканова создать камерный концертный коллектив, впоследствии ставший квинтетом «Скиф». Костяк был уже сформирован (баян, балалайка-прима, балалайка-контрабас), затем пробовали разных исполнителей на домру-альт. Но конкурс – это очень ответственно, тем более, если ты работаешь рядом с уже опытными исполнителями, лауреатами конкурсов, к тому же твоими педагогами. И некоторых это пугало.

Вот как комментирует события того времени сам Сергей Алексеевич: «Когда предложили попробовать поработать мне, я согласился: не знаю, был ли это юношеский задор, желание испробовать что-то для себя новое, переоценка своих возможностей – неизвестность тогда не пугала. Но когда начали репетировать – два раза в день по несколько часов, – я понял, что был не готов к таким нагрузкам. К тому же я учился на последнем курсе консерватории, и мне надо было готовить программу госэкзамена на малой домре, в то время как конкурсный репертуар приходилось учить на альтовой домре. Выматывался я страшно».

И снова это не просто счастливый случай, но закономерное продолжение начатого: ведь за плечами у молодого артиста уже был опыт работы в концертном ансамбле Ивановской филармонии, он-то и помог Сергею не только вписаться в коллектив, но и уверенно продвигаться к намеченной цели. «Программу мы сделали, обкатали её, съездили на фестиваль в Дагестан, давали концерты, потом снова репетировали, готовились к конкурсу и... заняли на нём 1 место!», – вспоминает Соколов.

Это был не просто успех, к этому шли целенаправленно. Из своего прошлого конкурсного опыта старшие коллеги Соколова (А.Мостыканов, А.Бабушкин) знали: для того, чтобы победить,

надо быть на голову выше столичных исполнителей, тем более что в то время конкурсы были очень сильными, представительными, многие их участники и сегодня являются значимыми и знаковыми фигурами в отечественном (и не только) искусстве. Победа стала для «Скифа» и наградой, и стимулом к дальнейшим шагам в этом направлении.

На счету «Скифа» участие в фестивалях, победы на конкурсах, свыше тысячи концертов более чем в 70 городах России, Германии, Франции, Дании, Норвегии, Италии, Саудовской Аравии, Китае, Голландии, Туркменистане. И за всем этим, разумеется, постоянный труд, совершенствование мастерства, неуспокоенность, творческий поиск. Никаких скидок на возраст, на неопытность, на загруженность педагогической или оркестровой работой, на какие-то личные проблемы. Всё это сполна почувствовал на себе Сергей Соколов. Особенно тяжело было в начале совместной работы, когда приходилось учиться всему и сразу: выстраивать отношения внутри коллектива, прислушиваться к наставническим советам, перенимать опыт старших коллег, одновременно заканчивать вуз.

«При всей непохожести характеров и темпераментов, при возникающих порой творческих разногласиях, это те люди, которых я уважаю, с которыми я хотел бы и дальше работать, они знают, на что я способен, им уже не нужно ничего доказывать» - таков личный вывод Сергея Соколова о долгих двадцати годах деятельности в «Скифе».

Самой существенной мотивацией и сильнейшим стимулом для всех участников квартета являются концертно-гастрольные поездки, в которых коллектив не только достойно представляет своё мастерство и культуру России, но и получает новые впечатления, завязывает творческие контакты. «После серьёзного, напряжённого труда по подготовке программы поездки по миру - это отдушина, их ждёшь, от них получаешь массу удовольствия. Выход на сцену - это такой колоссальный выброс адреналина, как для других подъём на вершину горы или спуск в глубины океана, - от него получаешь мощный заряд энергии, которого хватает на очень долгое время!»

За годы гастролей накоплено много интересных и полезных знакомств, услышано много различных (пристрастных и беспри-

страстных) мнений. Запомнились встречи с петербургскими коллективами – легендарным «Мюзетом» (аккордеоны, гитара, ударные), знаменитым «Терем-квartetом». Невольно возникало сравнение своей и чужой манеры игры: многое импонировало, что-то не сильно впечатляло. Но главное – почти всякое сравнение убеждало в правильности собственного выбранного пути!

Настоящим открытием для наших музыкантов стал высокий уровень организации в европейских странах сети и фестивалей любительского исполнительства. Поразило и количество участников фестивалей, которые на 2-3 дня съезжаются из разных уголков, арендуют на собственные средства (членские взносы) огромные залы, общаются за кофе, играют местный фольклор и джаз, а чтобы оживить атмосферу, приглашают профессиональные коллективы для своего рода мастер-классов.

Впечатлили достопримечательности старой Европы: Страсбург с готическими соборами, горный монастырь во Франции, в который надо подниматься в прямом смысле «по облакам», старинные узкие улочки, дома знаменитостей и живописнейшие виды гор, долин, озёр Австрии. Там начинаешь понимать «гениальное соответствие» великолепия природы (которая сама суть произведение Высшего искусства) и классических шедевров европейской музыки, живописи: кажется, достаточно просто впитывать в себя окружающее – и потом переводить всё это в звуки, краски...

Не меньше впечатлений осталось от встреч с неповторимой и своеобразной культурой Ближнего и Дальнего Востока, знакомство с которой непременно продолжится в будущем. А сколько нового ещё только предстоит увидеть, в каких уголках планеты удивить своим искусством!

Есть ещё несколько граней творческого портрета С.А.Соколова – это его преподавательская и методическая деятельность.

Из служебного досье: Сергей Алексеевич Соколов – один из ведущих преподавателей АГК. Будучи выпускником этой же консерватории (1994 г.), он в 2000 году успешно закончил аспирантуру по специальности «инструментальное исполнительство» (класс профессора, заслуженного артиста РФ Мостыканова А.В.). С 1998 года работает на кафедре народных инструментов (с 2005

г. — и.о. доцента), преподаёт специальные дисциплины: специальность (домра малая, домра-альт, домра-бас), ансамбль, «История исполнительства» и «Методика преподавания игры на домре». Им разработаны учебно-методические комплексы по курсам «Специальный инструмент. Домра», «История исполнительства», «Родственные инструменты», «Видеокурс». Среди выпускников класса Соколова С.А. — концертные исполнители, преподаватели музыкальных учебных заведений, работники учреждений культуры, лауреаты международных, всероссийских и региональных конкурсов и фестивалей. Соколов С.А. постоянно принимает участие в работе жюри различных городских, региональных и всероссийских конкурсов, является членом аттестационной комиссии ДМШ и ДШИ г.Астрахани. В качестве методической помощи им проводятся мастер-классы по специальности домра в музыкальных колледжах различных городов России.

Сергей Алексеевич — требовательный педагог, воспитанный в серьёзных академических традициях, этого же он добивается от своих учеников. Но ему не чужд и эксперимент: в классе ансамбля он часто предлагает собственные аранжировки для различных составов, разнообразит репертуар сочинениями современных композиторов. Ему и самому интересно принимать участие в концертах Фестивалей современной музыки, играть на творческих вечерах композиторов. Как говорит Сергей Алексеевич, в репертуаре которого есть несколько произведений его коллеги Ю.П. Гонцова, «музыка эта довольно сложная, иногда неудобная для исполнения, но когда сам композитор разъясняет, чем он руководствовался при её написании, многое становится понятным».

В 2011 году Сергея Соколова утвердили на должность заведующего кафедрой народных инструментов. Под началом у одного из самых молодых педагогов кафедры (моложе С.Соколова только преподаватель по классу дирижирования Е.Серединцева) оказались маститые профессора, заслуженные артисты. Но и это случилось не вдруг: поработав несколько лет в качестве секретаря кафедры, помогая своему предшественнику на этом посту А.В. Мостыканову, С.А. Соколов постепенно втянулся, реально погрузился во внутрикафедральную работу, а целеустремленность и ответственность, сдержанный и спокойный характер позволили ему заслужить доверие старших коллег. По мнению Сергея Алек-

сеевича, самое сложное в работе «кафедрального начальника», помимо оформления различной документации, - это поддерживать внутри преподавательского коллектива уровень деловых, конструктивных, уравновешенных отношений, уметь организовать работу так, чтобы не возникало поводов для трений. Всё это требует терпения, такта, а порой изобретательности и дипломатии.

Свободного времени при такой «многопараметровой» загруженности практически не остаётся. Тем радостнее посвящать немногие минуты отдыха любимой семье, дочерям, друзьям, книгам... Всё идет своим чередом, появляются новые идеи, строятся новые планы, судьба предоставляет новые возможности. Сергей Соколов спокойно и уверенно следует своей судьбе, а итожить пока слишком рано.

Tutti frutti

По прослушивании «Скифа»

А. Свиридова

«СКИФ» КАК КВАРТЕТ НАРОДНО-АКАДЕМИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

Квартет! Это название жанра – четырёх инструментов одной оркестровой группы (струнной); это ансамбль четырёх вокальных голосов; разнотембровый состав четырёх инструменталистов, каждому из которых предназначена особая партия-«роль».

Квартет «Скиф» – четыре русских народных инструмента (балалайка, альтовая домра, балалайка-контрабас, баян) с разнообразным арсеналом звучания в руках четырёх исполнителей-виртуозов. Коротко о каждом инструменте.

Сколько прекрасных слов сказано о балалайке! «Что за прелесть эти балалайки» (П. Чайковский), «Любите балалайку и Музыку» (А. Горбачёв), «Балалайка – душа России» (Ф. Липс). Сколько в этих высказываниях нежности, тепла, искренности.

И невольно представляешь... Санкт-Петербург, 27 февраля 1887 года, Дворцовая Набережная, 2, дворец князей Ольденбургских (ныне Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусства, камерный зал, ауд. 326). В этом зале, в Высочайшем присутствии императора Александра III, удостоился

играть Василий Васильевич Андреев — виртуоз-самоучка, возвысивший простую деревенскую «бренчалку» до статуса профессионального академического музыкального инструмента...

Это было начало повышенного интереса к народному исполнительству, образования кружков, концертных выступлений, следовательно, бурного развития инструментария, создания исполнительских школ. Путём титанических усилий, настойчивости в работе, путём проб и ошибок, выдержки и силы воли преданные своему делу энтузиасты создали прочный фундамент будущего народно-инструментального исполнительства. А далее конкурсы, фестивали, ярмарки талантов — таков процесс возвращения поколений высококвалифицированных исполнителей.

Пройдя путь от народного инструмента к академическому (через совершенствование конструктивных свойств), балалайка привлекла внимание профессионалов — композиторов и исполнителей. Как солирующий инструмент в различных ансамблях и оркестрах, включая симфонический, балалайка заняла лидирующее положение в исполнительстве на народных инструментах. Для неё писали С.Василенко, А.Гречанинов, Н.Будашкин, Н.Чайкин, П.Куликов, А.Кусяков, А.Шалов, П.Нечепоренко, В.Городовская и др.

Любой народный инструмент создавался умельцами, руки которых называли «золотыми». Каждый исполнитель «прикипает душой», «роднится» со своим инструментом и как близкому «очеловеченному» предмету прощает недостатки, а инструмент, в свою очередь, «живописует» сценический портрет исполнителя (темперамент, артистизм, модус эмоций и чувств — душевные свойства).

На каких инструментах начинали и продолжили играть «скифовцы»?

Как рассказал руководитель ансамбля «Скиф», ректор Астраханской консерватории Александр Валентинович Мостыканов, вначале у него была балалайка мастера Валерия Прилипко. Интересно, что и сам мастер — выпускник Астраханской консерватории, являлся солистом московского оркестра «Боян». А сейчас В.Прилипко живёт в Италии и продолжает делать русские музыкальные инструменты. При всех достоинствах его балалайки, главное из которых — певучесть звука, Мостыканову давно хоте-

лось играть на инструменте мастера В.П. Нечепоренко (племянник великого балалаечника П.И. Нечепоренко). И эта мечта осуществилась в 2002 году. Однако последние три года предпочтение в концертной деятельности отдано инструменту одного из лучших современных мастеров России – Валерия Гребенникова, прекрасного балалаечника, выпускника РАМ им.Гнесиных. Однако для себя Александр Валентинович играет на всех своих балалайках, к которым он относится с большой любовью и нежностью. Достаточно услышать в его исполнении «Винят меня в народе», в обработке А.Шалова, чтобы ощутить, как трепетно отзывается инструмент на прикосновение чутких рук талантливого музыканта.

По свидетельству М.И. Имханицкого, сохранились многочисленные изображения старинных русских домр, а в XVI-XVII веках у скоморохов домра была «одним из самых распространённых и любимых инструментов», «предназначенных прежде всего для коллективного музицирования».

Выразительные возможности альтовой домры вытекают из её специфических звуковых свойств: возможности «петь», «дрожать», «вибрировать» (мягкое ровное тремоло), быть яркой и звонкой в аккордах и, конечно, «бренькать». Поэтому дуэт балалайки и альтовой домры в медленном темпе – это лирический дуэт «вторящего согласия», дуэт «влюблённой пары», двухголосие «дамы» (балалайка) и «кавалера» (альт); в быстром темпе – темпераментная стихия танца с почти зримой конкретностью пластических движений, выраженных музыкой.

Соколов Сергей Алексеевич, до того как стать участником «Скифа», обучался на домре малой. В детской музыкальной школе родного города Вичуга Ивановской области ему дали напрокат домру из фонда школы. В Ивановском музыкальном училище он играл уже на собственном инструменте, который был куплен у домриста из полетаевского оркестра «Боян». После поступления в Астраханскую консерваторию Соколов приобрёл домру малую мастера Шебалина (из подмосковного Звенигорода, где до сих пор мастерят домры и балалайки). Но уже тогда его исполнительская жизнь оказалась тесно связанной с альтовой домрой. На домре-альт он стал играть по просьбе руководителя и дирижёра

оркестра русских народных инструментов Махова Вячеслава Михайловича. А участие в квартете «Скиф» окончательно решило его судьбу как домриста-альтиста. Поступив в консерваторию на домру малую, он заканчивал вуз (в классе Ю.В. Носкова) на домре-альт. Затем совершенствовался по этой же специальности в ассистентуре-стажировке (под руководством А.В. Мостыканова).

Однажды в Астрахани гастролировал Национальный оркестр им. Н.П. Осипова, и солист-домрист М.Горобцов показал свой инструмент, который был результатом содружества исполнителя и мастера: Михаил Горобцов – Геннадий Смыгин. Размер нового инструмента оказался чуть больше «стандарта», что позволило назвать такую домру «большой». Технические параметры этого инструмента (в первую очередь акустические) превосходили возможности обычной альтовой домры. Приобретение домры мастера Смыгина Сергей Соколов расценивает как большую удачу. С любимым инструментом, внешний вид которого сам по себе произведение искусства, он не расстаётся ни на день.

Любопытно, что московский композитор Татьяна Сергеева считает домру сегодня «модным» инструментом (среди её сочинений есть музыка для домры со смычком). И уже классикой стали домровые шедевры композиторов, оценивших достоинства русской домры: Н.Будашкина, А.Цыганкова, Еф.Подгайца, В.Круглова.

Контрабасист «Скифа» Игорь Калина в годы учёбы (ДМШ, училище, консерватория) осваивал балалайку-прима. Инструмент, мастера В.Поликарпова, приобрёл в училище. По характеристике И.Калины, инструмент был без звонких верхушек, зато много «середины и низов» (если так можно сказать о балалайке-прима). В училище и консерватории он придерживался изречения великого классика: «Мы все учились понемногу...», хотя был уверен, что знал всё. В консерватории два года проходил инструментовку у Юрия Васильевича Носкова, но по-настоящему осваивал её в оркестре под управлением В.М. Махова, осознав «убогость» своих познаний в этом предмете. Здесь же, в оркестре, И.Калина, начиная играть в партии балалаек-секунда, уже через год пересел на балалайку-бас, а в 1992 году вошёл в состав квар-

тета «Скиф» как балалаечник-контрабасист. Тогда он играл на обычном трёхструнном инструменте.

Перед Всероссийским в Астрахани и Международным конкурсом в Клингентале «скифы» занимались по три часа два раза в день. Как говорит И.Калина, это было самое счастливое время: репетиционный процесс захватывал их полностью, так что они забывали обо всём на свете. Вспоминает, как они осваивали специально написанную для конкурса в Клингентале «Музыку скифов» А.Блинова. Очень непросто было играть эту пьесу, особенно в быстром темпе мелкие длительности без пауз. На конкурсе контрабасисту стоило невероятных усилий воли доиграть произведение до конца (от волнения и нагрузок свело левую руку). Но жюри отметило исполнение этой пьесы как открытие конкурса и включило «Музыку скифов» в заключительный гала-концерт. На Родину они вернулись настоящими победителями, поскольку покорили немцев в День Победы – 9 мая. После этого И.Калина долго лечил руку, но ни на минуту не сомневался, что будет играть дальше: конкурсные испытания закалили его как высококлассного специалиста.

В 1994 году «Скиф» приехал в г. Бежецк (на родину В.В. Андреева!) с концертом. Директор колледжа искусств Сергей Кислухин (выпускник Астраханской консерватории 1985 года) предложил посмотреть инструменты, заказанные им для местного народного оркестра. Восторг И.Калины по поводу увиденного четырёхструнного контрабаса-балалайки был неописуемым. Как только он получил желанный инструмент, сразу начал экспериментировать в поисках «своего» звука.

С усовершенствованной им четырёхструнной балалайкой-контрабас И.Калина не расстаётся до сих пор, войдя в число лучших контрабасистов-народников России. Недаром ему присвоено почётное звание «Заслуженный артист РФ». Исполнительское мастерство он продемонстрировал в «Contrabajando» аргентинского композитора А.Пьяццоллы, а также в композиции, составленной из песен популярной рок-группы XX века – Beatles – на своём юбилейном концерте (апрель, 2010).

Баян – один из наиболее совершенных инструментов из существующих в настоящее время хроматических гармоник – отпраздновал своё 100-летие. Завезённая в Россию из Западной Европы (Германии) в начале 30-х годов XIX века гармоника получила широчайшее распространение, как русская матрёшка и дрессированный медведь стала эмблемой России. Игра на ней раскрывала потаённые добрые качества «русской души». Неслучайно наименование «баян» созвучно имени легендарного древнерусского поэта, певца и музыканта Бояна.

