

Веб-журнал "Европейская Афиша" №12, 1/12/2011 – www.afficha.info

Музыкальный праздник Владимира Спивакова !

Виктор Игнатов

Знаменитый скрипач и дирижер, щедрый меценат и общественный деятель, неиссякаемый генератор блистательных идей и одержимый организатор масштабных благотворительных проектов - прославленный маэстро в шестой раз подарил публике свой музыкальный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...».

Владимир Спиваков издавна является олицетворением высших идеалов музыкального искусства. Преданный и вдохновенный служитель и почитатель многих прекрасных муз, он создал и возглавляет два великолепных оркестра - Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» и Национальный филармонический оркестр России (НФОР), два международных фестиваля - в Москве и французском Кольмаре, является президентом Московского международного Дома музыки (ММДМ).

Именно в этом уникальном концертном храме, в его самом большом и красивом зале, носящем имя великого дирижера Евгения Светланова, состоялся шестой, по счету, Московский музыкальный фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...». При поддержке правительства Москвы и министерства культуры РФ каждые два года маэстро собирает в столице России именитых и выдающихся музыкантов, предлагая публике познакомиться с искусством как отечественных, так и зарубежных исполнителей. Особенность и достоинство фестиваля отражены в его концепции, суть которой В.Спиваков выразил так:

«Для меня важно не количество фестивальных концертов, а возможность показать в Москве то, что я люблю сам: что-то новое, разнообразное по жанрам и стилям, уникальное, талантливое. Думаю, мне это удавалось раньше и, надеюсь, удастся и на этот раз».

Насыщенную программу семи фестивальных вечеров составили симфонические и камерные, оперные и балетные произведения 15-и композиторов. Под музыкальным руководством В.Спивакова они прозвучали в исполнении НФОР и «Виртуозов Москвы» с участием восьми солистов из Германии, России, Франции и Швеции.

Фото: Московский международный дом музыки

Михаил Рудь

Фестиваль открыла оригинальная программа под названием «Волшебство». Она объединила «музыкальные волшебства» Вебера, Малера, Лядова, Римского-Корсакова и Стравинского, произведения которых исполнил НФОР. Семь песен, написанные Малером на стихи из сборника народной поэзии «Волшебный рог мальчика», превосходно спел известный баритон Матиас Герне - один из лучших в мире современных представителей вокальной немецкой школы.

Во второй вечер прозвучали фортепьянные концерты Грига и №3 Бетховена. НФОР возглавил В.Спиваков, солировал знаменитый пианист Денис Мацуев. С высочайшим мастерством и ярким темпераментом он виртуозно сыграл популярные произведения, контрастные по колориту и музыкальной драматургии. Оркестр продемонстрировал не только свое исполнительское величие, но и духовное единение с темпераментным солистом.

В третий вечер французский пианист Михаил Рудь дал сольный концерт. Вначале прозвучали три ноктюрна Шопена и соната Листа, затем состоялась российская премьера композиции «Картинки с выставки» - фортепьянного цикла Мусоргского исполняемого одновременно с видеопроекцией картин Кандинского, написанных для постановки спектакля, премьера которого состоялась в апреле 1928 года на сцене Театра Фридриха в Дессау (Германия).

М.Рудь - уроженец Ташкента (р.1953), одаренный выпускник Московской консерватории (класс Якова Флиера) - стал победителем Международного конкурса имени Маргарит Лонг и Жака Тибо в Париже (1975). В 1977 году, выехав во Францию на гастроли, он отказался вернуться в СССР. С тех пор пианист сделал яркую международную карьеру. Среди его инновационных проектов особое место занимает музыкальная видео-композиция «Картинки с выставки», которая впервые была представлена во Франции в 2010 году.

