

Роман БРОДАВКО

"Одесса классикс 2017"

Старинная восточная мудрость гласит: "Сколько ни говори "рахат-лук", во рту слаще не станет". Сколько бы ни рассуждали о легендарных музыкальных традициях Одессы, о гениальных исполнителях, которые родились здесь, от одного этого статуса современного международного музыкального центра город не приобретет. Этот статус складывается (завоевывается) благодаря знаковым событиям, которые происходят сегодня и к которым следует отнести Международный музыкальный фестиваль "Одесса классикс". Этот — уже третий по счету — масштабный творческий форум, инициатором проведения и президентом которого является Народный артист Украины Алексей Ботвинов, год от года расширяет рамки и вовлекает в свою орбиту именитых музыкантов. А главное — он в полной мере отвечает своему девизу: "Европейский фестиваль для европейского города!".

Филармония.
День первый

Зал заполнен до отказа. Исполнителей и слушателей приветствуют председатель облгосадминистрации Максим Степанов и городской голова Геннадий Труханов. Звучат слова благодарности партнерам и спонсорам. Церемония несколько затягивает начало концерта, но публика относится к этому с пониманием: без поддержки властей и бизнесменов организовать и провести фестиваль такого масштаба невозможно.

В концерте открытия участвуют скрипач Даниэль Хоуп и Алексей Ботвинов.

Хоуп — разносторонний музыкант, который активно выступает как солист, камерный исполнитель, дирижер. Он родился в 1973 году в ЮАР. Ребенком переехав с родителями в Лондон, Даниэль обучался в Highgate School и Королевской академии музыки у Захара Брона. Уже в десять лет он выступил на британском телевидении, а в одиннадцать получил приглашение от сэра Йегуди Менухина исполнить с ним дуэты Б. Бартока на телевидении Германии. Это стало началом многолетнего артистического партнерства двух музыкантов, сыгравших вместе более 60 концертов. В 1999 году Хоуп участвовал в последнем концерте И. Менухина, сыграв с оркестром под его управлением Скрипичный концерт А. Шнитке.

Более 20 лет Даниэль Хоуп с успехом гастролирует по всему миру, как солист и дирижер выступает с лучшими оркестрами Европы. Он — автор успешных концептуальных проектов, сценарист, теле- и радиоведущий, участвует в театральных постановках, увлекается индийской музыкой и джазом. Также музыкант опубликовал три книги, ставшие бестселлерами. Одна из них — "Когда можно аплодировать?" — великолепный путеводитель для любителей классической музыки.

Открыло программу первого фестивального концерта Скерцо из сонаты F-A-E. Соната была написана по инициативе Роберта Шумана им самим и двумя его младшими коллегами, Иоганнесом Брамсом и Альбертом Дитрихом, в октябре 1853 года в Дюссельдорфе и была посвящена скрипачу Йозефу Иоахиму, с которым все три композитора дружили. В Скерцо ярко отразились творческие принципы Брамса, для которого в произведениях сонатной формы роль обоих инструментов — скрипки и фортепиано — равноценна. Эта равноценность царил на протяжении всего концерта и обнаружила полное взаимопонимание и удивительную чуткость Хоупа и Ботвинова друг к другу. Их совместное музицирование было диалогом индивидуальностей, которые творчески выигрывают от общения друг с другом.

Особенно ярко это качество проявилось в исполнении Сонаты ми-минор Эдуарда Элгара. Творчество этого интересного британского композитора известно у нас недостаточно широко. В Одессе соната исполнялась впервые и для большинства слушателей стала открытием.

Трепетная, на редкость проникновенная, исповедальная музыка сонаты проникнула искренним чувством, и оно было на редкость глубоко и точно передано исполнителями. Глубокая ансамблевая культура, безупречное понимание стиля, техническая виртуозность исполнителей с первых минут захватили публику и погрузили в стихию высоких мыслей и эмоций.

Во втором отделении Хоуп и Ботвинов мастерски исполнили миниатюры наших современников Пярта, Эйнаути и Кац-Черни. Каж-

дое произведение, как драгоценный камушек, требовало своей огранки, и исполнители ярко продемонстрировали это.