Сколько стихов, песен (лирических, шуточных, плясовых), «острых» частушек посвящено баяну и баянистам! С заваленки, со свадебных застолий и деревенских гулянок он переместился на концертные сцены клубов, учебных заведений (музыкальных училищ, консерваторий), филармоний, а затем Кремлёвского Дворца съездов. Отмечая 100-летие со дня рождения баяна (2009), на страницах информационного бюллетеня «Народник» было сказано, что это «самый любимый в России, самый народный инструмент». От себя добавлю: уникальный инструмент, с огромной амплитудой выражения эмоций – радости, юмора, трагизма, взволнованности, грусти, одухотворённости...

Если «балалайка – душа России», то баян – «инструмент века», если «гармонь – часть русской культуры», то на баяне играет весь мир... Подъём технических (конструктивных) возможностей инструмента, создание современного репертуара, освоение новейших композиционных техник, графически-информативной системы нотописи конца XX века обеспечили «безвизовый» режим передвижения исполнителей (ведущих солистов концертных организаций, филармоний, вузов России) в страны Европы, Америки, Африки, позволили занять лидирующее положение в мире, побеждая на самых престижных международных конкурсах, показывая потрясающий спектр возможностей инструмента.

Для баяна активно писали и пишут Н.Чайкин, Е.Дербенко, Вл.Золотарёв, А.Кусяков, С.Беринский, А.Блинов, Б.Кравченко, Еф.Подгайц, В.Зубицкий, А.Журбин, С.Губайдулина и др. Манера игры на баяне также эволюционировала: эмоционально-

романтическая (В.Подгорный, В.Бесфамильнов), изысканно-камерная (И.Пуриц), феерическая (А.Скляр, В.Гридин), интеллектуальная (Ф.Липс, Ю.Вострелов), модернистская (Вл.Золотарёв, В.Зубицкий), джазовая (В.Власов). Это подтверждает мысль, что инструменту подвластно всё: мощнейшее аккордовое многоголосие на туттийном регистре, мягкие «ответы» полифонической фактуры хора на фаготном, драматически-трагедийная, пасторальная, упруго-танцевальная, эстрадная музыка, мир философских размышлений, звёздная «россыпь» космической бесконечности, восторженные порывы души, стремящейся к вечности...

Александр Сергеевич Бабушкин за учебно-педагогическую и концертно-исполнительскую жизнь сменил семь баянов. Начал обучение на инструменте дяди по материнской линии Михаила Мязина. Это был «Ростов-Дон», на котором мальчик Саша играл в кружке Дома офицеров (в военном городке) и в старших классах астраханской ДМШ №4. В училище родители купили ему готово-выборный «Рубин» — относительно недорогой по тем временам, но достаточно качественный. «Отстояв» очередь на покупку многотембрового, готово-выборного баяна «Россия», студент III курса Александр Бабушкин начал играть на инструменте стоимостью в 2,5 тысячи рублей (по тем временам — половины машины марки «Жигули»).

Какая свадьба без баяна?! Женившись на IV курсе консерватории, Александр на деньги, подаренные молодожёнам, заказал баян «Юпитер» работы мастера Сергея Барина. Модели «Юпитера» опирались на подражание органу: мощный бас, звучание яркое, громкое по динамике. Неслучайно любимыми произведениями Бабушкина стали баховские сочинения (Хроматическая фантазия и fuga d moll; Органная токката и fuga C dur), а жизненным витамином — творчество Дж.Россини, И.Штрауса, И.Дунаевского. Горько сознавать, что итальянские и немецкие инструменты («Pigini», «Bugari», «Borsini» и др.) «содраны» с отечественного «Юпитера» по причине отсутствия оформления авторского права на изобретение.

Последние два года Александр Бабушкин играет на воронежском инструменте «АККО». Профессиональный баянист-исполнитель Владимир Васильевич Авралёв стал директором

фабрики, поставив цель – создать полный модельный ряд баянов от детского до концертного, взять лучшее от тульских и московских мастеров. Сын, Дмитрий Авралёв, продолжает дело отца. За 15 лет существования фирмы разработано около ста моделей баянов и аккордеонов, а баян АККО «Super» на Всемирной выставке во Франкфурте-на-Майне (2002) был отмечен грамотой «Лучший инструмент года».

Вот мнение Александра Сергеевича: «Все авралёвские инструменты индивидуальны. Ответ у каждого баяна свой. Это как душа. Мне достался инструмент с хорошей душой».

Подытожим. Квартет «Скиф» – это сплав мастерства всех исполнителей; разнообразнейший по содержанию, форме и жанрам репертуар (музыка французских клавесинистов, разработка русского песенного пласта, оригинальные сочинения русских, современных зарубежных и отечественных композиторов); тонкое чувство музыкальной формы и стиля; свободное владение различными исполнительскими приёмами; подвижнический труд по сохранению любви и интереса к красоте тембров народных инструментов, а через них – к миру прекрасного в учительской среде, а также среде технической интеллигенции, студенчества, и в этом социокультурная эффективность его деятельности; это скорости не только в технике игры, но и в жизни (гастроли по России, ближнему и дальнему зарубежью); это новые версии известных сочинений (переложения, обработки, транскрипции), не искажающие авторского замысла, а создающие новый колорит, иную тембровую палитру; это концертные программы, удивляющие богатой фантазией, технической сложностью и художественной глубиной прочтения избранных сочинений, воспитывающие в студентах «историческую память» об ушедших, уважительное отношение к живущим народникам – исполнителям и композиторам; это одухотворённый коллектив, воспроизводящий своей игрой «театр человеческих радостей и трагедий», где каждый инструмент (как в сценической игре театральных актёров) – музыкальный персонаж; это характерная исполнительская черта – «маскотворчество»; наконец, тонкий аккомпаниатор в «вокальной части» программ – дуэте народной артистки России Натальи

Тарасовой и лауреата Всероссийского конкурса Татьяны Важоровой.

Пока будут звучать русские народные инструменты (сольные, ансамблевые, оркестровые выступления), будет жить, улыбаться и петь душа русского народа. ореол значимости квартета «Скиф» возник не случайно — его определили виртуозное владение инструментом, глубокое осознание стиля исполняемых произведений, вкус в подборе репертуара, бережное звуковотворчество, исполнение музыки повышенной сложности.

М.Бесценная

О ПРИНЦИПЕ КАМЕРНОГО АНСАМБЛЯ – ПЕРВЫЕ СРЕДИ РАВНЫХ – В ИСПОЛНИТЕЛЬСКОМ ПОЧЕРКЕ «СКИФА»

Самая большая потребность — в общении, утверждают мудрецы. Человек, освоив первые звуки и слова, пытается поделиться своими представлениями о познаваемом мире. Можно продолжить эту мысль и провести аналогию с тем, что происходит в музыкальном искусстве: как только человек осваивает какой-либо музыкальный инструмент, он начинает общаться и разговаривать звуками музыки с окружающими. Возникает необыкновенное тяготение к профессиональному общению с друзьями — музыкантами. Так образуется замечательное содружество музыкантов-исполнителей, которое именуется ёмким по своему значению понятием — *ансамбль*.

В музыкальном исполнительстве «ансамбль» — одна из богатейших областей творчества. Огромный интерес к ансамблевому исполнительству, особенно в последние десятилетия, вызван, во многом, тем, что совместное музицирование даёт неисчерпаемые возможности для профессионального развития, обогащения знаниями, представлениями, ощущениями и впечатлениями, которыми каждый участник ансамбля готов поделиться с партнёрами. Наверное, не случайно первый руководитель кафедры камерного ансамбля Московской консерватории Александр Фёдорович Ге-

дикое на вопрос «Когда была создана кафедра?» шутил в ответ: «Тогда, когда студентам стало некогда совместно музицировать дома». А если говорить серьёзно, каждый крупный музыкант-исполнитель, как правило, отличается тонким ансамблевым мастерством. Можно вспомнить такие содружества, как Рахманинов - Крейслер; Оборин - Ойстрах; Оборин - Ойстрах - Кнушевицкий; Рихтер - Дорлиак; Рихтер - Коган; Рихтер - Ростропович; Ростропович - Рихтер - квартет им. Бородина; Ростропович - Вишневецкая; Спиваков - Башмет и др.

Ансамблевые составы разнообразны - дуэты, трио, квартеты, квинтеты и т.д. Один из столпов ансамблевой педагогики и исполнительства, первый заведующий кафедрой камерного ансамбля ГМПИ (РАМ) им. Гнесиных - Адольф Давидович Готлиб, чьё 100-летие в 2010 году праздновала Российская Академия музыки, вывел формулу ансамбля - *«это содружество музыкантов, ...в котором каждый первый среди равных»*. Эта формула отражает главный принцип ансамбля - первенство в равенстве: каждый важен, каждый нужен, каждый - необходимая часть целого! И этот незыблемый ансамблевый принцип мне посчастливилось практически изучать, совершенствуясь как ассистент-стажёр в классе одного из учеников А.Д. Готлиба - профессора РАМ им. Гнесиных, заслуженного деятеля искусств России Георгия Анатольевича Федоренко.

Как пианистка я играю в различных ансамблевых составах - дуэтах, трио, квартетах, квинтетах и других - с различными струнными и духовыми инструментами, и не только академическими струнно-смычковыми, но и народными струнными инструментами, как балалайка, домра, занимающими сегодня на концертной эстраде не менее почётное место, чем скрипка или альт.

Много лет назад, ещё обучаясь в музыкальном училище, я услышала чудесный ансамбль: балалаечника Владимира Аверина, тогда лауреата Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах, и пианистку Майю Крылову. В их блестящем исполнении прозвучала «Пляска смерти» К.Сен-Санса - произведение, написанное в оригинале для симфонического оркестра. И было удивительно, что балалаечка, имеющая всего три струны, из которых одна металлическая и две жильные, наполня-

ла большой концертный зал филармонии мощью и разнообразием оркестровых красок.

Через несколько лет, став студенткой Астраханской консерватории, я была распределена в класс концертмейстерского мастерства Майи Павловны Крыловой. А вскоре сокурсник привёл меня, в качестве концертмейстера, в класс своего педагога Владимира Александровича Аверина. Потом в моей студенческой жизни произошло ещё одно чудо: В.А. Аверин предложил мне совместные выступления. С того самого момента, наряду с концертмейстерской работой в его классе, мне не раз приходилось играть вместе с мастером и его учениками в Астрахани и за её пределами...

На Всероссийском конкурсе исполнителей на русских народных инструментах, осенью 1979 года в Ленинграде, мне выпало играть с выпускником Аверина – Александром Лавриненко. Роскошный зал Капеллы имени Глинки с изумительной акустикой! Незабываемые дни праздничного настроения, вдохновения и радости, которые мы черпали в игре молодых дарований и подлинных мастеров сцены. Там я впервые увидела мэтров школ-направлений в области балалаечной педагогики и исполнительства – П.И. Нечепоренко (Москва), А.Б. Шалова (Ленинград), Е.Г. Блинова (Киев, Свердловск). На сцене Капеллы впервые услышала блистательного концертмейстера пианистку И.Б. Матвееву, восхищалась игрой талантливейших конкурсантов, ставших лауреатами, среди которых особенно запомнились В.Зажигин и Ш.Амиров (теперь это известные исполнители, гастроллирующие в России и за рубежом).

И на этой же сцене Капеллы им. Глинки, где предстояло соревноваться струнникам, перед конкурсными испытаниями репетировал дуэт балалаечников – студентов Астраханской консерватории – Саша Мостыканов и Витя Иванов. И хотя, из-за внезапной болезни Вити, нашим ребятам не удалось участвовать в этом конкурсе, но сама подготовка конкурсной программы и впечатления от выступлений конкурсантов для них не прошли даром.

Через тринадцать лет, в 1992 году, в Астраханской консерватории появился ансамбль, в котором стали играть Александр Мостыканов (балалайка-прима), Сергей Соколов (домра-альт), Александр Бабушкин (баян), Игорь Калина (балалайка-контрабас). Я

была на одной из первых репетиций теперь уже прославленного коллектива — «Скиф». Музыканты готовили программу из популярных классических произведений в собственной аранжировке для квартета русских народных инструментов. Запомнилось их трепетное отношение, чуткое вникание в каждый звук, каждый аккорд, пристальное внимание к партии каждого партнёра-исполнителя. И неустанный творческий процесс... Уже тогда было ясно, что у такого квартета большое и интересное будущее.

С тех пор прошло 20 лет. Это зрелый возраст для коллектива, который, в прямом смысле слова, сохранил своё неповторимое лицо, ведь его состав не поменялся. Что объединяет музыкантов? Многое! Каждый из них, придя в музыку, выбрал любимый инструмент, и эта любовь привела «великолепную четвёрку» (так их нередко называют) к единому знаменателю под названием «Скиф».

Смысл долгой жизни коллектива — в совместном творчестве, желании постоянно репетировать, общаться. А как на сцене взаимодействуют «скифы» друг с другом и со своими слушателями! Это всегда напоминает увлекательный спектакль. И если исполнитель-солист подобен чтецу на сцене, который, непосредственно обращаясь к зрителям, передаёт содержание произведения «один во всех лицах», то ансамблисты подобны группе актёров, занятых в одной сцене: каждый из актёров общается прежде всего с партнёром. Совместными усилиями создаётся то единое целое, которое позволяет зрителю (слушателю) получить наиболее полное представление о произведении. Так вот, квартет «Скиф» — это театр четырёх блистательных музыкантов-актёров. Каждый из них обладает высочайшим исполнительским мастерством. Как искренне поёт, задевая самые тонкие душевные струны, или искромётно и залихватски вовлекает в пляску, чарует и околдовывает балалайка в руках Александра Мостыканова. А как балалайке вторит, то безмятежно воркуя, то по-отечески ворча, то погружая в транс или глубокое раздумье, альтовая домра Сергея Соколова. Многогтембровый баян в руках Александра Бабушкина — то балагур и весельчак, с иронией или мягким юмором подтрунивающий над партнёрами, то горемыка безутешный, с глубокой печалью и сердечной тоской повествующий о неразделённом чувстве. А уж виртуозов-басистов, как Игорь Калина, поискать — не

найдёшь. В его крепких руках балалайка-контрабас — не просто ритм ансамбля. Иной раз такой россыпью звуков, таким страстным монологом пройдётся по ладам, что дух захватывает.

Нельзя не отметить ещё одну интересную ипостась творчества коллектива — аккомпанирующую. Когда со «Скифом» поют народная артистка России Наталья Тарасова и лауреат Всероссийского конкурса Татьяна Важорова, то лучшего концертмейстера и не найдёшь. Гибкость и деликатность, умение уловить «лёгкое дыхание»... А недавно «Скиф» выступил с солистом скрипачом Владимиром Шмуленсоном. Исполнялся скрипичный концерт И.С. Баха. Удивило гармоничное слияние тембров инструментов с разной природой звукоизвлечения, необыкновенная красочность барочной партитуры в собственном переложении «скифов» для русских народных инструментов (с включением партии клавесина).

Уверена, что поиск новых ансамблевых решений будет продолжаться. Репертуар «Скифа» разнообразен: обработки русских народных песен и аранжировки произведений отечественных и зарубежных композиторов, стилизации в духе народных песен и танцев, популярная эстрадная музыка.

Все свои композиции коллектив создаёт сообща, во время репетиций. И в каждом случае здесь заложен главный принцип ансамбля — *первенство в равенстве*. Безупречность ансамблевой игры, в которой продуман, прослушан и сартикулирован каждый голос, сбалансирована динамика, срежиссировано взаимодействие музыкантов-артистов — позволяет квартету «Скиф» покорять Европу и Азию, Дальний и Ближний Восток, Север и Юг. И это лишь основные направления гастрольной географии коллектива, который вполне можно назвать «заслуженным». Действительно, из четырёх исполнителей — три заслуженных артиста России: руководитель — балалаечник Александр Мостыканов, баянист Александр Бабушкин, балалаечник-контрабасист Игорь Калина, а домрист-альтист Сергей Соколов — лауреат Всероссийского и международных конкурсов.

Можно ещё много говорить о «Скифе», но лучше «Скиф» слушать, наблюдать за тем волшебным действием, которое происходит на сцене, погружаясь в дивную ауру высокого искусства.

Бесспорно, концерты ансамбля «Скиф» — это праздник не только для нас, музыкантов. Это праздник для всех, кто любит музыку!

И. Барбанова

LES IMPRESSIONS (ВПЕЧАТЛЕНИЯ)

Кто бывал на концертах квартета русских народных инструментов «Скиф», не могут не отметить широчайший стилистический диапазон исполняемых программ. Это и барочная музыка, и французские клавесинисты, и венская классика; о русской музыке и говорить не приходится — это целый пласт в репертуаре квартета. И всё это — в собственных оригинальных аранжировках, отличающихся неожиданно новыми красками в звучании произведений, изначально предназначенных для других музыкальных инструментов. А блестящие попури, где фантазия музыкантов безграничная, где в едином сквозном развитии всей композиции, пронизанной тонким чувством юмора, органично сочетается «несочетаемое», — это же те самые, ожидаемые публикой номера, которые квартет оставляет «на десерт» в финале своих выступлений! Однако «Скиф» покоряет не только искромётными музыкальными шутками. Что бы ни играли талантливые музыканты, их артистическое обаяние пленяет и держит внимание слушателей на всём протяжении концерта.

Вот лишь один показательный случай из многочисленных выступлений «Скифа» (в списке их «сольников» в двух отделениях — свыше 1000 концертов в России и за рубежом, не считая участия в сборных программах). Речь идет об исполнении Концерта для скрипки с оркестром ля-минор И.С. Баха.

Осенью 2011 года в Астрахани произошло событие, оставившее заметный след в музыкальной жизни города. Из Израиля приехал бывший выпускник и преподаватель Астраханской консерватории и музыкального училища им. М.П. Мусоргского, ныне профессор скрипки и альты В.Р. Шмуленсон. Параллельно с мастер-классами во всех возрастных категориях (учащиеся ДМШ, студенты музыкального колледжа и консерватории), он

сыграл в Астрахани семь сольных концертов! Когда заблаговременно обговаривались программы его выступлений, Владимир Романович выразил желание сыграть с квартетом «Скиф» и выбрал, к нашему всеобщему удивлению, скрипичный концерт Баха ля-минор.