Проект родился, когда М.Рудь, узнав о спектакле с участием картин Кандинского, смог увидеть их акварельные эскизы в парижском Центре имени Жоржа Помпиду. «Я понял, что хотел бы снова вдохнуть в них жизнь...Я еще больше поразился красотой цветов, столь слабо переданных репродукциями, и убедился, что их необходимо показать широкой аудитории. Кандинский - один из моих самых любимых живописцев, а «Картинки с выставки» я играю с детских лет. Начался поиск способа соединить живопись и музыку и придать этому различные перспективы» - рассказал М.Рудь. Используя архивные материалы Центра Помпиду - 16 акварелей и рисунки Кандинского, а также его подробные инструкции по применению мультимедиа и видео, изложенные в клавише, принадлежавшему Ф. Клее - помощнику художника по этому проекту, М.Рудь создал новую визуальную адаптацию музыкального цикла. Он заканчивается алым восходом солнца, как и начинался, соответствуя стремлению художника придать реалистическому произведению Мусоргского некое мистическое измерение.

Исполнение этой необычайно интересной и захватывающей композиции во Франции имело грандиозный успех. На фестивале В.Спивакова в Москве сильные и глубокие эмоции французского пианиста с ним разделили сотни меломанов, собравшихся на это удивительное музыкально-визуальное представление.

В четвертый фестивальный вечер с оркестром «Виртуозы Москвы» выступил французский контратенор Кристоф Дюмо (р.1979): в превосходном исполнении прозвучали восемь арий из популярных опер Генделя - «Юлий Цезарь в Египте», «Роделинда», «Роланд» и «Ринальдо». Начав сценическую карьеру в 2002 году, К.Дюмо быстро попал в число ведущих солистов барочного репертуара и стал петь на сценах крупнейших оперных театров мира.

С чарующей галантностью и утонченным изяществом оркестр под управлением В.Спивакова сыграл «Парижскую» симфонию №85 Гайдна, а в завершении программы - его «Прощальную» симфонию №45. В ее необычном финале инструменты, играющие тему «специального» Adagio фа-диез мажор, замолкают один за другим, и каждый музыкант, закончив свою партию, гасит свечу у своего попитра, собирает ноты и тихо уходит. В конце-концов, в тишине зала остаются играть только две скрипки. Так, в 1772 году при исполнении этой оркестровой шутки в летней резиденции князя Николая Эстерхази, композитор сумел выразить ему желание музыкантов капеллы, которой он руководил, покинуть усадьбу. Они были обеспокоены тем, что князь там слишком засиделся.

Страстное и неиссякаемое стремление В.Спивакова к открытию и поддержке молодых талантов (именно с этой целью им создан процветающий благотворительный фонд) определило характер пятого фестивального вечера: с НФОР выступили лауреаты Международного конкурса имени Чайковского, проходившего этим летом в Москве. Монографическую программу составили фортепианные концерты Рахманинова.

Фото: Московский международный дом музыки

Филипп Копачевский играет Второй концерт Рахманинова

При исполнении Второго концерта изумительно солировал Филипп Копачевский (р.1990) - студент Московской консерватории (класс Сергея Доренского). Лауреат многих международных конкурсов и с 2010 года солист Московской филармонии, он часто выступает в России и за рубежом. Мне посчастливилось с ним познакомиться и оценить качество его пианизма совсем недавно в Париже: в резиденции посла РФ Александра Орлова он сыграл несколько популярных пьес на приеме по завершении церемонии вручения

российских медалей выдающимся деятелям культуры Франции. Выступление пианиста произвело на меня незабываемое впечатление.

Теперь на фестивале В.Спивакова Филипп играл прекрасное сочинение Рахманинова, пленяя особой фортепианной воздушностью и эмоциональной свежестью, а также светоносной молодостью и техническим совершенством. Признаюсь, что столь одухотворенную интерпретацию Второго концерта Рахманинова мне давно не приходилось слышать. Звуки рояля настолько глубоко проникали в душу и так сильно ее захватывали, что порой останавливалось дыхание от мощных эмоциональных вспышек. Это было необычайно искреннее и взволнованное откровение молодого музыканта с уже сложившимся ярким стилем.

