Панорама баянно-аккордеонного искусства

В Нижегородской консерватории с успехом прошел VII Всероссийский фестиваль «Баян и аккордеон в Нижнем Новгороде имени Н.Я. Чайкина». Пять фестивальных дней были насыщены концертами именитых и молодых музыкантов, мастер-классами и творческими встречами.

С этого года фестиваль носит имя Н.Я. Чайкина — композитора, педагога, замечательного музыканта, благодаря которому в Горьковской консерватории активно развивалось академическое направление баянно-аккордеонного исполнительства. Яркая палитра событий фестиваля показала, какими многогранными могут быть эти инструменты, насколько они популярны и востребованы в наше время среди композиторов, исполнителей и слушателей. *«Концепция всех фестивалей — это развитие и объединение, показ новых идей, творческих исканий. Нам интересно разнообразие не только в музыке, но и личностях: исполнителях, композиторах, дирижерах, оркестрах»,* — рассказал один из организаторов фестиваля, доцент кафедры народных инструментов консерватории С.А. Озеров.

Нижегородские премьеры

Открытие фестиваля ознаменовалось двумя нижегородскими премьерами. На сцене Большого зала консерватории в исполнении Камерного оркестра «Солисты Нижнего Новгорода» (дирижер Владимир Онуфриев) прозвучали Фантазия для баяна и струнных «Отче…» санкт-петербургского композитора Игоря Воробьева и Музыка для камерного оркестра и чтеца по рассказу А.П. Чехова «Сны Каштанки» московского автора, плодотворно работающего для народных инструментов, Михаила Броннера.

В произведении «Отче…» партию баяна исполнил профессор, заслуженный деятель искусств РФ, ректор консерватории Юрий Гуревич. Это сочинение посвящено 400-летию протопопа Аввакума — церковного и общественного деятеля. Что привлекло автора в этой личности? Композитор так ответил на этот вопрос: *«Тема, связанная с судьбой и творчеством протопопа Аввакума меня интересовала очень давно. Этот человек — одна из центральных фигур русского XVII века. В современном мире мы утратили истовость веры в свою правоту, склонны к компромиссам. Аввакум мог быть обласканным властью, но он на компромиссы не пошел, выбрав для себя путь Христа. И взошел на костер за свои убеждения».*

В произведении акцентирована трагичность личности Аввакума, где именно баян стал олицетворением этого противоречивого образа мятежника и мученика. *«Струнные и баян очень интересно взаимодействуют с точки зрения тембров. Поэтому лучше, чем этот инструмент отразить всю палитру чувств самого Аввакума было бы, наверное, сложно»,* — рассказал о выборе солирующего инструмента композитор.

В музыкальном «треке» «Снов Каштанки» нестандартное композиторское решение отразилось в необычном сочетании тембров

инструментов. Для создания яркого колорита помимо струнных М. Броннер включил в состав партитуры баян (В. Пеунов), балалайку (М. Ермолаев), саксофон (О. Попова), фортепиано (Н. Гольцев) и ударные (В. Иванюк). *«Здесь идет речь о цирке. Этот музыкальный состав называют «скрипка, бубен и утюг». Например, саксофон и балалайка не сочетаются, а в цирке это случалось»,* — рассказал об оркестровом решении автор.

В роли чтеца предстал сам композитор, который то декламировал, то вокализировал текст, а иногда полностью дублировал мелодию оркестра. Важной задачей в произведении было наладить динамический баланс между чтецом и оркестром, а также синхронизировать взаимодействие в ощущении темпоритма. С какими сложностями столкнулся оркестр, ответил дирижер В. Онуфриев: *«По характеру материала эта музыка простая, но ансамбли довольно трудные. Саксофон заведомо громче балалайки и нужно сделать так, чтобы они звучали сбалансированно. Музыкантам приходится применять все свое мастерство для того, чтобы обеспечить рельефный второй план».*

Михаил Броннер на концерте-открытии фестиваля

Обмен опытом

В многокрасочной палитре фестиваля кроме концертов проводились мастер-классы, где студентам Нижегородской консерватории и гостям выпала уникальная возможность получить советы от преподавателей из разных городов России. Эти мастер-классы показали, насколько индивидуально работает каждый из педагогов, обращая внимание на разные детали: звукоизвлечение, фразировку, штрихи, оттенки, динамику. Ю.В. Шишкин —

заслуженный артист РФ, доцент Ростовской консерватории выделял в исполнении осмысленность драматургии, задачи по созданию образа. Акцент на постановку рук делал О.М. Шаров — заслуженный артист РФ, заведующий кафедрой баяна и аккордеона Санкт-Петербургской консерватории. Его коллега В.Е. Орлов — профессор, декан факультета народных инструментов ставил в приоритеты плавность ведения мехом, эмоциональность исполнителя. Над фразировкой участников мастер-класса, динамической палитрой, точностью артикуляции работал заслуженный артист Республики Татарстан, заведующий кафедрой баяна и аккордеона Казанской консерватории А.А. Файзуллин.