Вот так, сочетание несочетаемого: русских народных инструментов и скрипки, королевы семейства смычковых... Но каков был результат этого «мезальянса»! В словах не выразить — это надо слушать. И всё же поделюсь впечатлениями от услышанного.

Прежде всего, нужно иметь в виду, что инструменты, на которых играют «скифы», не просто русские народные, а усовершенствованные до такой степени, что их называют народно-академическими. Технические возможности этих инструментов, в руках музыкантов-виртуозов, какими являются «скифы», позволяют играть так, что мы можем услышать в звучании квартета — quasi — орган, клавесин, банджо, гитару и многое другое.

В сочетании со скрипкой «Скиф» играл впервые. Довольно сложно играть оркестровое сопровождение в Концерте Баха. Но здесь проявилась удивительная способность музыкантов-ансамблистов тонко настраиваться на стиль музыки и чутко сопровождать солиста, словно предвосхищая его исполнительские намерения. Приходится только удивляться, каким образом «Скиф» достигает кантиленного звучания в передаче скрипичного дубль-штриха или тремоло. А как выразительно прозвучала вторая часть Концерта, в которой было идеальное сочетание всех партий по штрихам (артикуляцию Бах считал превыше всего в исполнении), тембру и динамике. Словно они не играли, а возносились душой в высшие сферы божественной музыки...

Любому профессионалу известно, какая титаническая работа предшествует достижению высокого результата. И если говорить об успешном исполнении скрипичного концерта Баха силами квартета «Скиф», то нужно иметь в виду, что в своём профессиональном совершенствовании исполнители на русских народных инструментах ещё в годы учебы осваивали: баянисты — прелюдии и фуги из «Хорошо темперированного клавира», струнники — сонаты и партиты И.С. Баха для скрипки соло. Тем более, что ХТК предназначался композитором не для концертного исполнения, а

для изучения полифонии (правда, в исполнении выдающихся музыкантов, как Глен Гульд, прелюдии и фуги ХТК из учебного пособия превращаются в высоко художественные произведения, а цикл в целом предстает как величественный готический собор).

Бесспорно, настоящее искусство имеет сходные черты, несмотря на индивидуальность исполнителей, на каких бы инструментах они не играли. Настоящее – это, когда, говоря словами Е.А. Мравинского, искусство потрясает слушателей. Насколько сложно потрясти зал, знают все, кто выходит на сцену, оставаясь «один на один» с публикой, которая чаще всего неоднородная, от суровых критиков до восторженных фанатов, а то и вовсе людей, случайно оказавшихся в атмосфере высокого искусства. И всех нужно сплотить и потрясти. «Скиф» это может, и в этом его преимущество перед многими другими ансамблями.

Помню, как в студенческие годы, а я училась как скрипачка в Ростовском музыкально-педагогическом институте (Ростовская консерватория им. С.В. Рахманинова), мы заслушивались записями квартетов Д.Д. Шостаковича в исполнении квартета им. А.П. Бородина (первый состав). Удивляло, как разнообразно звучали «бородинцы»: временами вместо квартета слышался камерный оркестр, орган, духовые инструменты и даже губная гармоника. Так как я преподаю не только скрипку, но и квартет, то понимаю, что квартетная музыка композиторов-симфонистов (начиная с венских классиков и композиторов-романтиков, вплоть до современных авторов) имеет прообразы в симфоническом оркестре, отсюда стремление исполнителей передать в своей игре на смычковых краски и характер иных по своей природе инструментов. Это сродни актёрскому перевоплощению, не случайно общее определение для актёров и музыкантов – АРТИСТЫ.

Подобное перевоплощение слышишь и видишь на концертах квартета «Скиф». В рамках двух отделений предстаёт целый мир МУЗЫКИ – от старинной до современной, от ювелирно отточенных миниатюр до развёрнутых масштабных полотен, от протяжной русской песни до заморского шлягера. И каждую пьесу будто бы играют совершенно разные исполнители, настолько музыканты умеют стилистически преображаться. Совсем, как в театре...

В.Петров

**ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР
В ТВОРЧЕСТВЕ КВАРТЕТА «СКИФ»
(на примере сюиты
«Музыкальные иллюстрации
к роману Ильфа и Петрова
“Золотой телёнок”» Евгения Дербенко)**

Инструментальный театр – жанр, окончательно сформировавшийся и обретший определённые содержательные и языковые очертания во второй половине XX столетия. О.Пузько в диссертации «Дармштадтские международные летние курсы новой музыки и западноевропейский послевоенный музыкальный авангард»⁶¹ причисляет инструментальный театр к важнейшим музыкально-техническим и эстетическим ориентирам искусства 50-60 гг. XX века. Однако эти ориентиры не стали идейными только для указанного исследователем времени, скорее, в это время они только формировались: «После периода “языковых утопий” музыкальная форма и её воплощение снова начинали искать пути к слушателю, – отмечает О.Пузько. – В этой связи актуализировалось привлечение театральных приёмов, возникла потребность в новых музыкально-театральных формах. На курсах 1962 г. Пуссёром в лекции «Функции современной музыки» была высказана мысль, что время абсолютной музыки закончилось. Нужно сочинять музыку, способную к сменам жанров, создавать подвижные музыкально-театральные структуры. Возникла новая форма музыкального представления – инструментальный театр и его манифестное произведение «На сцене» (1960) Кагеля, представленное в Дармштадте на закрытии курсов 1963 г.»⁶².

«На сцене» М.Кагеля – первое «полноценное» произведение, представляющее инструментальный театр – включало в себя, безусловно, музыку, а также слово (декламацию и пение), опре-

⁶¹ Пузько О.Ю. Дармштадтские международные летние курсы новой музыки и западноевропейский послевоенный музыкальный авангард: автореф. дис. ...канд. искусствоведения: 17.00.02. – Москва, 2009. – С. 15.

⁶² Там же. С. 20-21.

делённую изначальную диспозицию инструментов и передвижения исполнителей, привлечение в связи с этим ряда пластических актёрских приёмов – пантомимы, жестикуляции и мимики. Другим словом, – все элементы театрализации исполнительского инструментального процесса, превращающие слуховое восприятие произведения в зрительно-слуховое, добавляющие к слуховой информации информацию визуальную. Главный признак инструментального театра – *визуализация самого исполнительского процесса*. Слуховая же информация, направленная на слушателя-зрителя, состояла не только в наличии музыкальных кодов, но и в присутствии словесных (лексических, фонемных) кодов. Вербальный текст выполнял в сочинении Кагеля важную функцию.

Визуализация исполнительского процесса может стать очевидной либо за счёт использования отдельных элементов театрализации (передвижения исполнителей, наличие костюма, пластики и ряда её подвидов, употребление голоса инструменталистов и т.д.), либо – за счёт применения ряда элементов театрализации комплексно. Согласно замечанию С.Раппопорта, «Язык музыки обладает весьма ограниченными изобразительными возможностями. ...Предметное содержание музыкальных представлений имеет обычно весьма обобщённый вид. Чтобы его конкретизировать, музыка обращается за помощью к словесным языкам, либо вступает в союз с другими искусствами»⁶³. В произведениях, принадлежащих инструментальному театру, существуют *взаимодействия полярных видов искусств*, не только направленных на разные аудитории, но и имеющих разную специфику своего бытования в художественном пространстве. Л.Саввина, анализируя взаимодействие кодов в произведениях синтетического рода, отмечает важность в них театрального кода – кода «зрелищного представления, благодаря которому музыкальное произведение не имитирует, описывая предмет, а “ставит его перед глазами”. Как известно, специфика театрального кода заключается в полифоническом взаимодействии разных составляющих элементов: декораций, костюмов, освещения, музыкального сопровождения,

⁶³ Раппопорт С.Х. Художественное представление и художественный образ // Эстетические очерки. Вып. 3. / Сост. В.К. Скатерщикова. – Москва: Музыка, 1973. – С. 83.

жестов, мимики актёров и литературного текста – важной смысловой части спектакля»⁶⁴. Сочетание их сущностей и основных констант может быть ярко выраженным или менее выраженным; они могут находиться в драматургическом родстве в русле одного произведения, а могут и сопоставляться весьма конфликтно.

Инструментальный театр не всегда можно сравнивать с драматическим театром, поскольку вся театральность, происходящая на сцене при сценической реализации произведения, – результат *музыкального мышления*, деятельности композитора и исполнителей, опирающихся на немзыкальные компоненты. Происходит чёткий процесс: исполнители выполняют задачи композитора. В театре же драматическом между автором и исполнителями существует еще одно звено – режиссёр. Режиссёр театрального действия становится *универсальной личностью*, интерпретирующей текст автора (сценарий), но самостоятельно подбирающей для своей постановки и актёров, и композиторов (музыку), и визуальный ряд, с его точки зрения, наиболее подходящий для выражения определённой концепции, преднамеренно или вынужденно работает с костюмерами и т.д. То есть режиссёр *«декорирует»* текст литературный (написанный каким-либо автором сценарий) на *своё* усмотрение, в соответствие со *своей* идеей. В инструментальном театре режиссёр как физическое лицо отсутствует: инструменталисты должны осуществлять план действий (музыкальных и сценических), прописанный композитором в партитуре. В данном случае музыкальный текст *«декорирует»* композитор, и сам текст в дополнительном *«декорировании»* не нуждается. Как отмечает С.Левковская, в XX веке «Лучшие новые сочинения для камерных ансамблей несут на себе знаки инструментального театра как стигматы: если музыкантам удаётся хорошо исполнить режиссуру, вписанную в музыку, то этим гордятся, если – нет, то такое сочинение становится неприятным воспоминанием для музыкантов и несчастьем для автора. Инструменталистов просят петь, хлопать в ладоши, ходить по сцене

⁶⁴ Саввина Л.В. Поэтика синтезирующих текстов второй половины XX века // Поэтика музыкального произведения: новые научные направления: Сборник научных статей. – Астрахань: Издание Астраханской государственной консерватории (академии), 2011. – С. 11.

(может, даже, кружась?). Надевать маски и менять костюмы. Обмениваться инструментами»⁶⁵. В такого рода сочинениях не менее важной, чем сам процесс музыкальной драматургии, становится внешняя «оболочка», событийность сценической реализации, «декорируемая» композитором.

Жанр инструментального театра привлекает во второй половине XX столетия многих исполнителей. У них, выражающих идеи музыкальных акций на сцене, как правило, должны быть более развиты репродуктивные функции. Л.Мельникас отмечает, что любой «Интерпретаторский потенциал включает в себя совокупность как *дешифровальных* способностей исполнителя, позволяющих осмыслить произведение, так и *репродуктивных*, возводящих его в ранг “соавтора” композитора. При этом интерпретаторская деятельность всегда остается вторичной по отношению к композиторской, реализуя свои творческие потенции лишь в пределах, очерченных образно-выразительным содержанием сочинения»⁶⁶. Во второй половине XX века многие исполнители нарочито пропагандируют особый событийный склад своей натуры. Среди них – Татьяна Гринденко и руководимый ею ансамбль «Opus Posth», скрипачка Патриция Копачинская, немецкий ансамбль «L’art pour l’art». Все эти исполнители, с одной стороны, продлевают жизнь ранее написанным произведениям, с другой – диктуют написание новых сочинений в жанре инструментального театра.

Участники всемирно известного американского струнного «Кронос-квартета» всегда выступают в экстравагантных костюмах, используют при исполнении мимику и пантомиму. Свою карьеру «Кронос-квартет» начал ещё в 1970 году и сразу же привлёк внимание известных композиторов, пожелавших вскоре с ними сотрудничать. Ансамблисты квартета явились первыми исполнителями многих инструментально-театральных произведений Т.Райли, Д.Кейджа, Д.Зорна, О.Голихова, Д.Крама. Послед-

⁶⁵ Левковская С.С. Инструментальный театр: зрительно-звуковой диктат сцены // Musicus: Вестник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. – 2008. – № 1. – С. 42.

⁶⁶ Мельникас Л. Экология музыкальной культуры. – Москва: Композитор, 2000. – С. 272.

ние, зная склонность участников квартета к зрелищным сценкам и театральным «спекуляциям», стремились как можно больше применять в своих партитурах разного рода элементы театрализации. В данном контексте необходимо согласиться с мыслью С.Савенко, что «самым известным примером... эмансипации массовой культуры в сферу серьезной музыки является, по-видимому, «Кронос-квартет», американский коллектив, функционирующий ровно посередине между академической и поп-культурой. С одной, стороны, Кронос играет серьёзную музыку XX века, главным образом новейшую, выступая инициатором создания собственного репертуара и привлекая композиторов к сотрудничеству, которое те считают за большую честь – в первую очередь по причине величайшего исполнительского уровня квартета. С другой стороны, неременной принадлежностью концертов Кроноса является электроакустическое звучание, а также далёкий от академизма “роковый” вид музыкантов и особый, тоже далёкий от академических традиций “драйв”, присущий их исполнительской манере»⁶⁷. Возможности квартета не ограничиваются использованием классического инструментария: участники ансамбля могут параллельно с игрой на своих инструментах применять ударные и фортепиано, петь.

Если в мировой музыкальной практике инструментальный театр сформировался в конце 50-х годов XX столетия, то в России (СССР) – лишь в 1972 году благодаря инициативной группе в составе В.Мартынова, А.Любимова и М.Пекарского. Так, в творчестве Мартынова появляются первые подобные опусы – «Варианты» для скрипки и фортепиано, «Музыка для фортепиано и ударных» (1974) и «Музыка для фортепиано, двух скрипок и ударных» (1974). Все эти произведения – в духе инструментального театра М.Кагеля. Марк Пекарский – один из глашатаев музыкального акционизма, родоначальник нового жанра «перкуSSION театр» – имеет в своей коллекции уникальные ударные инструменты, которые применяет в своей исполнительской практике, являясь руководителем Ансамбля ударных инструментов и

⁶⁷ Савенко С.И. Постмодернизм: между элитой и массами // Искусство XX века: Элита и массы: Сб. статей. / Сост. и ред.: Б.Гецелев, Т.Сиднева. – Нижний Новгород, 2004. – С. 46.

«Театра звуков» (действует с 1976 года). Для него и его ансамбля специально сочинены «Юбилеяция» (1979) С.Губайдулиной, «Пароход плывёт мимо пристани» (1986) Э. Денисова и «Успение» (1989) В.Екимовского. Ещё в 70-80-е гг. XX столетия он организовывал программы «Концерт в металле», «Правдивая история шумовых инструментов», «Жизнь и любовь барабанного органа». Позднее А.Раскатов «с моделировал» для Пекарского инструментальный театр под названием «Гриль-музыка» (2002): ударник выходит на сцену, видит на столе курицу, съедает её и «очищенными» от мяса косточками начинает играть на рядом стоящем барабане. Это один из радикальных и, может быть, не самых значимых с музыкальной точки зрения примеров инструментального театра. Кроме того, ранее Раскатовым для ансамбля ударных инструментов Марка Пекарского сочинено ещё несколько произведений, среди которых – «Приглашение к концерту» (1981), при исполнении которого специального показываются все инструменты уникальной коллекции ударных Пекарского, и «Воспоминание об Альпийской розе» (1982).

В Астрахани есть свой «Кронос-квартет» – квартет народных инструментов «Скиф», ряд концертов которого на протяжении его долгой творческой деятельности превращается, зачастую, в театрализованное действие, имеющее отношение к выходу за пределы стандартов инструментального исполнительства, к синтезу искусств. Одним из первых сочинений, имеющих отношение к инструментальному театру, исполненных квартетом «Скиф», стала сюита «Музыкальные иллюстрации к роману Ильфа и Петрова “Золотой телёнок”» Евгения Дербенко⁶⁸. Семь иллюстраций-частей имеют подзаголовки:

- 1 ч. Танго командора
- 2 ч. Антилопа-Гну (совпадает с названием гл.VI из II ч. романа)
- 3 ч. Арбатский вальс
- 4 ч. Жизнь и смерть Паниковского

⁶⁸ Дербенко Евгений Петрович (р. 1949) – заслуженный деятель искусств Российской Федерации, один из популярных российских композиторов, пишущих музыку для русских народных инструментов, член Союза композиторов СССР и РФ, с 1974 года преподаёт в Орловском музыкальном училище.

5ч. Отправление литерного поезда

6 ч. Багдад (совпадает с названием гл.31 из III ч. романа)

7 ч. Назад в управдомы

Каждой части сюиты предпослан литературный эпитаф — фрагмент упомянутого произведения классиков отечественной литературы. С точки зрения композитора, эти эпитафы призваны настроить исполнителей и публику на определённую эмоцию.

Словесный ряд, пожалуй, является в цикле основополагающим. Он не только констатирует слушателям суть происходящих на сцене событий, но и способствует правильному восприятию музыки, которая, на первый взгляд, может показаться несколько тривиальной, но — в любом случае — весьма оригинальной. С этой точки зрения показательно уже начало произведения: «Гражданин в белой фуражке, несомненно, принадлежащий к лучшей части человечества, двигался по улицам Арбатова в поисках точного адреса...». Однако, сразу бросается в глаза свободная компиляция текстов, к которой прибегает Дербенко. Композитор моделирует необходимые для своей музыкальной концепции фразы путём использования фрагментов разных глав. Так, II часть начинается со слов чтеца: «К воротам сада, непрерывно ахая и стреляя, подъехал зелёный автомобиль... — Адам! — закричал он, покрывая скрежет мотора. — Как зовут вашу тележку?.. — “Лорендтрих” — ответил Козлевич... Предлагаю присвоить машине название — “Антилопа-Гну”. Бензин ваш — идеи наши... Командовать парадом буду я!». VII же часть включает в себя итоговую фразу романа Ильфа и Петрова, принадлежащую Остапу: «Не надо оваций! Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придётся переквалифицироваться в управдомы».