Фото: Московский международный дом музыки

Филипп Копачевский и Владимир Спиваков

При исполнении Третьего фортепьянного концерта Рахманинова солировал Александр Лубянцеv (р.1986) - лауреат ряда международных конкурсов, много гастролирующий в России и за границей. По словам композитора, Третий концерт был написан специально для Америки. Он впервые прозвучал в Нью-Йорке в 1909 году, солировал автор. Несколько недель спустя концерт прозвучал там же под управлением Малера, который, как вспоминал Рахманинов, «немедленно завоевал мое композиторское сердце, доведя аккомпанемент, довольно-таки трудный, до совершенства...Малер считал, что в партитуре важна каждая деталь - отношение, редко встречающееся у дирижеров». Теперь это ценнейшее качество - стремление к детальной и тщательной шлифовки оркестрового аккомпанемента - убедительно проявил В.Спиваков со своим замечательным оркестром. В этом сложном драматичном произведении солист показал свое отточенное мастерство и глубокое осмысление партитуры.

Монографический вечер музыки Малера включал «Песни об умерших детях» и Первую симфонию. Прозвучавший в первом отделении вокальный цикл - один из наиболее трагических опусов композитора - был написан на стихи его любимого поэта - Фридриха Рюккерта (1788-1866), представителя позднего немецкого романтизма. В этих текстах убитый горем отец, похоронивший своих детей, изливает истерзанную душу. Композитор тоже испытал боль утраты: пять его братьев умерли еще в младенчестве, а любимый брат Эрнст - в возрасте 13-и лет; в 1907 году от скарлатины, унесшей жизни детей Ф.Рюккерта, умерла и дочь Малера. Каждая из пяти песен цикла потрясает правдивостью музыкального рассказа о страшном горе. Безутешная скорбь достигает кульминации в последней песне «Когда так грозно грохочет гром»: здесь душевная опустошенность после взрывов отчаяния вытесняет светлые воспоминания, но минутное самозабвение сменяется страшным отрезвлением, приводящим к горестному смирению. В этом опусе контрастные образы жизни и смерти, света и мрака воплощены с той психологической остротой и эмоциональной силой, при которой горечь и сладость воспоминаний сливаются нераздельно.

Фото: Московский международный дом музыки

Анна Ларсон и Владимир Спиваков

Сложнейший вокальный цикл Малера исполняют лишь мастера высочайшего класса. В.Спиваков уже представлял его вместе с великой американской певицей Джесси Норман. Теперь маэстро и НФОР аккомпанировали Анне Ларсон - оперной звезде, родом из Стокгольма. В 1997 году она триумфально дебютировала на концертной сцене (спела партию сопрано во Второй симфонии Малера) и на оперной сцене (выступила в роли

Эрды в опере Вагнера «Золото Рейна»). С тех пор Анна часто исполняет сочинения Малера и Вагнера на самых престижных сценах мира; имея широкий концертный репертуар, она поет в сопровождении известных оркестров. Дебют А.Ларсон в Москве с НФОР под управлением В.Спивакова имел огромный успех: публика устроила певице восторженные овации. По окончании выступления она сказала: «Я много пела Малера с разными дирижерами, но такого еще не было никогда».

Во втором отделении вечера проникновенно прозвучала Первая симфония Малера, во второй редакции (1896). Ее образный строй, живописная тематика и увлекательная сюжетность получили интересную интерпретацию: охваченные единым творческим порывом, маэстро и его оркестр превосходно сыграли симфонию, доставив слушателям истинное наслаждение. Особое впечатление произвела третья часть - иронический «Траурный марш в манере Калло», сюжет которого композитор обозначил странным титром - «Звери хоронят охотника».