И, конечно, никого не оставило равнодушным исполнение на бис музыки Джона Уильямса к фильму "Список Шиндлера" в переложении для скрипки и фортепиано.

Оперный театр.
День второй

Три солиста, каждый — с мировым именем: Ольга Микитенко, Лена Белкина и Виталий Билый — в сопровождении симфонического оркестра под управлением Игоря Шаврука исполнили арии и дуэты из известных классических опер.

Ольга Микитенко принимала участие в прошлогоднем фестивале "Одесса классикс", и публика по достоинству оценила ее красивый, мощный, полетный голос. Сегодня эта певица востребована многими зарубежными театрами, среди которых Дойче-опера и Метрополитен-опера. С 2008 года Ольга является ведущей солисткой эссенского Aalto Theater в Германии.

Подлинным открытием для публики стала Лена Белкина. В 14 лет Лена познакомилась со своим первым педагогом по вокалу Николаем Горбатовым, который разглядел в ней незаурядный талант оперной певицы. Затем она поступила в Киевское высшее музыкальное училище им. Р. Глиэра. После окончания третьего курса училища Белкина была принята в Национальную музыкальную академию Украины им. Чайковского, в класс Героя Украины Евгении Мирошниченко. На третьем курсе она победила на Международном конкурсе вокалистов им. Б. Гмыри и получила приглашение стать солисткой Лейпцигской оперы. Там Лена Белкина дебютировала в 2009 году в партии Зайды ("Турок в Италии" Дж. Россини). Параллельно она училась в Высшей школе музыки имени Мендельсона, которую с отличием окончила в 2012 году.

Шелковое мехо-сопрано... Сколько глубины, сколько нежности, сколько поэзии в ее исполнении арии Далилы, арии Орлеанской деви, в цыганской песне и Хабанере Кармен! Голос Лены Белкиной завораживает. Ее вокальная свобода покоряет. Кажется, что для нее не существует никаких трудностей. Не зря после каждого номера зал буквально взрывался аплодисментами.

Виталий Билый в 1999 году окончил дирижерско-хоровое отделение Одесской государственной консерватории имени А.В. Неждановой, а через год — вокальное отделение консерватории (класс Ю. Тетери). В 2000 году стал солистом Одесской оперы. В 2002 году, после участия в Международном конкурсе имени П.И. Чайковского, Билый получил приглашение в московский театр "Новая опера". А в 2004 году Виталий дебютировал в Большом театре в партии Елецкого в опере "Пиковая дама" П. Чайковского.

Баритон Виталия Билого по-настоящему красив. Он покоряет богатством нюансировки, глубиной и выразительностью. Его творческая зрелость пришла с опытом и благодаря творческому общению с интересными партнерами и дирижерами. Ария Жермона, куплеты Тореадора, сцена смерти Родриго из оперы Верди "Дон Карлос", а также дуэты, исполненные с О. Микитенко и Л. Белкиной, ярко свидетельствуют о высоком мастерстве певца.

Трудное испытание выпало в этот вечер на долю дирижера Игоря Шаврука, у которого практически не было времени на репетиции с солистами. Тем не менее, Мазстро блестяще справился с задачей. Оркестр под его управлением чутко откликнулся на каждое намерение вокалистов и покорил высокой ансамблевой культурой.

Концертная площадка на
углу улиц Ланжероновской
и Пушкинской.
День третий

Проведение концертов "на открытом воздухе" становится устойчивой традицией фестиваля. А главное — они вызывают интерес у многочисленной публики.

Открылась программа концерта "in open air" выступлением гостей из Киева. В 2013 году известная украинская скрипачка Мирослава Которович создала камерный ансамбль "Артехата", объединивший одаренных молодых музыкантов. С тех пор коллектив с успехом выступает в Украине и за границей. В фестивальной программе ансамбль исполнил популярные произведения Астора Пьяццоллы и Ришара Гальяно, которые были тепло приняты публикой.