Яркое, театральное в своей основе произведение Дербенко, написанное изначально для баяна соло (1986), имеет ряд переложений для разных составов. Известно, например, авторское переложение для трёх баянов. В.Ушенин отмечает: «...впервые исполненное замечательным музыкантом Юрием Востреловым, сочинение Е.Дербенко сразу привлекло внимание как любителей музыки, так и профессионалов. В авторской транскрипции для баянного трио эта пьеса обогатилась новыми красками, звучание стало ещё более масштабным и впечатляющим. Музыка сюиты, посвящённая основным персонажам романа, современными ин-

струментальными средствами воссоздаёт яркие, незабываемые образы»⁶⁹.

Включение этого произведения в репертуар квартета «Скиф» потребовало его аранжировки для данного исполнительского состава. Александр Бабушкин как автор переложения сделал свой партитурный вариант, добавив к балалайке-прима, домре-альт, балалайке-контрабас и баяну (собственно квартет «Скиф») эпизодические партии флейты, тубы, а также набор ударных инструментов. К тому же, в этой версии был расширен литературный текст, который подбирал актёр ТЮЗа Н.Потапушкин для декламации между музыкальными иллюстрациями.

Музыкальный ряд произведения разнообразен. Среди используемых жанров – танго (I часть), фокстрот (II часть), вальс-буфф (III часть), похоронный марш (IV часть); среди применяемых техник – алеаторика, сонорика. Музыка богата *звукоизобразительностью*. И это отражается в рассматриваемом переложении. Например, во II части имитируется движение автомобиля (используется дополнительный источник звукоизвлечения – автомобильный гудок), момент остановки автомобиля подчёркивается стуком, выражающим эффект лопнувшего колеса, замедлением темпа с фрулато у флейты.

Пример 1:

The image shows a musical score for a piece titled "Allegro buffo". The score is arranged in five staves, each representing a different instrument: Balalaika prima, Domra alt, Bayan, Balalaika kontrabass, and Clarinet. The tempo is marked "Allegro buffo". The score is divided into two sections by a vertical line. The Clarinet part has "КЛАКСОН" (honk) written above it in several places.

⁶⁹ Ушенин В.В., Полун Б.Е. Трио баянистов: Вопросы теории и практики: Репертуарно-методич. пособие для учебных заведений искусств и культуры. Вып. 2 / Ред.-сост. В.В. Ушенин. – Ростов-на-Дону, 2010. – С. 5.

Пример 2:

Музыкальный фрагмент, состоящий из пяти партий: Балалайка-прима, Домра-альт, Баян, Контрабас и Туба. Музыка написана в тональности с двумя flats (B-flat and E-flat) и 2/4 такта. Динамика начинается на уровне *p* (piano) и переходит на *f* (forte). В партии Тубы присутствует пометка *gliss.* (глитсандо) с пунктирной линией, указывающей на нисходящее движение.

В III части буфонный вальс провинциального Арбатова «украшен» нетемперированным глитсандо вниз у тубы, напоминающим мычание бычка, а сама вальсовая тема проводится в унисонном изложении в партиях баяна (левая рука), балалайки-контрабас и тубы, в сопровождении балалайки-прима, домры-альт и баяна (правая рука), что напоминает звучание садово-паркового духового оркестра.

Пример 3:

Музыкальный фрагмент, состоящий из пяти партий: Балалайка-прима, Домра-альт, Баян, Контрабас и Туба. Музыка написана в тональности с двумя flats (B-flat and E-flat) и 2/4 такта. Динамика на протяжении всего фрагмента поддерживается на уровне *f* (forte). Партии баяна, контрабаса и тубы содержат длинные ноты, соединенные дугами, что указывает на унисонное изложение темы.

В IV части нарочито нестройный по звучанию ансамбль флейты, тубы, большого барабана и тарелок изображает наспех собранный похоронный оркестрик. В V части отправление поезда сигнализируется «свистом» флейты на верхах, а движение состава подчеркивается ритмическим постукиванием по корпусу инструментов. VI часть, начинающаяся словами тчеца «Семь дней верблюды тащили через пустыню новоявленных шейхов...», имитирует восточную музыку посредством употребления специфических ладов, медленного отстукивания на ударных инструментах и игры «зыбких» глissандо. В VII части, как ретроспективной иллюстрации всей сюиты, в воспоминания о пережитом вкрапливаются мотивы и самые разные колористические приёмы игры из предыдущих частей.

Визуальный ряд ярок в каждой из «Музыкальных иллюстраций к роману Ильфа и Петрова “Золотой телёнок”». Процесс театрализации исполнения предполагает здесь использование передвижений инструменталистов (например, впечатляет начало цикла, где в роли Остапа Бендера неожиданно появляется балалаечник А.Мостыканов), костюмов (Остап одет в традиционную фуражку, белый шарф, жёлтые туфли на босую ногу; Шура Балаганов – баянист А.Бабушкин – в тенниске, кепке, с «татуировкой» на левой руке, где были нарисованы якорь и слова: «Пусть всегда будет папа» (именно в такой «орфографии»); Адам Козлевич –

домрист С.Соколов — в кожанке, шлеме и автомобильных очках начала XX века; Паниковский — контрабасист И.Калина — в манишке на голое тело, соломенной шляпе-канопе и круглых тёмно-зелёных очках), реквизита (перед исполнением IV части — похоронного марша (текст чтеца: «Здесь лежит Михаил Самуэлевич Паниковский, человек без паспорта») — на авансцену выносятся туфли, шляпа и очки, традиционные для образа этого героя романа), различных видов пластического искусства (например, танца в III части). Кроме того, флейтист В.Причепя, который «играл» роль Фунта, директора конторы «Рога и копыта», был небрит и неопрятен (как по роману); тубист С.Барда выступал в роли подпольного миллионера Корейко и был одет в традиционную украинскую рубашку и пилотку, сложенную из газеты.

Сопоставление этих трёх рядов — словесного, музыкального и визуального, — воспринимаемое комплексно, позволяет понять оригинальную концепцию произведения Дербенко, в переложении Бабушкина, во всём богатстве красок. Исполнение этого сочинения квартетом «Скиф», В.Причепой (флейта), С.Бардой (туба), Н.Потапушкиным (чтение), впервые состоявшееся в 1992 году, —доказательство не только виртуозности каждого из солистов, не только хорошо осознаваемой спаянности ансамбля, но и смелости коллектива, отважившегося сыграть (и в музыкальном, и в актёрском смысле) подобный опус.

В.Ушенин отмечал: «Приступая к работе над сочинением, исполнителям желательно прочесть роман, проникнуться духом описываемого времени, ощутить индивидуальность каждого действующего лица. Существенным подспорьем для молодых музыкантов может оказаться просмотр разных экранизаций упомянутого романа»⁷⁰. Разумеется, участники квартета «Скиф» чуть ли не наизусть знали афористический текст Ильфа и Петрова и, конечно, видели экранизацию «Золотого телёнка» с С.Юрским в главной роли. Но, кроме того, сами приложили немало усилий, чтобы актёрски обыграть музыкальные иллюстрации Дербенко. Указанные выше роли-образы распределил между музыкантами автор переложения А.Бабушкин. Поначалу их проконсультировала оперный режиссёр Л.Химич. Потом, подготовившись самостоя-

тельно, они обратились к друзьям-актёрам из ТЮЗа и Кукольного театра – посмотреть и обсудить их сценическую игру. Всё это, в конечном итоге, позволило музыкантам создать собственный инструментальный театр, а их убедительная интерпретация сочинения Дербенко уже в середине 90-х годов XX века позволяет говорить о специфичности и уникальности этого коллектива. Именно «инструментальный театр» стал впоследствии основной константой творчества квартета «Скиф».

А. Рындин

**«МУЗЫКА СКИФОВ»
АЛЕКСАНДРА БЛИНОВА
НА КОНКУРСЕ В ГЕРМАНИИ**

«Музыка скифов» («Отрывок из ненаписанного») для балалайки-прима, домры-альт, баяна и балалайки-контрабас была написана Александром Блиновым⁷¹ в 1993 г. (закончена 4 февраля) *специально* для квартета «Скиф». Поводом для создания такого сочинения стало участие квартета в Международном конкурсе в городе Клингенталь, в Германии. На конкурсе «Музыка скифов» произвела фурор и была включена в программу заключительного гала-концерта. Перед поездкой на конкурс, в мае того же 1993 года, артисты квартета обыграли произведение в Астрахани. Затем «Скиф» исполнял эту пьесу на авторском концерте Блинова в 1995 г.

История написания Блиновым «Музыки скифов» перекликается с обстоятельствами создания Прокофьевым «Скифской сюи-

⁷¹ Блинов Александр Иванович (1945 – 2006) – композитор, член Союза композиторов СССР и РФ, лауреат премии им. Д.Д. Шостаковича. Работал в Астраханской консерватории в 1972 – 2006 (доцент кафедры теории и истории музыки). Автор камерно-инструментальной, вокально-хоровой, симфонической музыки, он обращался и к инструментам народного оркестра. О последнем авторском концерте А.И. Блинова, целиком из произведений для баяна в сочетании с различными инструментами, в том числе с камерным оркестром, см.: Свиридова А. Юбилею посвящается // Народник: информационный бюллетень. – Москва. – 2005. – №2. – С.45.

ты». Как известно, эта сюита родилась из материалов балета «Ала и Лоллий», замысел которого остался у композитора неосуществлённым⁷².

«Музыка скифов» Блинова не случайно имеет подзаголовок «Отрывок из ненаписанного». Возможно, импульсом к написанию стали эскизы к его «Симфоническим эстампам» для русского оркестра. Такое часто было и у классиков. К примеру, Фантазия для фортепиано, хора и оркестра Бетховена – вполне самостоятельное сочинение, но ставшее своеобразной зарисовкой финала его Девятой симфонии.

Можно предположить, что в «Музыке скифов» Блинов использовал свои ранние заготовки («из ненаписанного» целиком). Однако вдова композитора Елена Степановна Винокурова сообщила: «Блинов всегда любил оригинальные названия; этот подзаголовок, скорее всего, просто дань этому его пристрастию. Музыка же интересна не только с точки зрения образности, но и в плане активного развития всех элементов. Особенно интенсивно развивается фактура». Дочь композитора Ольга (Лучинина) также отметила «активный характер произведения» (они обе имели возможность слышать «Музыку» в живом исполнении).

Образная сфера «Музыки» связана, как представляется, прежде всего со скифско-хлебниковской аурой некоторых опусов Блинова, как, например, камерно-вокальная симфония на стихи В.Хлебникова «Озвученные строфы», для голоса, флейты, ударных и фортепиано⁷³, или те же «Симфонические эстампы»⁷⁴.

Как рассказывает Игорь Калина (балалайка-контрабас), он воспринимает «Музыку скифов» словно действо, состоящее из четырёх партий-пластов, которые действуют и вместе, и параллельно, независимо друг от друга. Это действительно так. Исходя

⁷² Мартынов И. Сергей Прокофьев. Жизнь и творчество. – Москва, - 1974. – С. 98.

⁷³ Первое исполнение этой симфонии состоялось в ноябре 1985 г. в Астраханском драматическом театре на концерте, посвященном 100-летию со дня рождения В.Хлебникова. Исполнители: Любовь Власенко (голос), Людмила Круглова (фортепиано), Ярослав Левицкий (флейта), Нелли Алексеева (ударные).

⁷⁴ «Симфонические эстампы» А.Блинов посвятил дирижеру Русского оркестра Астраханской филармонии В.Махову, который являлся первым (и лучшим) интерпретатором этого произведения.

из «независимости» инструментальных голосов пьеса исполнялась в необычных сценических условиях: на сцене были расставлены 8 попитров, и музыканты свободно передвигались во время исполнения, появляясь в разных точках сцены, а затем сходясь вместе. Нечто подобное мы можем наблюдать в струнном квартете «Антифоны» Сергея Слонимского, где в основе лежит идея перформанса – творческая импровизация.

Блинов всегда тяготел ко всему необычному: так, на фестивале «Дни современной музыки в Астрахани», в марте 2003 года, сам композитор и пианист-импровизатор Юрий Эльперин исполнили произведение, названное автором «Вобипроста вчеретыпу», на собственные «заумные» стихи. Этот опыт композитора-поэта, безусловно, перекликается с творчеством В.Хлебникова, а импровизационное исполнение автора в ансамбле с пианистом-импровизатором представляет собой также перформанс.

По форме «Музыку скифов» можно представить в виде графического рисунка: треугольника, направленного вершиной («остриём») вниз с незамкнутой верхней линией. Этому способствует структура пьесы: сложная одночастная композиция с обрамлением: начало – tutti на три форте с аккордом, представляющим собой трезвучие с расщеплённой терцией и низкими второй ступенью и квинтой.

Пример 1:

The image shows a musical score for a piece titled "Музыку скифов" (Skiyth Music) by V. Khlebnikov. The score is for four instruments: Balalaika primo, Dombra alto, Bliki, and Balalaika contrabasso. The tempo is marked as quarter note = 92-96. The music is in a complex, single-part composition with a tutti marking and a dynamic of fortissimo (ff). The score features intricate rhythmic patterns and melodic lines across all instruments, with various articulations and phrasing marks.

A musical score for a string quartet, consisting of four staves. The notation is dense, featuring many sixteenth and thirty-second notes, often beamed together. There are numerous dynamic markings, including 'v' (vibrato) and 'f' (forte). The score is written in a single system, with a repeat sign at the end of the fourth staff.

Основной, средний раздел, в котором преобладают волны с различными сочетаниями ансамблей (чаще - трио), и самый конец «Музыки» - примерно такой же материал, как и в начале, с тем же аккордом (ц. 21) и унисонным окончанием на максимально возможной громкости. В тематизме есть некоторое сходство с серией - аккорд у всех четырёх инструментов, включающий в себя все 12 звуков, и его варианты. Этот аккорд в вариантах проникает во все разделы.

Пример 2:

® *L E ^ W* _f [^] , _r _{tr} _{tr} _r *i ^ fr fr* «*f ^ *p,, te* ^{fc} *£ be*

A musical score for a single instrument, likely a violin or flute, showing a melodic line. The notation is complex, with many sixteenth and thirty-second notes, often beamed together. There are numerous dynamic markings, including 'f' (forte) and 'p' (piano). The score is written in a single system, with a repeat sign at the end.

«» *fegitissmw*

Присутствуют в произведении и элементы «классической» гармонии – чередование «мажора» и «минора» на первом нотном стане, а также развитие этих элементов, что, в общем, является сильнейшей стороной творчества А.Блинова.

Партитура «Музыки скифов» изобилует сложнейшими в ансамблевом отношении разделами, требующими максимума чёткости и слаженности звучания. И это при том, что Блинов не поставил обозначения размера, а, тем не менее, метр постоянно меняется на протяжении всей пьесы. К тому же у автора нет и тактовых членений: Блинов поставил лишь цифры.

Преобладание сложных образов привело к некоторым приёмам, ранее не встречавшимся у Блинова в музыке для народных инструментов: *vibrato* (с широкой амплитудой) пальцем у балалайки-контрабас, возможное чередование «вытянутых» (выдержанных) нот с импровизационно-«мерцающим» (апериодичным) *vibrato* в партии баяна (ц. 6). Остальные приёмы достаточно традиционны для музыки композиторов XX века: предельно высокий звук (ц. 8), различные виды тремоло мехом у баяна и кластеры, среди них «кластер возможно более широкого диапазона» в оглушительном предпоследнем аккорде (на четыре форте) и там же «предельно высокое кластерное созвучие» у струнных.

Получается, что «Музыку скифов» можно воспроизвести лишь на компьютере (которого у Блинова никогда не было)? Да

нет же! Четвёрка «скифов» и не пыталась отказать талантливому композитору, ссылаясь на якобы неисполнимость. И это — главный козырь квартета: играть всякую музыку, тем более — астраханского автора.

В целом, как отмечают все, слышавшие это произведение, «Музыка скифов» крайне сложна для исполнения. Недаром во время показа сочинения Блинова в Клингентале контрабасист Игорь Калина серьёзно повредил руку, доиграв свою супертрудную партию каким-то чудом. Были и другие моменты, связанные со сложностями пьесы. Но, к чести квартета «Скиф», музыканты очень серьёзно подошли к освоению новой музыки. На конкурсе «Музыка скифов» вызвала овацию, причем, такая музыка в Клингентале не в новинку, и публика там достаточно «подкована» в плане новых, в том числе радикального толка, сочинений. И, как уже было сказано, именно с этой пьесой наши музыканты были приглашены участвовать в гала-концерте, на который, между прочим, попали не все лауреаты конкурса.

Браво квартету «Скиф» — удивительному коллективу — за музыкантское мужество и высочайший профессиональный уровень!

Е. Борисова

«СКИФ»: ФОРМУЛА УСПЕХА

Понятие «успех» сегодня прочно утвердилось в нашем обществе. Мотивация на успех значительно возросла. В сознании людей успех — это достижение личного жизненного благополучия посредством профессиональной карьеры и, как следствие, — общественное признание. Осуществляется успех через формы самореализации. В искусстве самореализация — главный функциональный способ жизни художника. От того, как успешно складывается его творческая биография, зависят и душевное состояние артиста, и его продуктивность — энергия созидания.

Биография артиста, или исполнительского коллектива, складывается из многих составляющих. В первую очередь, это внутренний мир творческой личности, с её мироощущением, духовно-нравственными ценностями, способностями, знаниями и мастерством, накопленными жизненными переживаниями и особой психофизиологией. Это непосредственное социальное окружение, его микросреда: родные, друзья, педагоги, коллеги по «цеху». Не меньшее значение оказывает атмосфера времени, общественные настроения, традиции национальной культуры. Наконец, сам акт творчества, осуществляемый в непосредственном контакте с публикой.

Судьба известного астраханского квартета русских народных инструментов «Скиф» может служить образцом успешной профессиональной деятельности, примером многолетней творческой и человеческой дружбы, неизменного внимания к ним слушателей, испытывающих искреннюю радость от общения с искусством музыкантов.

С завоевания в 1992 году звания лауреатов I премии на Всероссийском конкурсе ансамблей народных инструментов началось творческое восхождение коллектива. Тогда четвёрку молодых талантливых исполнителей заметил и выделил из числа многих уже известных музыкантов председатель жюри конкурса, народный артист России, главный дирижер Национального академического оркестра народных инструментов им. Н.П. Осипова – Николай Николаевич Калинин. Он сразу обратил внимание на оригинальность инструментального состава, высокое мастерство исполнения, артистизм и особый колорит «скифовой» аранжировки. Шло время, музыканты становились лауреатами престижных международных конкурсов и фестивалей в Германии, Италии, Голландии, Дании; гастролировали во многих странах мира, выступали с концертами по стране. Причём, играли как на прославленных сценах, так и в скромных залах российской глубинки. В общей сумме ими дано свыше 1000 сольных концертов! И это при постоянном обновлении репертуара.