Программу последнего вечера фестиваля составили сочинения Вагнера и Рихарда Штрауса. Из широкого вагнеровского репертуара В.Спиваков выбрал вокальный цикл «Пять песен на стихи Матильды Везендонк», а также Вступление и Смерть Изольды из эпохальной оперы «Тристан и Изольда». При исполнении этих произведений солировала меццо-сопрано Вальтрауд Майер. Всемирно известная немецкая певица специализируется на сочинениях Вагнера и является постоянным участником Байройтского фестиваля, где каждое лето звучат лучшие оперы гениального композитора. В прошлом году она участвовала в исполнении «Стихотворений Матильды Везендонк» - постановке Партиса Шеро, великого французского режиссера.

На тексты пяти стихотворений Вагнер написал песни, о которых сказал так: «Лучше, чем эти песни, я никогда не создавал, и лишь немного из моих произведений может выдержать сравнение с ними». Матильда Везендонк, будучи связанной брачными узами, любила Вагнера и была им любима. Композитор признался Матильде, что созданием «Тристана и Изольды» он обязан только ей. На стихи своей возлюбленной Вагнер написал вокальный цикл для голоса и фортепиано, который теперь чаще звучит в оркестровке Ф.Моттля.

Вагнер всегда сочинял оперы на собственное стихотворное либретто. Сюжетную основу «Тристана и Изольды» составляет кельтская легенда, рассказывающая о великой любви благородного рыцаря и златокудрой ирландки, предназначенной в жены королю Марку. Вагнер назвал свою оперу, посвященную Матильде, «памятником глубочайшей неразделенной любви». Этот драматический экстаз, в котором любовь и смерть сливаются в неразрывном единстве, получил термин «смерть в любви».

Исполняя вагнеровские сочинения, В.Майер заворожила публику красотой и поэзией своего вокального искусства, ювелирной техникой и элегантным стилем. В проникновенном и органичном звучании голоса и оркестра рождались дивные картины и живые образы. Это были моменты высшего наслаждения не только для публики, но и для самих исполнителей.

Вечер украсила музыка Р.Штрауса; вначале прозвучал Второй концерт для валторны с оркестром. Отец композитора был уважаемым валторнистом-виртуозом в Германии. Именно ему и посвятил 18-летний Р.Штраус фортепианный клавир своего Первого концерта для валторны с оркестром. Второй концерт, написанный 60 лет спустя, впитал черты немецкого импрессионизма и экспрессионизма. При исполнении этого красочного произведения солировал Станислав Давыдов (р.1978). Выпускник Московской консерватории и лауреат многих международных конкурсов, с 2004 года является солистом и концертмейстером группы валторн НФОР. Солируя в концерте Р.Штрауса, он продемонстрировал высокое мастерство и тембровое богатство своего инструмента. Оркестр звучал идеально, внимательно и деликатно аккомпанируя солисту.

Фестиваль завершила роскошная сюита из оперы Р.Штрауса «Кавалер розы» - музыкальной комедии (по определению композитора), пленяющей редкой мелодичностью и яркими образами. Обилие разнообразных вальсов, пронизывающих эту оперу, во многом определило ее широкую популярность и придало ей «венский аромат и стиль». Именно этим утонченным музыкальным шармом восхищала трактовка В.Спивакова, в которой изящно и радужно предстала концертная сюита, включавшая лучшие фрагменты оперы. Маэстро выбрал динамичные темпы и эффектные акценты, наполнил музыку своим горячим дыханием и пламенной энергией. Национальный филармонический оркестр России, объединяющий талантливых музыкантов, лучезарно сверкал своим феноменальным искусством. Богатейшая красочность, идеальная гармония и одухотворенная экспрессия в полной мере проявились при исполнении сюиты Р.Штрауса. Ее венчал феерический финал, затем вспыхнула буря оваций и начался нескончаемый поток цветов! Так празднично и триумфально завершился шестой Московский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...».