А затем публике был предложен проект Алексея Ботвинова "Музыка любви. Четыре стихии". Премьера программы с успехом прошла в минувшем концертном сезоне в зале Одесской филармонии, а затем программа была исполнена в Киеве. "Музыка любви. Четыре стихии" — вторая часть проекта, осуществленного год назад на втором фестивале "Одесса классикс" на площадке у колоннады Воронцовского дворца.

Музыкальное повествование "Музыка любви" построено на произведениях разных эпох и стилей, объединенных единым драматическим развитием, и сопровождается видеомонтажами. В исполнении Алексея Ботвинова и камерного оркестра филармонии под управлением Заслуженного артиста Украины Игоря Шаврука прозвучали шедевры Чайковского и Моцарта, а также музыка популярных авторов конца XX столетия: Филиппа Гласса, Джеймса Макмиллана, Астора Пьяццоллы, Эннио Морриконе. В программе принимала участие скрипачка Мирослава Которович.

Оригинальные видеомонтажи представила видеостудия "Видеоматикс" — единственная в Украине видеостудия, работающая с классической музыкой.

Филармония.
День четвертый

Одесская публика впервые встретила с известным немецким пианистом Себастианом Кнауэром. Он родился в Гамбурге в 1971 году. За время своей впечатляющей карьеры пианист выступал в более чем 50 странах мира. Кнауэр регулярно дает концерты в лучших залах, играет с лучшими оркестрами и дирижерами. В 2012 году Себастиан Кнауэр основал Международный ежегодный фестиваль Mozart@Augsburg.

В первом отделении концерта прозвучали произведения Бетховена и Шуберта. Соната № 17 — одно из "шекспировских" сочинений Бетховена. Композитор преклонился перед гением великого английского драматурга, мечтал сочинить оперу на шекспировский сюжет. С оперой не сложилось, зато в квартете на темы "Ромео и Джульетты", 17-й сонате и "Аппассионате" композитор достиг шекспировских высот. По мнению Романа Роллана, соната d-moll "представляет один из наиболее поразительных у Бетховена примеров прямой речи в музыке. Это он, он сам!".

Поистине с шекспировским размахом исполнил сонату С. Кнауэр. Его исполнение воспринималось с такой свежестью, как будто мы слушали сонату в первый раз. Происходило это не потому, что исполняемое произведение трактовалось пианистом по-новому. Просто в исполнении Кнауэра все в сонате дышало живой прелестью и импровизационной свободой.

А как пленителен был Шуберт! Четыре экспромта — четыре шедевра, каждый из которых выражал яркую художественную мысль, казалось бы, возникшую внезапно, путем озарения...

А второе отделение было пиришеством музыки Гершвина и Бернштейна. Мы в полной мере ощутили наступление века джаза, который обогатил классику новыми идеями, мелодиями и ритмами.

Оперный театр.
День седьмой

В заключительном концерте фестиваля выступили Бельгийский камерный оркестр под управлением Майкла Гуттмана и скрипач Вадим Репин. Гуттман принимал участие в первом фестивале "Одесса классикс" как солист, во втором фестивале — как дирижер и солист. Одесская публика имела возможность по достоинству оценить мастерство этого музыканта.

Гуттман родился в Брюсселе и в возрасте 10 лет стал самым молодым за всю историю студентом, поступившим в Королевскую консерваторию Брюсселя. Затем он окончил Джульярдскую школу в Нью-Йорке. Его последний и главный учитель — великий Исаак Стерн — привил Гуттману основы легендарной одесской скрипичной школы; поэтому Майкл Гуттман считает себя продолжателем одесской исполнительской традиции.

Майкл Гуттман — главный дирижер Брюссельского камерного оркестра, руководитель Парижского камерного оркестра, примаариус струнного квартета имени Арриаги и Танго-квартета Майкла Гуттмана, музыкальный руководитель международного фестиваля в Тоскане... Гуттман часто выступает в главных концертных залах Европы, Америки и Японии; сотрудничает с такими музыкантами, как Марта Аргерих, Питер Серкин, Джеймс Гэллвэй, и другими.