Ни один концерт «Скифа» не проходит без премьер. Им подвластны и строгая классика, и глубины фольклора, современный музыкальный авангард и демократический дух рока. Они всё время в поиске. Могут проникнуть вглубь, творчески перерабо-

тать сочинение любого стиля, времени, направления. Не удивительно, что своим искусством они способны увлечь зал, зажечь сердца слушателей и вызвать безграничное восхищение и искушённой столичной публики, и наивной детской аудитории, дилетанта и профессионального музыканта. По отзывам публики, на концертах квартета царит особо приподнятая атмосфера, кажется, что стёрта грань между исполнителями и слушателями: «Слушаем – и становимся как родные, музыка затрагивает самые тонкие струны нашей души!».

Желание проникнуть в тайну творческого успеха коллектива побудило обратиться с вопросами к самим артистам. Метод глубинного интервью позволяет увидеть уникальные биографические моменты участников конкретных событий. Рассказывая о себе, о профессиональной карьере, опыте общения с людьми и прочих моментах жизни, человек сам определяет важность того или иного случая. Другие участники беседы дополняют и комментируют по-своему эти события.

В интервью приняли участие художественный руководитель «Скифа», заслуженный артист и заслуженный деятель искусств РФ, профессор Александр Валентинович Мостыканов (балалайка-прима), члены прославленного квартета – заслуженный артист РФ, профессор Александр Сергеевич Бабушкин (баян), доцент Сергей Алексеевич Соколов (альтовая домра), заслуженный артист РФ Игорь Владимирович Калина (балалайка-контрабас).

– Первый вопрос, который мне хотелось бы задать, наверное, ожидаем. Приближается юбилей ансамбля – 20 лет успешной, насыщенной музыкальными событиями творческой деятельности коллектива. Можете ли вы выделить наиболее значимые из них?

И.Калина – Дайте подумать. Наверное – все конкурсы, в которых мы участвовали. Особенно запомнилось выступление «Скифа» на IV Всероссийском конкурсе ансамблей народных инструментов в 1992 году и на Международном конкурсе камерных ансамблей в немецком городе Клингентале в 1993. Ведь это были наши первые победы. Всегда начало запоминается ярче. Со временем снижается острота впечатления, возникает эффект привыкания, а чувство уверенности возрастает. Но всегда испытываешь волнение от тишины в зале. Это очень ответственно, когда пуб-

лика ждёт. Зал полон, тишина, напряжение нарастает — твой выход... Постепенно с волнением удаётся справиться. Выручают наработки программы.

Остался в памяти и концерт в астраханском Летнем гастрольном театре, посвящённый 10-летию ансамбля. В конце второго отделения мы исполнили рок в оригинальной обработке с использованием ударной установки. Зал взорвался от аплодисментов. Конечно, помнятся и гастрольные поездки по Франции, Германии, Дании.

С.Соколов — Да, гастроль всегда запоминающееся событие. Вспоминается взволнованная атмосфера нашего выступления в Граце (Австрия). Изумительный по красоте зал, гастроль в котором расписываются за год вперёд. На его сцене выступают самые именитые артисты. Непосредственно перед нашим концертом выступал Владимир Спиваков. Волновались очень, но всё прошло замечательно.

Пожалуй, не менее запоминающимся стало выступление «Скифа» в московском Концертном зале им. П.И. Чайковского на юбилейном концерте Н.Н. Калинина. По его приглашению мы были включены в программу концерта, вместе с лучшими музыкантами России. Выступили достойно.

Однако не всё определяется столичными сценами. Так, мы объехали с концертами всю Тверскую область. Замечу, что чем глубже проникаешь в Россию, тем отзывчивее публика. Она непосредственна и принимает музыку чистым сердцем. Наши выступления проходили там на «ура»! Ансамбль — всегда желанный гость в Ахтубинске и Знаменске, где нас ждут и любят. Хочется купаться в этой любви. Когда тебе говорят: « К вашим концертам мы готовимся заранее, с нетерпением ждём их. Они несут нам радость!», — после таких слов не хочется опускать рук.

А.Бабушкин — Я бы отметил победы на конкурсах. Это непередаваемое ощущение победителя. Какое счастье видеть стоящим зал! Думаю, что мы вдвойне счастливые люди, что переживаем такое на сцене. И ведь случалось это не раз, в разных городах и странах. Например, на концерте «Скифа» в Дании все зрители, вдруг, стали топтать ногами. Мы даже растерялись, так это было неожиданно. А оказалось, что такая реакция — высшая похвала публики, проявление особого восторга.

Вспоминается и другое яркое событие, которое вызвало у нас сильные эмоции. Это было выступление ансамбля в Граце. Огромный зал на полторы тысячи мест. Мы вышли на сцену и, как гости, должны были 25 минут (почти целое отделение) держать внимание публики. Да ещё, играли вместе с симфоническим оркестром. И вдруг, на седьмом такте виртуозной пьесы Баццини «Хоровод гномов», рвётся контрабасовая струна... Мы доигрываем до конца – овация в зале! В одну минуту за кулисами меняем струну и продолжаем концерт. Да, испытали тогда поистине сильные чувства.

А.Мостыканов – Я бы выделил выступление в Зале им. П.И. Чайковского на концерте, посвящённом 55-летию жизни и 35-летию творческой деятельности Н.Н. Калинина. Мы только начинали, а тут общение с музыкантами-корифеями исполнительства на народных инструментах: Гридиным, Семёновым, Цыганковым и другими нашими кумирами. Но «Скиф» сумел достойно влиться в атмосферу «звёздной» игры.

Отмечу, безусловно, наше выступление и победу на Всероссийском конкурсе в 1992 году. Оно стало судьбоносным событием для ансамбля. Однако хотелось бы подчеркнуть, что в становлении коллектива большую помощь оказал начальник управления культуры г. Астрахани Николай Степанович Терешенко. Он поверил в нас, помог, поддержал. Мы же много трудились. В день проходило по две репетиции. Пришлось отказаться от многого, но какая в те годы царил атмосфера творчества!

– Ансамбль создавался в «лихие» 90-е, когда было не до искусства. В стране менялись социальные ориентиры, рушились привычные устои жизни, утверждались новые ценности. Что помогло вам тогда выстоять и нарастить свой творческий капитал? Какие профессиональные и личностные качества выручили?

А.Мостыканов – Любовь к музыке. Мы не торговали профессией, а сохранили высокое отношение к ней. Перед нами стояли, в первую очередь, профессиональные задачи. Важно было, чтобы ансамбль приобрёл свое лицо. Это ценно для любого коллектива. Этим определяется его долголетие.

Все тогда работали самозабвенно – образовался костяк. Помогли трудолюбие, постоянство и увлечённость исполнительским

искусством. Хотелось реализовать свои творческие планы. Ведь не было в Астрахани аналогов такого инструментального состава. Правда, в 70-80-е годы здесь существовал коллектив «Ивушка», в котором доводилось играть и мне, тогда студенту консерватории. Но инструментальный состав «Ивушки» неоднократно менялся, в репертуаре преобладала популярная музыка, аккомпанементы вокалистам. Когда я начал искать, экспериментировать, для меня поначалу был ориентир — питерский «Терем-квартет». Сразу подчеркну, что не в стремлении к подражанию ему, а скорее как отношение к определённой идеалу. Этот коллектив в те годы перевернул представление об игре на народных инструментах. Я был свидетелем их первых выступлений. Они понравились мне своей неподдельной естественностью, откровенностью, игрой с азартом. Публике музыканты полюбились, ей было это интересно. Сейчас я отношусь к ним более критично. Мы за показным внешним эффектом не гонимся. Если выделить другие коллективы, то отмечу рязанский «Парафраз». Это прекрасно работающие мастера ансамблевого исполнительства, которые вместе уже много лет.

И. Калина — В то время мы пытались завоевать свою нишу. На сцене оставалось ещё много хороших, талантливых музыкантов-народников. Возник спортивный интерес: мы ведь не хуже! Желание быть первыми, знаменитыми возобладало над материальной стороной. Ведь деньги не зарабатываются на музыке.

А. Бабушкин — Не простое время. Необходимо было встать на ноги: не только профессионально окрепнуть, но и выжить. Однако материальное не было таким уж важным. Мы о зарплате меньше задумывались, главное — перед нами стояли творческие задачи. Прежде всего, думаешь о профессионализме, но когда ты на вершине, на первый план выходят личные качества музыкантов. В нашем ансамбле — это умение услышать соседа. Мы все едины, хотя и разные. Думаю, что коллективы, которые проживают такое количество лет, создаются где-то там — наверху!

С. Соколов — Главное — когда мы собираемся, то нам вместе хорошо. Забываем быт, житейские проблемы. Наши репетиции побуждают к творческому порыву, что влияет и на личное общение, и на музыку. Нам четверым комфортно! Знаю, как непросто организовать творческих людей. Музыканты — индивидуалисты,

поэтому им трудно существовать долго вместе, а нам повезло. Мы – семья, умеем прощать друг друга.

– Действительно, характерной чертой «скифовцев» является единение различных по мироощущению и темпераменту личностей. Что вас объединяет таких разных?

С.Соколов – Мы люди открытые.

А.Мостыканов – Наверное, это уважение друг друга и трудолюбие. А ещё – отношение к юмору как своеобразному стержню «Скифа». Нас это чувство держит все годы, с ним пройти 20 лет – легко!

А.Бабушкин – Затрудняюсь сказать, но всё же попытаюсь сформулировать. Начну с того, что, как в любой семье, возникают размолвки, недопонимание, попытки убедить всех в своей правоте. Но это как-то уравнивается. Моё «бешенство» всегда охлаждали, гасили своим спокойствием все три товарища: флегматизмом – С.Соколов (ему было труднее всех справиться с моим темпераментом, тем более он моложе нас), рассудительностью – А.Мостыканов и «олимпизмом» – И.Калина. Замечу, что чем больше проходит лет и чем дальше мы уезжаем от дома, тем комфортнее чувствуем себя вместе. Пожалуй, когда мы вдали от всех и предоставлены самим себе, – мы счастливы!

– Возможно ли дать психологический портрет каждому участнику ансамбля, подчеркнув его индивидуальность?

И.Калина – «Скиф» – это единство противоположностей. С.Соколов – меланхоличный философ. Молчаливый, умный, рассудительный – А.Мостыканов. Взрывной и искренний – А.Бабушкин. Я же – «энергетический вампир», тяну понемногу от зрителей. Увижу кого-то в зале, почувствую его реакцию на музыку, и заражаюсь настроением. А серьёзно – во мне заключён кавказский темперамент. Поначалу эмоции дремлют, но как разойдусь – не остановить!

А.Мостыканов – Трудно ответить. Мы все разные, как в семье. Бабушкин – импульсивный, заводной, рождает идеи. Соколов – прямая противоположность ему, даже по знакам Зодиака. Сергей осаживает, дополняет Александра лирическим настроением своей души. Думаю, что человеческие качества каждого музыканта отражаются в выборе инструмента, на котором он играет. Так, домра-альт Соколова – это как арматура здания. Если она

слабая, то стены здания развалятся. Фундаментом нашим является Игорь Калина. Он основателен и обладает богатейшей интуицией контрабасиста. Но, я бы сказал, что во всех нас превалирует лирическое начало. Я тоже лирик, с романтическим складом души. И всё-таки, объединяет нас четверых любовь к своему делу. Как думаете, можно ли просуществовать столько лет без преданности своему искусству? Часто в коллективах люди устают друг от друга. А в нашем жанре, наоборот, солисты приходят к совместному музицированию.

– Что и говорить, ансамбль состоит из четырёх виртуозов, но почему-то сольные концерты Вы даёте не так часто, как хотелось бы?

А.Мостыканов – Организовать сольный концерт сложнее. Кроме того, возникает вопрос: кому это нужно, будет ли востребован концерт? Ну, придут друзья, единомышленники-музыканты, а сколько выкладываешься, затрачиваешь душевных сил и труда. С другой стороны, сказывается ограниченность репертуара. Когда-то мы с Бабушкиным играли дуэтом, но проблема репертуара не позволяла нам двигаться дальше. Препятствовала специфика состава: невозможно было исполнять камерную, тем более симфоническую музыку. Считаю, что такие составы временны, недолговечны.

– Большое значение в творчестве «Скифа» имеет национальная компонента. Как вам удаётся своей игрой сохранить и передать слушателям всю глубину и прелесть национально-го колорита: как русского, так и тех народов, с музыкальным искусством которых вы соприкасаетесь?

А.Мостыканов – А на каких инструментах мы играем? Национальное – это первооснова «Скифа». Мне вспоминаются слова Г.Г. Нейгауза: «Музыка, прежде всего, – искусство звука». Мы заставляем свои инструменты петь голосами разных народов. Основное – красивый звук, для нас важна эстетика красоты! Если исполняемое сочинение тембрально интересно, если оно красиво звучит, если качественно и профессионально обработано, то любой национальный элемент найдёт свой образ в душе слушателя.

А.Бабушкин – Мне кажется, что здесь важен момент образования. С детства нас учат понимать и проникать в специфику музыки разных народов. И всё-таки, было бы наивно утверждать,

что мы способны казахскую музыку играть лучше казахов, испанскую - лучше испанцев и т.д. Если и удаётся что-либо, то это благодаря профессионализму.

И.Калина - Важен личный опыт общения с другой культурой. Например, как сыграть «Кавказ»? Без знания образа жизни народа и слухового опыта - невозможно. Нужно самому увидеть быт, красоту природы, почувствовать характер народа. Эти зрительные впечатления очень важны. Я всё воспринимаю, впитываю и пытаюсь своей игрой передать эти ощущения.

А ещё - работает наше «ОТК». Кто-нибудь из нас приносит пьесу - обсуждаем. Одному она кажется не интересной, другому - так себе, третий высказывает замечания. Просим Александра Валентиновича переделать аранжировку. Неделя проходит - вновь слушаем, обсуждаем. Зажглись! И так продолжается несколько раз. Потом даём ей немного отлежаться и «прокатываем» на небольших концертных площадках, только после этого выносим пьесу на большую сцену.

С.Соколов - Наша дружба и единодушие не допускают промахов в репертуаре. Качество всегда на первом месте.

- В репертуаре ансамбля важное место занимает классика, но это не мешает «Скифу» экспериментировать с другими жанрами и музыкальными стилями. Как вам удаётся сохранить чувство меры?

А.Бабушкин - Трудно подбирать, искать репертуар, который попал бы в точку. Другое дело - классическая музыка. На ней всегда можно показать высокое мастерство исполнения. Никто из нас не боится представить на суд скрипачей - произведения для струнных, а симфоническим дирижёрам - сочинения для оркестра. Нет готового репертуара для нашего состава, и все мы занимаемся аранжировкой. Не просто добиться квартетным звучанием симфонического воздействия. Все эти годы мы бьёмся над этой задачей. Любое взятое в программу произведение коллективно досочиняется, обдумывается, переделывается; некоторые - так и не увидят сцены.

За 20 лет «Скиф» накопил огромный репертуар, если посчитать - дисков на десять. И, практически всегда, половину программы составляют обработки классических сочинений. Вторую половину занимают фольклорные произведения, играем также

джаз, кантри, рок. К великому сожалению, можно сказать, «скрепя сердце», в последнее время нам приходится уделять внимание популярной музыке. Бывает обидно, когда нас приглашают и просят: «Сыграйте что-нибудь весело и быстро». Думаю, что это проблема страны, которую захлестнула бесконечная «тусовочная попса». Она разъедает всё общество. Во всём должна быть мера.

И.Калина — Мы не даём выйти вульгарному на сцену. У нас строгий арбитр — Александр Валентинович, который не допускает такого.

А.Мостыканов — Основу репертуара ансамбля составляют обработки народной музыки. Это наша национальная традиция. Фольклор обладает вариабельностью и импровизационностью, и эти свойства нам близки. Хотя мы часто сочетаем фольклор с джазом, роком. Кантри сейчас меньше увлекаемся. Главное — соблюсти меру, всё должно быть дозировано. Многое зависит от аранжировки. Думаешь, как интереснее преподнести музыку слушателю?

Классика формирует уровень мышления музыканта, определяет степень владения инструментом. Многие коллективы не посягают на неё — трудно. Классика — это основа звукообразования, звуковедения, культуры исполнителя. Именно академизм даёт нам возможности сочетать классику с роком, эстрадными обработками, но важно не перейти грань.

Чистую эстраду играть не хочется. Часто на концертах можно услышать: «Сыграйте что-то весёленькое». Нас эти слова просто убивают! Однако приходится держать это в репертуаре, конечно, соблюдая рамки качества. Любое произведение, которое исполняет «Скиф», работает на популяризацию народных инструментов. Посредством поп-музыки расширяются возможности этой пропаганды. Если бы подключить к этому каналы государственного телевидения. К сожалению, даже на канале «Культура» лишь изредка можно услышать концерты народных коллективов. Думаю, необходима государственная политика в сфере распространения народного инструментального исполнительства.

— Если продолжить эту тему, скажите, что побуждает вас к поиску оригинальных произведений, подобных музыкальным иллюстрациям к «Золотому телёнку»?

А.Мостыканов — Наверное — театральность. Но знаете, с возрастом это становится менее актуально. Сегодня я бы включил «Телёнка» только в программу первоапрельского концерта. С удовольствием поиграл бы классику с элементами джаза, что-нибудь мелодичное и виртуозное. Меня привлекает созерцательная музыка. Кантилену играть всегда трудно. В ней заложены красота интонации и лиризм. Это так благодатно для души музыканта. Техницизм — не аксиома в музыке, звуко-краска — вот что главное. Балалайку многие воспринимают только как виртуозный инструмент: «Погляди, что вытворяет!», — а в ней живёт лирическое начало. Она — как душа-певунья.

С.Соколов — Побуждает экспериментировать публика, но мы не идём на поводу музыкальной моды. Так, «Скиф» не играет рэп, несмотря на его популярность. Хочется исполнять любимую музыку. Вот рок — наша любовь, и не только наша. К примеру, поклонников «Beatles», «Deep Purple» встретишь по всему миру. Если хорошо сыграно, то слушается всё. Правда, сейчас мы меньше экспериментируем. Много времени отнимают гастроли. Да, стали больше предъявлять претензий к своему творчеству. Здесь главное — вовремя остановиться, и это прекрасно чувствует Александр Валентинович.

— Вы много гастролируете, побывали с концертами в разных городах нашего Отечества, ближнего и дальнего зарубежья. По отзывам прессы, впечатления от выступлений «Скифа» всегда восторженные, где бы они ни проходили. В чём секрет вашего успеха?

С.Соколов — Во-первых, грамотно подходим к репертуару. Выбираем такую программу, которая нам нравится. Эти произведения выстраданы лично, согреты нашим сердцем.

С другой стороны, мы чувствуем зал. С первых пьес можно понять, кто в зале, как нас слушают. Никогда не знаем до конца, что будем исполнять. Есть 4-5 заготовленных пьес, но мы варьируем программу концерта. Всё зависит от публики, её восприятия. По ходу концерта — перестраиваемся, можем поменять репертуар. Мы не знаем, какая публика пришла на концерт, как она будет реагировать на музыку? Внимательно следуя за её настроением, наблюдая за ней, решаем, что будем играть. Так достигается положительная реакция зала.

И.Калина — Выстраиваем правильно программу выступления. Начинаем с классики. Нужно, чтобы публика вслушалась в музыку, задумалась, заслушалась. Потом, упрощая, играем что-то для души. Постепенно, наращивая темп, накапливаем энергетику и исполняем всё вдохновеннее. Это верно срабатывает, и полтора часа выступления проходят на одном дыхании.

Кроме того, мы не прибегаем к услугам конферансье. У нас всегда прямое общение с залом — никакой заученности. «Тамада» наших концертов — А.Бабушкин, но все четверо владеют искусством диалога с публикой.

А.Мостыканов — У нас перманентно рождается форма концерта. Всегда рассчитываем на то, что произведёт наибольший эффект в зале. Далее, как-то всё само естественно складывается. Главное — самому получать удовольствие от игры: публика это чувствует и верно реагирует.

А.Бабушкин — Публику невозможно обмануть. Она чувствует, с каким настроением ты выходишь на сцену. Расскажу эпизод из нашей концертной жизни.

По гастрольному графику, «Скиф» должен был выступать в районном центре Тверской губернии — городке Красный Холм. Но, незадолго до нашего приезда, в афише написали, что мы — рок-ансамбль! В зале были только 18-летние юноши и девушки. Пришлось спешно перекраивать программу концерта, но это было одно из самых запоминающихся, лучших наших выступлений. Как мы были поражены, когда на медленной части пьесы Пяццоллы публика начала раскачиваться, потом зажглись огоньки зажигалок... Мы тогда весь концерт «заводили» друг друга!

С.Соколов — Держать внимание публики легко, если раскачать её эмоции. Ведь все люди эмоциональны, и музыка может вызвать одинаковые эмоциональные реакции. Мы играли для европейцев, в Китае, на Ближнем Востоке — людям разных национальных традиций, но всегда, когда затронешь их чувства, — публика откликается. Правда, что музыка не знает границ!

А.Мостыканов — Когда ты сам раскрепощён, тогда и публика это чувствует и получает наслаждение от музыки. Если делать всё с любовью, с хорошей подачей, безусловно, подкрепляя это трудом, то «стреляешь в десятку!»

- Многие слушатели отмечают характерную вашу черту - чувство юмора. Это настрой души, или театральный имидж коллектива?

А.Мостыканов - Я ценю это качество в людях. Если кто-то не обладает чувством юмора, то, как человек, он мне не интересен. Юмор и лиризм - вот моё кредо!

И.Калина - Это особый настрой души. Если на всё смотреть с юмором, видеть и подмечать смешное - легче жить. Правда, не всегда это получается. Скажу, что общаться с юморком, с подковырочкой - это душевная атмосфера нашей четвёрки. Оптимизм заразителен.

С.Соколов - Юмор - это особый душевный настрой, который не даёт нам разбежаться. В работе всегда возникают трения, и лучшее лекарство - юмор. Все одарены им вполне, но тут нужно чувствовать меру.

А.Бабушкин - Во многом, причиной долголетия «Скифа» является юмор. Чувство юмора не раз спасало нас. Причём, чудят все. Особенно, когда мы что-то забавное находим в музыке, то наступает момент «приколов». Иногда на репетициях дело доходит до того, что в класс заглядывают перепуганные студенты, поскольку из аудитории доносится «гомерический» хохот. Мы смеёмся постоянно: в быту, в дороге, в общении друг с другом; особенно часто на гастролях. Наверное, публике передаётся наш оптимизм.

- В заключение беседы, хотелось бы узнать: в каком направлении должен развиваться ваш ансамбль?

И.Калина - Каждая программа «Скифа» - это новый творческий этап. Мы всегда в поиске. Необходимо расти и развиваться.

А.Бабушкин - Хочется ещё поиграть. Нужно пробовать всё, но обязательно процеживать через четыре души. Я вижу дальнейшую перспективу развития ансамбля в музыкальной театрализации. Мы сыграли «Золотого телёнка», но пока ещё не озвучили «Трёх мушкетёров»...

А.Мостыканов - Мне кажется, то, что мы наработали в камерно-инструментальном исполнительстве, следует продолжать. В некоторых направлениях «Скиф» реализовал себя даже лучше других народных коллективов. Я бы сказал - другие менее убе-

дительно. Созданное нами имеет право на жизнь. Хотелось бы подольше поиграть вместе, и не каких-нибудь ещё пять лет. При том, нужно сохранять высокий профессионализм исполнения, иначе потеряешь себя.

С.Соколов – Уже сложился свой стиль. Если сочинение не в рамках «Скифа», то как-то неуютно становится – убираем из репертуара. Сегодня часто возвращаемся к старым произведениям. Они предстают по-другому, по-новому. С опытом, чувствуешь музыку глубже, она тебя завораживает своей магией. Музыка – это тайна.

По прочтении интервью, приведу только известные слова французского социального психолога XIX века Э.Геннекена: «Произведение искусства производит эстетическое действие только на тех, душевная организация кого является аналогичной организации художника (артиста)».

ЭПИЛОГ

Публика всегда права

Ю. Немчинов

«СКИФ» НЕСЁТ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ

Впервые с творчеством квартета русских народных инструментов «Скиф» я познакомился в конце 1992 года, побывав на одном из его концертов в Астраханской консерватории. С того времени стараюсь не пропускать выступлений этого коллектива.

Каждая встреча с квартетом «Скиф» вызывает у меня чувство восторга от яркого исполнительского мастерства талантливых музыкантов. Всё, что они исполняют, говорит об их большом творческом потенциале и широких возможностях. Вряд ли найдётся человек, который останется равнодушным, слушая выступление «скифов», тем более что в своих концертах они играют музыку на все вкусы: и классическую, и народную, и джазовую.

Исполняя порой очень трудные музыкальные произведения, особенно современных композиторов, ансамблю удаётся донести сложную музыку понятной и доступной широкому кругу слушателей.

А какие выразительные возможности у «Скифа»! Этому приходится только удивляться. О большом профессионализме квартета говорит и то, что все аранжировки исполняемых музыкальных произведений выполняются собственными силами музыкантов, причём все они сделаны на самом высоком художественном уровне.

Нельзя не заметить и того, что исполнители этого замечательного квартета, выступая на концертах, сами воодушевляются и получают удовольствие от собственной игры, а это ещё больше усиливает положительное воздействие на слушателей. Кроме того, в исполнительском мастерстве артистов присутствует элемент театральности, поэтому концерты «Скифа» воспринимаются как увлекательные музыкальные спектакли. А самое главное, по моему мнению, игра квартета «Скиф» всегда несёт людям радость.

Я не музыкант по профессии. Я только слушатель, а потому остаюсь благодарным поклонником любимого музыкального коллектива.

Всё, что исполняет «Скиф», сделано талантливо, высоко профессионально и артистично. Поэтому так и хочется крикнуть: «Браво! Молодцы! Продолжайте радовать нас своим замечательным искусством!»

С.Кичигин

МУЗЫКАНТЫ-АКТЁРЫ

Блистательный коллектив! Уникальность квартета народных инструментов «Скиф» – в том, что все музыканты удивительно артистичны. Это в музыкальной среде большая редкость. Умение подать музыкальный материал не только профессионально и грамотно, но и с весомой долей юмора, самоиронии... сие не всем дано! Это подкупает слушателя-зрителя, ведёт за собой и не отпускает на протяжении всего концерта, да и после него...

Н.Дурманова

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ АТАКА «СКИФА»

Я не музыкант и не фанат, чтобы ходить на все концерты подряд, хотя люблю слушать музыку, как говорится, в живом исполнении. Когда приходишь в большой зал консерватории, уже

до начала концерта испытываешь приятные эстетические чувства. Это же настоящий храм искусства: какие мастера здесь выступают, а, значит, сколько положительных эмоций впитывает его аура!

Обычно мы приходим в консерваторию на концерты целой компанией. Мои друзья – люди разных профессий, большинство – с техническим образованием. Но нас объединяют общие интересы и потребность духовной пищи. Когда играет квартет «Скиф», такую «пищу» мы вкушаем сполна.

Впервые я услышала «скифов» в середине 1990-х. Это была телепередача, в которой они рассказывали о своих гастролях по стране и за рубежом, шутили и, конечно, очень зажигательно исполняли различные пьесы. Захотелось послушать их в условиях концертного зала. И когда это случилось, я поразились сильному воздействию музыкантов на слушателей. Такое воздействие – на энергетическом уровне – сравнимо с тем, что Гумилёв называл «пассионарностью». Можно сказать, что во время выступлений «Скифа» слушатели испытывают подъём позитивной энергии, и это сопереживание вызывает всеобщий восторг в зале. А всё потому, что виртуозное владение инструментами, согласованность звучания и дружеское общение музыкантов с аудиторией не могут не восхищать. Словом, на концертах «Скифа» возникает уникальный ансамбль, составной частью которого невольно становятся все слушатели.

Спасибо «скифам» за их «секретное оружие» – энергетическую атаку, способную пробить даже окаменевшие чувства и вызвать у нас, слушателей, желание вновь испытать восторг от встречи с настоящим искусством.

Дж.Абдуллаева

УСПЕХ ВЕЗДЕ И ВСЕГДА

«Скиф» – уникальный проект, рождённый щедрой на таланты землёй астраханской. Это неожиданно, креативно, стильно и со вкусом. Это непостижимо – мой любимый Deep Purple на рус-

ских народных инструментах. Брависсимо!!! Уникальные музыканты, суперпрофессионалы, фанатично преданные своему делу. Я не раз была свидетелем, как публика приходила в неопиcуемый восторг на концертах этого коллектива. И не только в родной для «Скифа» Астрахани, но и в моей Махачкале. Что уж говорить о Европе, где они также покоряли слушателей.

Ну, что, знаменитые «скифы»? Вам исполнилось 20 лет! По этой дате вы – наши ровесники. Но мы, студенты консерватории, только начинаем свой профессиональный путь. А вы уже достигли таких творческих вершин, что «Скифу» гарантирован успех абсолютно везде и всегда!

М.Фёдорова

ДА БУДЕТ «СКИФ»!

Ансамбль «Скиф» был для меня открытием. Открытием в музыке, в инструментальном творчестве. Наверное, в первую очередь, из-за того отклика в душе, что рождался от виртуозной игры – то искромётной, то лиричной, то тихой, то мощной, а самое главное, душевной, искренней, родной. А ещё квартет покори́л меня своим творческим богатством, погружающим то в далёкое прошлое, то в современные мотивы, давая возможность путешествовать по всему миру вместе со своими образно-многоликими композициями.

Пойти на концерт «Скифа» стало для меня потребностью души. «Нам песня строить и жить помогает» поётся в советской комедии «Весёлые ребята», а мне помогает жить музыка, которую играет «Скиф». После концерта я чувствую себя бодрой, энергичной, заряженной отличным настроением. И мне хотелось бы пожелать дружному коллективу музыкантов творческого долголетия, чтобы мои дети и внуки могли послушать концерт «Скифа» и проникнуться атмосферой радости и гармонии в душе.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Основной концертный репертуар квартета «Скиф»⁷⁵

- Абреу З.* Тико-тико
Бабушкин А. Попурри на оперные увертюры Дж. Россини
Бах И.С. Концерт для скрипки с оркестром а moll
Баццини А. Хоровод гномов
Биберган В. Променад-сюита
Блинов А. Музыка скифов
Бом К. Непрерывное движение
Бородин А. Половецкие пляски (из оперы «Князь Игорь»)
Брамс И. Венгерский танец №1
Брамс И. Венгерский танец №5
Брамс И. Венгерский танец №6
Бызов А. Ты – одессит, Мишка
Быков Е. Воронежские напевы
Быков Е. Русский рэгтайм
Веласкес К. Besa me mucho
Галаев М. Кантри-блюз
Гараян Г. Весёлая компания
Глинка М. Краковяк (из оперы «Жизнь за царя»)
Глухов О. – Азов В. Фантазия на военные темы
Гонцов Ю. Калмыцкий триптих
Гонцов Ю. Сказания Бумбулвы
Горобцов М. К восходу солнца
Городовская В. Калинка
Городовская В. Парафраз на популярные темы
Городовская В. Русский перепляс
Дакен Л. Кукушка
Дворжак А. Юмореска
Дезмонд П. Играем на пять
Дербенко Е. Музыкальные иллюстрации к роману И.Ильфа и
Е.Петрова «Золотой телёнок»
Дербенко Е. Импровизация «Амадей Шаинский»
Дербенко Е. Импровизация на тему «Цыплёнок жареный»

Дербенко Е. Сюита «Дети перестройки»
Дербенко Е. Фантазия на тему романса Б.Фомина «Дорогой
длинною»
Джоплин С. Регтайм
Кажлаев М. Концертная лезгинка
Кажлаев М. Снова в горы
Какура С. Хайтарма «Ай Петри»
Качарин А. Старое банджо
Конов В. – *Мостыканов А.* Попурри на темы из
мультфильмов
Корелли А. Фолия
Кукузенко Ю. Путешествия маленького серенького козлика
Куперен Ф. Маленькие ветряные мельницы
Летунов. Новогодний подарок
Максимов В. – *Мостыканов А.* Волжские напевы
Маляров В. По диким прериям
Марчаковский А. Попурри на популярные эстрадные песни
Мендельсон Ф. Рондо-каприччиозо
Мендельсон Ф. Скерцо
Мицнев В. Мар дандя
Монти В. Чардаш
Мостыканов А. Импровизация в стиле кантри
Мостыканов А. Попурри на цыганские темы
Мостыканов А. Ах, ты, берёза (обр. в стиле рок)
Мостыканов А. Во саду ли, в огороде (обр. в стиле рок)
Мостыканов А. Попурри на темы песен «Beatles»
Мусоргский М. Ночь на Лысой горе
Мюзет
Новиков А. Распрягайте, хлопцы, коней (обр. укр. н. п.)
Обер Ж. Жига
Паганини Н. Каприс №24
Паганини Н. Тарантелла
Паницкий И. Ой, да ты, калинушка
Полторацкий М. Маленький сувенир
Прокофьев С. Наваждение
Пьяцолла А. Nicho (Контрабасиана)
Пьяцолла А. Verano porteno
Пьяцолла А. Порыв

Рахманинов С. Пляска цыганок (из оперы «Алеко»)
Романов Ю. Кавказские мотивы
Романов Ю. Калина красная
Россини Дж. Каватина Фигаро (из оперы «Севильский цирюльник»)
Россини Дж. Неаполитанская тарантелла
Сарасате П. Наваррская хота
Сарасате П. Цапатеадо
Сарасате П. Цыганские напевы
Соколов С. Попурри на темы французских песен
Тамарин И. Охотный ряд
Уэббер Э.-Л. Ария из оперы «Иисус Христос – суперзвезда»
Уэббер Э.-Л. Фантазия на темы мюзикла «Призрак оперы»
Фабричных Ю. Матаня
Фролов И. Шутка
Фролов И. Дивертисмент
Цыганков А. Джаз-экспромт
Черников. Милая роша
Шалов А. Валенки (обр. р. н. п.)
Шалов А. Винят меня в народе (обр. р. н. п.)
Шалов А. Камаринская (обр. р.н.плясовой)
Шалов А. Колечко моё позолоченное (обр. р. н. п.)
Шалов А. Сибирская полечка
Шалов А. Фантазия на темы военных песен Н.Богословского
Шалов А. Фантазия на тему романса В.Баснера «Белой акации гроздь душистые»
Шнитке А. Менуэт
Шпенёв А. Я табун сцерагу
Штраус И. Полька «Трик-трак»
Штраус И. Весенние голоса
Штраус И. Маленький венский марш
Штраус И. Увертюра к опере «Летучая мышь»
Шуберт Ф. Вечерняя серенада

**Из репертуара народной артистки РФ
Натальи Тарасовой
в сопровождении квартета «Скиф»**

Ардити Л. Поцелуй
Булахов П. Не хочу
Булахов П. Прелестные глазки
Варламов А. Что мне жить и тужить
Вечор ко мне, девице (р.н.п.)
Гандзя (укр. н.п.)
Глинка М. К ней
Гурилёв А. Глаза
Гурилёв А. О, не целуй меня
Делиб Л. Вальс
Джелли Г. Мотылёк
Зубов Н. Под чарующей лаской твоею
Кейль Б. Я люблю вас
Кос-Анатольский А. Ой, піду я межи гори
Лекок Ш. Гавот
Лучинушка (р.н.п.)
Обер Л. Взрыв смеха
Рахманинов С. Не пой, красавица, при мне
Ручей (китайская н.п.)
Травушка-муравушка (р.н.п.)
Форе Г. Мотылёк и фиалка
Хренников Т. Казак уходил на войну
Цыганков А. Во лесочке комарочки (р. н. п.)