Вот уже второй год оркестр Гуттмана радуется зрителей высочайшей культурой ансамблевого исполнения, ярким артистизмом и любовью не только к исполняемым произведениям, но и к пришедшей на концерт публике. Изысканно исполненные в начале первого отделения произведения Вивальди и Моцарта — реальное тому подтверждение. А затем на сцену вышел Вадим Репин...

Он был лучшим с детства, этот мальчик из Новосибирска, который попал в класс скрипки только потому, что не попал на баян — и по чудесному совпадению оказался в руках нашего земляка, одессита, величайшего педагога Захара Брона, которому Новосибирская консерватория в порядке исключения разрешила подработку в школе.

В 11 лет Репин получил золотую медаль на конкурсе Липиньского и Венявского в Польше и дебютировал с сольными концертами в Москве и Ленинграде (шел 1982 год), в 13 лет записал пластинку на фирме "Мелодия", в 14 — гастролировал в Токио, Мюнхене, Берлине и Хельсинки, в 15 — выступил в нью-йоркском Carnegie Hall.

Вадиму исполнилось 16 лет, когда он вместе с Максимом Венгеровым и Евгением Кисиним приехал в Одессу: тогда эти в высшей степени одаренные ребята исполняли с филармоническим оркестром концерты Тихона Хренникова.

В 1989 году, выдержав 40-дневный состязательный марафон, Вадим Репин стал победителем престижнейшего Международного конкурса королевы Елизаветы в Брюсселе — самым молодым за всю его историю.

А в 1990-м, когда в СССР было совсем не до музыки, вместе с Броном и всем его классом Репин покинул страну.

"Действительно лучший, самый совершенный скрипач из тех, которых я слышал", — отзывался о Вадиме Репине один из величайших музыкантов XX века Йегуди Менухин, а берлинская газета "Tagesspiegel" назвала его "лучшим скрипачом из ныне живущих". Практически вся дальнейшая жизнь Репина протекала на Западе. С точки зрения профессиональной карьеры, она блистательна. Репин выступает с лучшими оркестрами мира — Бостонским симфоническим и Берлинским филармоническим, Чикагским симфоническим и Кливлендским, оркестром Ла Скала, филармоническими оркестрами Лос-Анджелеса и Нью-Йорка... Он играет до 100 концертов в год на лучших музыкальных сценах мира.

В первом отделении концерта в сопровождении Бельгийского камерного оркестра Репин исполнил шедевры Чайковского: "Размышление", арию Ленского из "Евгения Онегина" в блистательном переложении нашего земляка Э. Цисельского и "Вальс-скерцо". Имя этому исполнению — само Совершенство. Великолепное владение инструментом, невероятная сценическая энергетика и глубокое проникновение в стиль исполняемых произведений — все эти качества присущи Вадиму Репину и непостижимым образом завораживают публику.

Второе отделение открылось "Мелодией" Астора Пьяццоллы, затем оркестр М. Гуттмана исполнил "Румынские танцы" Бартока. И вновь Репин... Концертная рапсодия "Цыганка" Равеля. Образцами для Равеля послужили рапсодии Листа и каприсы Паганини. Первые — по форме сочинения и его стилистике, а вторые — по степени виртуозности. Солная партия "Цыганки" написана в блестящем концертном стиле, а партитура отмечена чертами чисто французской элегантности и истинно равелевским многоцветием.

Солист и оркестр не столько интерпретировали, сколько жили в пространстве этой музыки, наслаждаясь ее красотой, полнотой, изяществом и благородством. Зал, застав дышание, воспринимал рапсодию Равеля, а по окончании взорвался овациями.

Фестиваль был достоин такого финала, а финал достоин этого фестиваля.

***

Организатор и президент "Одесса классикс" Алексей Ботвинов за три года неустанный труд убедительно доказал востребованность фестиваля. Вне сомнений, одесской публике такой праздник классической музыки необходим. А досужие разговоры о том, что в наше время слушатель в Одессе уже "не тот", что он более падок на попу, чем на академическое искусство, нонсенс.

К счастью, Одесса не утратила достойный слушательский потенциал. Меняются поколения, но дух музыкальной Одессы жив. И он будет жить, если будет поддержан крупными музыкальными праздниками — такими, как Международный музыкальный фестиваль "Одесса классикс".