**Из репертуара заслуженного артиста РФ
Андрея Антонова
в сопровождении квартета «Скиф»**

Бакалейников В. Бубенцы
Вдоль по Питерской (р. н. п.)
Дюбюк А. Улица, ты, улица
Мусоргский М. Блоха

Россини Дж. Неаполитанская тарантелла
Степь да степь кругом (р. н. п.)
Шишкин М. Живёт моя отрада
Я встретил вас (старинный романс)

**Из репертуара вокального дуэта
Наталья Тарасова — Татьяна Вajorова
в сопровождении квартета «Скиф»**

Беллини Дж. Клятва
Бизе Ж. Цыганская песня (из оперы «Кармен»)
Блантер М. Полюбила я парнишку
Будашкин Н. За дальнюю околицей
Веласкес К. Besa me mucho
Взвейся выше (р.н.п.)
Глинка М. Жаворонок
Глинка М. Не искушай
Голубчики (р.н.п.)
Городовская В. Выйду ль я на реченьку (р. н. п.)
Гурилёв А. Вьётся ласточка сизокрылая
Гурилёв А. Радость-душечка
Даргомыжский А. Что ты, светик-луна
Делиб Л. Дуэт цветов (из оперы «Лакме»)
Долуханян А. Ой, ты, рожь
Доницетти Г. Молитва
Дунаевский И. Ехал я из Берлина
Дунаевский И. Ой, цветёт калина
Журбин А. Тучи в голубом
Колмановский Э. Бежит река
Кусс М. Как у наших у ворот
Левитин Ю. Говорят, что я румянюсь
Мендельсон Ф. Grüss
Мендельсон Ф. Осенняя песня
Милый мой (туркменская н. п.)
Милютин Ю. Сирень-черёмуха

Мокроусов Б. На крыльчке твоём (из спектакля «Свадьба с приданным»)

Мокроусов Б. Хороши весной садочки

Покрасс Д. Казаки в Берлине

Сидоров В. Дружба

Соловьёв-Седой В. На солнечной поляночке

Хренников Т. Что так сердце

Из репертуара хоровых коллективов Астрахани в сопровождении квартета «Скиф»

**Муниципальный камерный хор «Лик»
(худож. рук. засл. артист РФ,
профессор С.Комяков)**

Рындин А. Маленькая концертная фантазия на тему
астраханской народной песни «Как за речкой диво»

Астраханцы, братцы-молодцы (астраханская н. п.)

Заболела Дунина головка» (астраханская н.п.)

Уж, ты, утя моя луговая (астраханская н.п.)

**Женский хор
Астраханского музыкального колледжа
им. М.П. Мусоргского
(худож. рук. засл. работник культуры РФ Н.Никитина)**

Хромушин О. Вариации на темы цыганских песен

**Хоровая студия
при общеобразовательной школе № 10
(директор-хормейстер Т.Карпюк, режиссёр П.Волкова)**

Гонцов Ю. Гусёнок (детский музыкальный спектакль)

Литература о квартете «Скиф»⁷⁶

Периодические издания

Борисова Е., Поповская О. Содружество ярких индивидуальностей // Информация: Сборник правления Всероссийского музыкального общества. – Москва. – 1993. – №2 (22).

Борисова Е., Поповская О. Восхождение // Горожанин (Астрахань). – 1993. – №3 (январь).

Который Т. «Скифы» начинают и получают признание // Комсомолец Каспия (Астрахань). – 1993. – 30 января.

Который Т. «Скиф», покоровивший Клингенталь // Комсомолец Каспия (Астрахань). – 1993. – 31 июля.

Сафарова Л. Покорили «Скифы» // Советская Калмыкия (Элиста). – 1993. – 2 октября.

Бурмистров С. «Скиф» отправляется в новые странствия по волнам своей музыки // Астраханский известия. – 1994. – №12 (март).

Стряпунин В. Скифские мотивы // Площадь свободы (Тольятти). – 1994. – 5 апреля.

Бурилов В. Своя гармошка ближе к залу // Тверская жизнь (Тверь). – 1994. – 12 октября.

Кузема Е. Астрахань в сердце «Скифа» // Волга (Астрахань). – 1995. – 24 января.

Жеронкин Ю. Италия аплодирует Астрахани // Волга (Астрахань). – 1995. – 27 октября.

Бурмистров С. «Скиф» по-прежнему нас очаровывает и удивляет // Астраханские известия. – 1995. – №51 (декабрь).

Concert avec l'ensemble «SKIF» // Dernières Nouvelles d'Alsace. – 1996. – № 10. – 13 janvier.

Un quatuor venu d'Astrakhan // Dernières Nouvelles d'Alsace. – 1996. – № 11. – 14 janvier.

Balalaïkas avant l'accordéon // Dernières Nouvelles d'Alsace. – 1996. – № 15. – 19 janvier.

Aux accents de l'accordéon // Dernières Nouvelles d'Alsace. – 1996. – № 18. – 23 janvier.

Леонов Р. «Скиф» покоряет Ржев // Ржевская правда (Ржев). – 1996. – 1 февраля.

Ескин М. Звучат народные инструменты // Народник: информационный бюллетень. – Москва. – 1996. – № 3.

Хрущёва М. Свобода творчества – подарок для таланта // Волга (Астрахань). – 1996. – 12 июля.

Юрченко И. «Без культуры новой экономики не построишь». Беседа с Н.С. Терещенко // Астраханские известия. – 1996. – № 27 (июль).

Лысенко Е. Яркий почерк «Скифа» // Волга (Астрахань). – 1996. – 30 ноября.

«SKIF» på Danmarks-Tourneé// Harmonika spilleren. – 1997. – № 1. – Februar.

Skif i byen: Russisk kvartet giver koncert // Frederiksborg Amts Avis. – 1997. – 11 marts.

Balalijka-musikken flødfint i Jyderup // Frederiksborg Amts Avis. – 1997. – 17 marts.

Паунова Е. Праздник, который с вами // Астраханские известия. – 1997. – 27 марта.

Renner A., Anders P., Bach H. På Danmarksturné med 4 charmerende «Vikinger» // Harmonika spilleren. – 1997. – № 2. – Maj.

Quartet Skif // Accordeona graz. Konzert-97. – 1997. – 29 November.

Вересова М. Концерт, ставший праздником // Волга (Астрахань). – 1997. – 20 июня.

Куликова Н. «Не надо отпевать культуру, она жива, ей надо только помогать» (беседа с Н.С. Терещенко) // Волга (Астрахань). – 1997. – 23 августа.

Тюкаев В. «Скифы» – 5 лет творчества // Волга (Астрахань). – 1997. – 11 октября.

Лысенко Е. «Скиф» для Астрахани и Москвы // Волга (Астрахань). – 1997. – 21 ноября.

Евдошенко Е. Вызываем «Скиф» на бис // Орбита (Знаменск). – 1997. – 29 ноября.

«Скифы» покорили Австрию // Проспект (Астрахань). – 1997. – 30 декабря.

Пять дней Австрия рукоплескала астраханским «Скифам» // Волга (Астрахань). – 1997. – 31 декабря.

Грибков-Майский В. «Скиф» в Тверской глубинке // Тверская жизнь. – 1999. – 10 мая.

Власенко Л. Поющая Россия (о юбилейном концерте астраханского хора «Лик», с участием «Скифа») // Свет православия (Астрахань). – 1999. – №12.

Бочкарёв Л. Юбилейные торжества в консерватории // Волга (Астрахань). – 1999. – 10 декабря.

Имханицкий М., Круглов В. Конкурс в Астрахани (о Втором Российском смотре-конкурсе учащихся народных отделений музыкальных училищ) // Народник: информационный бюллетень. – Москва. – 2000. – № 1.

Бродецкий А. Что оставим потомкам? // Астраханские известия. – 2000. – №30 (июнь).

Бочкарёв Л. Этот прекрасный нелинейный мир (о концерте в рамках Международной научной конференции) // Волга (Астрахань). – 2000. – 11 октября.

Франгулова Е. «Поющие струны России» на астраханской волне // Волга. – 2000. – 10 декабря.

Беседин В. От чистого истока // Харабалинские вести (Харабали, Астраханская область). – 2001. – 8 февраля.

Севастьянова С. Встреча друзей // Волга (Астрахань). – 2002. – 3 апреля.

Быкова Н. Звёзды блистали и улетели // Ставропольская правда. – 2002. – 30 октября.

Васильев В. «Скиф» снова в Харабалах // Харабалинские вести (Харабали, Астраханская область). – 2002. – 2 ноября.

Борисова О. «Скифы» отметили десятилетие // Горожанин (Астрахань). – 2003. – №16 (апрель).

Муратова Э. Смех сквозь «Скифов» // Жизнь (Астрахань). – 2003. – 11 апреля.

Лысенко Е. «Да! «Скифы» мы!!!» // Московский комсомолец в Астрахани. – 2003. – №17 (апрель).

Бродецкий А. Визитная карточка края // Волга (Астрахань). – 2003. – 29 апреля.

Триголовоса И. Великолепная четвёрка // Проспект (Астрахань). – 2003. – №17 (30 апреля – 6 мая).

Бродецкий А. Стал дедушкой в день юбилея // Пульс Аксарайска (Астрахань). – 2003. – №17 (май).

Егоров Л. Не хлебом единым (о концерте к Дню рыбака) // Волга (Астрахань). – 2003. – 29 июля.

Бурмистров С. Непрерывность восхождения // Астраханские известия. – 2003. – 14 августа.

Фокина К. Заслуженный артист теперь ректор (как это скажется на «Скифе») // Комсомолец Каспия (Астрахань). – 2003. – 10 октября.

Бурмистров С. На родине Моцарта и Штрауса // Астраханские известия. – 2004. – №6 (февраль).

Хрущёва М. Праздник музыки со «Скифом» // Волга (Астрахань). – 2004. – 22 апреля.

Франгулова Е. Bravo, «Скиф»! // Народник: информационный бюллетень. – Москва. – 2004. – №2.

Hagtun I.N. Varm hilsen fra Russland // Andøyposten. – 2004. – № 102. – 9 september.

Ovesen I. Russere begeistret på Sortland // Vesterålen. – 2004. – № 175. – 10 september.

Хрущёва М. Музыкальное приношение юбилею консерватории // Волга (Астрахань). – 2004. – 7 декабря.

Куцаев А. Скифы в гостях у викингов // Известия. Волга-Каспий (Волгоград). – 2004. – 22 декабря.

Гонцов Ю. Астраханская государственная консерватория: кафедре народных инструментов – 35 лет // Народник: информационный бюллетень. – Москва. – 2004. – №3.

Бурмистров С. Музыка, которая всегда рядом // Астраханские известия. – 2005. – 13 января.

Муртазаев Ф. Дорога к совершенству // Проспект (Астрахань). – 2005. – №4 (февраль).

Филипченко И. Великолепная четвёрка // Молодежь Дагестана (Махачкала). – 2005. – 3 ноября.

Кривоносова С. Классика, джаз и кантри // Дагестанская правда (Махачкала). – 2005. – 11 ноября.

Милохвостов А. Служители муз – ихтиологам // Астраханский мир (Астрахань). – 2006. – 19 июля.

Мостыканов А. Гастроли квартета «Скиф» // Камертон: вестник Астраханской государственной консерватории. – 2006. – Вып.2.

Франгулова Е. Царственные в своей простоте // Камертон: вестник Астраханской государственной консерватории. – 2006. – Вып.2.

Тарасова Н. Концертная жизнь консерватории // Камертон: вестник Астраханской государственной консерватории. – 2006. – Вып.2.

Радомирова П. Это нужно слышать // Всем вместе (газета ВДЦ «Орлёнок»). – 2006. – 1 декабря.

Бувальцева Е. От потешек до хороводов // Мир дошкольного детства (газета ст. Ладожской Краснодарского края). – 2006. – декабрь.

Франгулова Е. Концерт «Скифа» – всегда событие // Волга (Астрахань). – 2007. – 10 января.

Бродецкий А. Песни и цветы от поклонников таланта (юбилейный концерт Н.Тарасовой с участием квартета «Скиф») // Волга (Астрахань). – 2007. – 20 марта.

Куликова Н. Под сенью Пасхального фестиваля // Волга (Астрахань). – 2007. – 18 мая.

Свиридова А. Музыка, подарившая радость (юбилейный концерт Н.Тарасовой с участием квартета «Скиф») // Камертон: вестник Астраханской государственной консерватории. – 2007. – Вып.3.

Мостыканов А. Международная неделя консерваторий // Камертон: вестник Астраханской государственной консерватории. – 2007-2008. – Вып.4.

Свиридова А. Играем и поём на «бис» // Камертон: вестник Астраханской государственной консерватории. – 2007-2008. – Вып.4.

Поповская О. Золото «Скифов» // Камертон: вестник Астраханской государственной консерватории. – 2008. – Вып.5.

Эрднеева Л. «Скиф» в гостях у «Музыкальной Калмыкии» // Парламентский вестник Калмыкии (Элиста). – 2008. – 29 ноября.

Власенко Л. Выбрать свой путь // Волга (Астрахань). – 2008. – 5 декабря.

Свиридова А. Жизнь как восхождение (о юбилейном концерте А.Мостыканова) // Камертон: вестник Астраханской государственной консерватории. – 2008-2009. – Вып.6.

Гузенко К. Берлинские гастроли «Скифа» // Камертон: вестник Астраханской государственной консерватории. – 2008-2009. – Вып.6.

Гузенко К. «Скифы в... Париже // Там же.

Гузенко К. «Скифы» на юге в Саудовской Аравии (сценарий радиорепортажа для зарубежного слушателя) // Там же.

Малыгина Е. Памяти великого земляка // Горожанин (Тверь). – 2009. – 24 января.

Лысенко Е. 40 лет назад открылась консерватория // Волга (Астрахань). – 2009. – 27 января.

Лысенко Е. Квартет «Скиф» готовится к новым гастролям // Волга (Астрахань). – 2009. – 10 февраля.

На фестивале [газета на арабском языке] // AL-Jazirah News-rareg. – 2009. – 11.03.

Лысенко Е. Астраханский «Скиф» в Саудовской Аравии // Волга (Астрахань). – 2009. – 20 марта.

Лысенко Е. Из дальних странствий возвратись... // Волга (Астрахань). – 2009. – 27 марта.

Голубинская К. Первоапрельский концерт квартета «Скиф» // Камертон: вестник Астраханской государственной консерватории. – 2008-2009. – Вып.6.

Свиридова А. Играет «Скиф» // Камертон: вестник Астраханской государственной консерватории. – 2010. – Вып.8.

Свиридова А. В ритмах танго // Камертон: вестник Астраханской государственной консерватории. – 2010. – Вып.9.

Денисов И. Лейтмотив задают «Скифы» // Аргументы и факты (Адыгея). – 2011. – 13 апреля.

Гузенко К. Детский абонемент // Камертон: вестник Астраханской государственной консерватории. – 2011. – Вып. 10.

Куликова Н. Ректор – это должность, а музыка – это судьба и профессия // Волга (Астрахань). – 2011. – 26 августа.

Демченко А. Реплика по поводу... // Камертон: газета Саратовской государственной консерватории им. Л.В.Собинова. – 2011. – № 37 (45).

Хрущёва М. «Скиф» в филармонии как подарок публике // Волга (Астрахань). – 2012. – 10 апреля.

Книжные издания

Славников Г. Астраханская государственная консерватория // Астрахань музыкальная / Под общ.ред. М.А. Этингера. – Астрахань, 1994. – С.27.

Квартет «Скиф». Буклет (на русском и английском языках). – Москва, 1996.

100 лет. Астраханское музыкальное училище им. М.П.Мусоргского / Гл. ред. Ю.Решетников; ред. Н.Калиниченко. – Астрахань, 2000. – С. 38-39.

Круглова Л., Бочкарёв Л., Этингер М. Астраханская государственная консерватория на рубеже третьего тысячелетия. – Астрахань, 2000. – С.17.

Астрахань. Город и будущее / Ред.-сост. Л.Качинская. – Астрахань, 2003. – С.172, 175.

Власенко Л. Панорама музыкальной жизни Астрахани. – Ростов-на-Дону, 2004. – С. 199, 243, 244.

Белик П. Союз музыкального искусства и науки // Астраханская консерватория: научная мысль и музыкально-педагогическая деятельность / Ред.-сост. Л.Саввина. – Ростов-на-Дону, 2004. – С.240, 242.

Астраханской государственной консерватории – 35 / Ред.-сост. Л.Саввина. – Астрахань, 2004. – С.4, 5, 11.

Пересада А. Квартет русских народных инструментов «Скиф» // Пересада А. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов: Международная энциклопедия. – Краснодар, 2004. – С.201-204.

Астрахань. Дельтовые города мира / Под ред. Н.Куликовой-Торопицыной, С.Кузнецова, Е.Журавлёвой. – Астрахань, 2008. – С.300, 303.

V Международный фестиваль «Созвездие мастеров»: буклет (27 февраля – 2 марта). – Москва, 2008. – С. 27.

Астраханская государственная консерватория. К 40-летию со дня основания / Ред.-сост. Л.Саввина. – Астрахань, 2009. – С.9, 12, 25, 26.

Власенко Л. Наталья Тарасова, или Жизнь в режиме non stop. – Астрахань, 2009. – С.8, 9, 63, 69, 72, 73.

Сергей Комяков. Творчество как смысл жизни: Труды. Статьи. Воспоминания. Материалы / Ред.-сост. Л.Власенко. – Астрахань, 2010. – С. 405, 406, 429, 432, 433, 434, 435, 451.

Сведения об авторах сборника⁷⁷

Абдуллаева Джейн – студентка Астраханской государственной консерватории (класс заслуженного работника высшей школы РФ, профессора кафедры спец. фортепиано Е.С. Винокуровой).

Азовских Светлана Анатольевна – выпускница Астраханской государственной консерватории (класс заслуженного деятеля искусств РФ, профессора Ю.П. Гонцова), дипломный реферат был посвящён истории кафедры народных инструментов Астраханской консерватории (консультант – профессор Ю.П. Гонцов). Работает в Адлере.

Алеева Светлана Геннадьевна – старший преподаватель кафедры теории и истории музыки Астраханской государственной консерватории.

Андерс П. (Anders P.) – обозреватель журнала «Harmonika spilleren» (Дания).

Барбанова Ирина Аведиковна – лауреат Всероссийских конкурсов, доцент кафедры струнных инструментов Астраханской государственной консерватории.

Бах Х. (Bach H.) – обозреватель журнала «Harmonika spilleren» (Дания).

Беседин В. – корреспондент газеты «Харабалинские вести» (Астраханская область).

Беценная Марина Александровна – заслуженная артистка РФ, профессор, зав. кафедрой камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства Астраханской государственной консерватории.

Борисова Елена Борисовна – кандидат социологических наук, доцент, зав. кафедрой общегуманитарных дисциплин Астраханской государственной консерватории.

Бувальцева Е. — старший воспитатель муниципального детского общеобразовательного учреждения №22, ст. Ладожская (Кубань).

Бурмистров Сергей Александрович — выпускник Астраханской государственной консерватории (класс доцента кафедры народных инструментов В.В. Ромадина), внештатный корреспондент газеты «Астраханские известия».

Важорова Татьяна Юрьевна — лауреат Первого Всероссийского конкурса вокалистов им. В.Барсовой, солистка Астраханской государственной филармонии, старший преподаватель кафедры сольного пения и оперной подготовки Астраханской государственной консерватории.

Власенко Любовь Павловна — заслуженный деятель искусств РФ, профессор, лауреат литературной премии мэра Астрахани им. В.Хлебникова, зав.кафедрой хорового дирижирования Астраханской государственной консерватории.

Голубинская Ксения Олеговна — музыковед, выпускница Астраханской государственной консерватории (класс кандидата искусствоведения, доцента Н.Н. Калиниченко).

Грибков-Майский Виктор (Виктор Михайлович Грибков) — член Союза журналистов России, сотрудник комитета по туризму, курортам и международным связям Тверской области, советник I класса государственной гражданской службы Российской Федерации.

Гузенко Константин Владимирович — старший преподаватель кафедры теории и истории музыки Астраханской государственной консерватории.

Денисов Илья — корреспондент газеты «Аргументы и факты» (Адыгея).

Демченко Александр Иванович — заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный деятель науки и образования, доктор искусствоведения, профессор Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, академик РАЕ.

Дурманова Наталья Михайловна — кандидат исторических наук, доцент кафедры всемирной политологии и истории Астраханского государственного технического университета.

Егоров Леонид Николаевич — доцент Астраханской государственной консерватории.

Евдошенко Е. — педагог детской музыкальной школы, г. Знаменск, Астраханская область.

Ескин Михаил Иванович — заслуженный работник культуры РФ, заслуженный артист РФ, профессор Краснодарской государственной академии культуры, солист-баянист Краснодарской краевой филармонии.

Жеронкин Ю. — корреспондент газеты «Волга» (Астрахань).

Который Т. — корреспондент газеты «Комсомолец Каспия» (Астрахань).

Кичигин Сергей Анатольевич — член Союза театральных деятелей РФ, актёр и режиссёр Астраханской государственной филармонии.

Кривоносова Светлана — корреспондент газеты «Дагестанская правда».

Куликова-Торопицына Нина Ивановна — заслуженный работник культуры РФ, журналист-обозреватель газеты «Волга» (Астрахань).

Куцаев Андрей — журналист, г. Знаменск, Астраханская область.

Лаврова Ксения Николаевна — старший библиограф, преподаватель кафедры хорового дирижирования Астраханской государственной консерватории.

Леонов Р. — корреспондент газеты «Ржевская правда».

Лысенко Елена Ивановна — член Союза журналистов РФ, начальник информационно-технического отдела Министерства культуры Астраханской области.

Мостыканов Александр Валентинович — заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный артист РФ, профессор, ректор Астраханской государственной консерватории, художественный руководитель квартета «Скиф».

Мальгина Елена — корреспондент газеты «Горожанин» (Тверь).

Минеева Галина Викторовна — доцент кафедры общегуманитарных дисциплин Астраханской государственной консерватории.

Муратова Эльвира — корреспондент газеты «Жизнь» (Астрахань).

Немчинов Юрий Федорович — пенсионер, работал инженером по техническому обеспечению в Астраханском отделении Госбанка СССР.

Петров Владислав Олегович — кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры теории и истории музыки Астраханской государственной консерватории.

Поповская Ольга Ивановна — кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории и истории музыки, проректор по учебной работе Астраханской государственной консерватории.

Портниова Т. — зам. директора по учебной работе ДШИ № 15, Красный Яр, Астраханская область.

Радомирова Полина — корреспондент газеты «Всем вместе» Всероссийского детского центра «Орлёнок».

Реннер А. (Renner A.) — обозреватель журнала «Harmonika spilleren» (Дания).

Рындин Александр Владимирович — композитор, лауреат премии им. А.Каппа, председатель Астраханской региональной организации «Союз композиторов РФ», преподаватель Астраханского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского.

Сафарова (Мирошкина) Лариса Григорьевна — воспитанница Астраханской государственной консерватории (класс доктора искусствоведения, профессора Л.П. Ивановой), заслуженный деятель искусств Республики Калмыкия, член Союза композиторов РФ, преподаватель-методист Детской школы искусств им. М.А. Балакирева, г. Волгоград.

Свиридова Алла Васильевна — заслуженный работник высшей школы РФ, кандидат искусствоведения, профессор кафедры теории и истории музыки Астраханской государственной консерватории.

Свиридова Анастасия Владимировна — студентка Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова (класс альта профессора А.Б. Григорьева).

Смиховская Алла Васильевна — директор Астраханского колледжа культуры.

Сутуева (Султанова) Зульфия Сабировна — воспитанница Астраханского музыкального училища им. М.П. Мусоргского (класс В.М. Зайчикова), лауреат Международного конкурса (Клингенталь, 1996); выпускница Астраханской государственной

консерватории (класс заслуженного артиста РФ, профессора А.С. Бабушкина), дипломный реферат был посвящён вопросам ансамблевого исполнительства на примере квартета «Скиф» (консультант – профессор А.С. Бабушкин). Работает преподавателем ДШИ №5 г. Астрахани.

Стрянунин Виталий Александрович – лауреат всероссийских и международных конкурсов, преподаватель высшей категории Тольяттинского музыкального училища.

Топалова Анастасия Сергеевна – научный сотрудник отдела зарубежного искусства Астраханской картинной галереи им. П.М. Догадина.

Тарасова Наталья Кимовна – народная артистка РФ, профессор кафедры сольного пения и оперной подготовки, проректор по творческой работе Астраханской государственной консерватории, художественный руководитель Астраханской государственной филармонии.

Фёдорова Мария Николаевна – преподаватель кафедры английского языка для экономических специальностей Астраханского государственного университета.

Франгулова Екатерина Степановна – кандидат искусствоведения, профессор кафедры струнных инструментов Астраханской государственной консерватории, председатель Астраханского регионального отделения Всероссийского музыкального общества.

Хрущёва Маргарита Геннадьевна – кандидат искусствоведения, член Союза композиторов РФ, профессор кафедры теории и истории музыки Астраханской государственной консерватории.

Эрднеева (Оросканова) Лариса Даниловна – воспитанница Астраханской государственной консерватории (класс доктора искусствоведения, заслуженного работника высшей школы РФ, профессора Л.В. Саввиной), главный специалист Министерства образования, культуры и науки Республики Калмыкия.

Summary

In the life of the musicians A.Mostykanov, A.Babushkin, S.Sokolov, I.Kalina the year 1992 has become a turning point. The teachers and graduates of Astrakhan State conservatoire, the soloists of the city professional orchestra of folk instruments united and created an ensemble community, that has filled their careers with a new meaning.

The great potential of the artists, their brilliant gift has let them start their accession from a high point.

Their victory at the All – Russia competition of Russian folk ensembles in Astrakhan (1992) was the event that turned out to be an important milestone on the way of the quartet's creative formation.

The striking illustration of the musicians' mastership is their recognition abroad.

Upholding the honour of the home school, the instrumentalists not once showed their worth on the international scene, presenting themselves properly and convincingly. They became laureates of many competitions of chamber ensembles in Klingental (Germany, 1993), Castelfidardo (Italy, 1995), at the International Festival in Copenhagen (Danmark, 1996).

More than once the «Skif» Ensemble has performed in Moscow concert halls, among them in Tchaikovsky Concert Hall, in the Russian Academy of Music after the Gnessins. The «Skif» has toured a great number of Russian cities (Saratov, Penza, Ufa, Tver, Samara, Elista, Togliati, St. Peterburg, Petropavlosk-on-Kamchatka and others).

Their tours abroad (in Finland, Norway, France, Germany, Austria, Denmark, China, Saudi Arabia and other countries) have always been a great success with their public.

The ensemble is, first of all, a concord of striking individualities . It's just the diversity of the musicians' manners and characters that determines the universality of the ensemble and its ability for performing various compositions.

In the «Skif» repertoire arsenal there are presented both classics and folklore compositions, strict academism and eccentricity, refined experiences of the musical vanguard and instrumental theatre.

Such stylistic multiformity of images, the ability to work with various genre elements have greatly increased the range of the traditional notions of the concert potentialities latent in folk instruments without losing their own folklore and ethnographic value, their ties with the Russian folk artistic traditions; folk instruments go out into the new artistic scopes, covering a greater and wider spectrum of the emotional image – bearing contents.

For all this, all the music performed by the «Skif» Ensemble is arranged by the players themselves. The list of the compositions arranged for the quartet sounding includes refined images of harpsichord music by Daquin, Couperin, Rameau and virtuoso violin opuses by Paganini, Rossini, Sarasate, Kreisler; symphonic works by Musorgsky, Borodin, Rakhmaninov and others.

It's also a significant for them to turn to country, jazz, rock music.

Extremely in the ensemble performance, able to hear and feel one another, the players are a collective, where each of them is a master, a soloist. The instrument in the performer's hands lives its own unique life.

Being a part of the balanced harmonic sounding, each of the voices is capable to bring in the personal № 1 and have its own say in the form of a striking impressive monologue at the proper moment. The inner ensemble culture, a subtle penetration into the stylistic nature of every work of art, artistically adjusted timbre – dynamic balance, fine technique of mastering the instrument, special poetics of virtuosity, felt in their performance are the very properties determining the ensemble profile.

Nowadays the highest artistic professionalism of the «Skif» Ensemble has become a source of creative ideas for many composers (Shalov, Blinov, Gontsov, Derbenko, Bykov, Romanov and others).

As for the audience, the performing mastership of the «Skif» has become for them a synonym of high artistic culture, genuine high day of the spirit.

The book «Skif Quartet: 20 years together» (editor-in-chief Lubov Vlasenko) has been created by the group of authors in the genre of the

jubilee gift for this world-famous ensemble. The collection includes essays devoted to the «Skif»'s history of performing, teaching to play folk instruments in Astrakhan and the details of their creative biography.

The book is compiled on the basis of various sources (interviews, taken from them in the course of time, reviews, articles, comments both in Russian and foreign press, their own arrangements and musical compositions in the quartet repertoire, photo illustrations, sound – and video-recordings of their concerts, etc.) with the diverse essays added, including the portrait sketches of the ensemble performers specially written for the given collection.

The book is addressed not only to musicians, but also to the most diversified sections of those who are fond of classic and folk music, especially to the admirers of the virtuoso performers on folk instruments.

Translation: G.Mineyeva

Содержание

От редактора-составителя	3
<i>Е.Франгулова.</i> Чародеи живого звука. Слово к 20-летию квартета русских народных инструментов «Скиф»	7
<i>Н.Куликова-Торопицына.</i> «Ректор – это должность, а музыка – это судьба и профессия». Беседа с ректором Астраханской консерватории, руководителем квартета «Скиф» Александром Мостыкановым	11

Пролог

<i>Л.Власенко.</i> За 100 лет – до «Скифа» По страницам летописи музыкальной жизни Астрахани	19
<i>С.Азовских.</i> В alma mater «Скифов». Из истории кафедры народных инструментов Астраханской консерватории	36
<i>З.Сутуева.</i> «Скифская весна» в Астрахани	54

Вариации

Из откликов на концерты квартета «Скиф»

По родной стране

<i>Е.Борисова, О.Поповская.</i> Восхождение	60
<i>Л.Сафарова.</i> Покорили «Скифы». Концерт в Элисте	64
<i>В.Стряпунин.</i> «Скифские» мотивы в Тольятти	68
<i>Р.Леонов.</i> «Скиф» покоряет Ржев	71
<i>М.Ескин.</i> Звучат народные инструменты («Скиф» в абонементе Краснодарской краевой филармонии)	73
<i>Е.Лысенко.</i> «Скиф» для Астрахани и Москвы. К 5-летию квартета	75

<i>В.Грибков-Майский.</i> «Скиф» в Тверской глубинке	77
<i>С.Бурмистров.</i> Непрерывность восхождения. К 10-летию «Скифа»	78
<i>Э.Муратова.</i> Смех сквозь «Скифов»	81
<i>М.Хрущёва.</i> Праздник музыки со «Скифом»	83
<i>С.Кривоносова.</i> Классика, джаз и кантри. Концерт в Махачкале	86
<i>А.Мостыканов.</i> Международная неделя консерваторий	88
<i>Л.Эрднеева.</i> «Скифы» в гостях у «Музыкальной Калмыкии»	90
<i>О.Поповская.</i> Пятнадцать лет спустя. Беседа с квартетом «Скиф»	92
<i>К.Голубинская.</i> Первоапрельский концерт квартета «Скиф»	99
<i>Е.Малыгина.</i> Памяти великого земляка («Скифы» в Твери)	100
<i>А.Свиридова.</i> ...Чтобы душа трудилась. На концерте со скрипачом В.Шмуленсоном	104
Два взгляда на концерт «Скифа» в Саратове:	
<i>А.Демченко.</i> Реплика по поводу	108
<i>А.Свиридова.</i> Шутки с инструментами в руках	109
<i>Т.Портнова.</i> Не прерывается связующая нить... ..	111
<i>М.Хрущёва.</i> «Скиф» в филармонии как подарок публике	

За рубежом

<i>Т.Который.</i> «Скиф», покоривший Клингенталь	113
<i>Ю.Жеронкин.</i> Италия аплодирует Астрахани	117
«Скиф» на гастролях во Франции. Пер. с франц. З. Сутуевой: Балалайка прежде аккордеона	118
Под звуки аккордеона	119
<i>А.Реннер, П.Андерс, Х.Бах.</i> Турне по Дании четырёх очаровательных «викингов». Пер. с датского Г.Минеевой	120
<i>С.Бурмистров.</i> На Родине Моцарта и Штрауса	122

<i>А. Куцаев.</i> Скифы в гостях у викингов	126
<i>К. Гузенко.</i> Зарубежные гастроли квартета «Скиф»:	
В Берлине	127
В Париже	128
В Саудовской Аравии (сценарий радиорепортажа для зарубежного слушателя)	131
<i>Н. Тарасова.</i> Со «скифами» в Пекине	133
<i>Т. Вазжорова.</i> Дни культуры Астрахани в Туркменистане	136

Intermezzo **Лучшее – детям**

<i>Е. Евдошенко.</i> Вызываем «Скиф» на бис!	139
<i>В. Беседин.</i> От чистого истока	141
<i>П. Радомирова.</i> Это нужно слышать!	144
<i>Е. Бувальцева.</i> От потешек до хороводов	146
<i>И. Денисов.</i> Лейтмотив задают «Скифы»	147
<i>А. Топалова.</i> Полинка слушала «Скиф» ещё до своего рождения	149
<i>А. Смиховская.</i> «Скиф» вызывает у детей интерес к музыке	151

Capriccio **Портретные зарисовки на фоне «Скифа»**

<i>Н. Куликова-Торопицына.</i> Мелодии цветущего сада. Александр Мостыканов	154
<i>А. Свиридова.</i> Лифт его жизни. Александр Бабушкин	164
<i>Л. Егоров.</i> Контрабасиана в судьбе Игоря Калины	168
<i>С. Алеева.</i> Домру выбрал случайно и на всю жизнь. Сергей Соколов	175

Tutti frutti **По прослушивании «Скифа»**

А. Свиридова. «Скиф» как квартет

народно-академических инструментов	184
<i>М.Бесценная.</i> О принципе камерного ансамбля— первые среди равных — в исполнительском почерке «Скифа»	192
<i>И.Барabanова.</i> Les impressions (Впечатления)	197
<i>В.Петров.</i> Инструментальный театр в творчестве квартета «Скиф» (на примере сюиты «Музыкальные иллюстрации к роману Ильфа и Петрова “Золотой телёнок”» Евгения Дербенко)	200
<i>А.Рындин.</i> «Музыка скифов» Александра Блинова на конкурсе в Германии	211
<i>Е.Борисова.</i> «Скиф»: формула успеха	216

Эпилог

Публика всегда права

<i>Ю.Немчинов.</i> «Скиф» несёт людям радость	230
<i>С.Кичигин.</i> Музыканты-актёры	231
<i>Н.Дурманова.</i> Энергетическая атака «Скифа»	231
<i>Дж.Абдуллаева.</i> Успех везде и всегда	232
<i>М.Фёдорова.</i> Да будет «Скиф»!	233

Приложения

Основной концертный репертуар квартета «Скиф»	235
Литература о квартете «Скиф»	241
Сведения об авторах сборника	249
Summary. Translation: G.Mineyeva	254

Квартет «Скиф»

20 лет вместе

Редактор-составитель

Любовь Павловна Власенко

Компьютерный набор и нотная графика

Ксения Лаврова, Виталий Лужан

Компьютерный дизайн

Леонид Егоров

Отпечатано с готового оригинал-макета

Подписано к печати

Формат 60x84¹/₁₆. Усл. печ. л. 19,3 Уч.-изд. л. 11,9

Тираж 100. Заказ от 08.06.2012. №179

Астраханская государственная консерватория

414000, г. Астрахань, ул. Советская, 23

Тел.: 51-93-11, 51-57-69

Е-mail: lirasavvina@mail.ru

г. Астрахань, 414000, ООО "ЛЕОН"

ул. Шаумяна, 73