Мастер-класс О.М. Шарова

Академический и эстрадный баян

Баян и аккордеон сегодня — самодостаточные академические инструменты, которым подвластны любые жанры и стили. Фестиваль стремился показать всю их многогранность, поэтому пятидневный форум охватил и академическое, и эстрадное направления. В один из фестивальных дней на сцену Большого зала с сольным концертом вышел прекрасный баянист Юрий Шишкин. Программу первого отделения составили произведения отечественных композиторов, где исполнитель показал широкий эмоциональный диапазон и свои безграничные технические возможности.

Мастерски сыграны – драматическая «Сибирская баллада» А. Цыганкова с трагическим финалом гибели Ермака, лирическая «Липа вековая» А. Ворона, энергичная и экстравагантная «Полька-сюприз» А. Тимошенко.

«При выборе программы я всегда действую по важному принципу: должна прозвучать крупная пьеса. В концерте это была «Сибирская баллада» Цыганкова. Если хочешь стать большим исполнителем, нужно применять слово большой ко всему, что ты делаешь. Большие произведения, большие контрасты, большая музыкальная линия…Сибирская баллада — это почти театральное представление, пьеса уровня драматического театра», — поделился своими мыслями об идее концерта исполнитель. Энергетически заряженным завершением вечера стало исполнение совместно с Симфоническим оркестром студентов Нижегородской консерватории (дирижер – Борис Схиртсладзе) Концерта для бандонеона с оркестром «Aconcagua» А. Пьяццоллы, где тембр баяна добавил терпкого аргентинского колорита.

Юрий Шишкин

Концерт «Эстрадное и академическое направление» представили баянист, доцент кафедры народных инструментов РАМ им. Гнесиных Семен Шмельков и аккордеонист, доцент МГИМ им. Шнитке Сергей Осокин. В программе С. Шмелькова большую часть сочинений составили образные, звукоизобразительные произведения современных композиторов. В «Звездах» из сюиты «Солнечный ветер» И. Дубковой баян создал образ россыпи звезд в космическом пространстве.

В одной из четырех пьес О. Чистохиной «Принцесса и рыцарь» две темы постоянно сменяли друг друга: лейтмотив милой, изящной принцессы был обозначен скандинавской темой, а образ мужественного и сильного рыцаря передан тяжеловесными диссонирующими аккордами с синкопированным ритмом. Привлекла внимание слушателей транскрипция фрагментов балета (Зима) «Времена года» А. Глазунова. Баян внес в эту музыку теплое звучание, словно ослепительное солнце в зимний морозный день. *«На протяжении всей*

своей творческой жизни я стараюсь открывать новые горизонты. Это не обязательно современная, это и музыка XVI века. Для меня нет любимой эпохи, есть любимые композиторы. Современную музыку исполнять не сложнее, чем классическую, потому что эти композиторы ближе к нам по времени, ты можешь пообщаться с ними», — рассказал исполнитель.

Аккордеонист Сергей Осокин в своей программе представил джазовое направление. В композициях Р. Гальяно, П. Уайтмана, А.В. Дамма, Э. Бетти аккордеон звучит очень органично. Не случайно наравне с саксофоном этот инструмент было популярен в Америке. Синкопированный сложный ритм, точное попадание в характер музыки, импровизационность — все это о прекрасном исполнении Сергея Осокина. В программу исполнитель включил свое собственное сочинение «Реквием» из альбома «Space». Несмотря на название эта умиротворяющая мажорная пьеса полна жизни и света.

Творческие встречи

Фестиваль был богат на самые разные события, в том числе на творческие встречи. Каждый из участников выбирал свой формат общения с аудиторией: дискуссию, лекцию-концерт, беседу. В первый день фестивальной программы состоялись яркие встречи. Замечательный баянист, доцент ННГК В.В. Пеунов рассказал о современных композициях для баяна, перформансах, экспериментальных приемах исполнения, представил публике наиболее яркие видеофрагменты своих выступлений. Дуэт «EspresSiO», в составе которого доценты Нижегородской консерватории С.А. Озеров (баян) и О.В. Попова (саксофон), в преддверии 20-летнего юбилея познакомил слушателей с сочинениями из своего репертуара.

Петербургский композитор И.С. Воробьев провел увлекательную лекцию о своих произведениях, созданных в фольклорном стиле. Он показал фрагменты из этно-балета "Куллустай Бэргэн" и «Донского каприччио». Об истории баянно-аккордеонного исполнительства беседовал со слушателями доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств РФ, профессор РАМ имени Гнесиных М.И. Имханицкий. Он поднял важный вопрос о региональных исполнительских традициях, высказав мнение о том, что понятие школы связано с личностью, а не с городом или регионом. Ю.Е. Гуревич построил встречу на основе рассказа о своем творческом пути, выборе репертуара, композиторских приоритетах.

Битва на дирижерских палочках

Соревновательный дух участники и гости фестиваля смогли почувствовать на концерте с интригующим названием «Битва на дирижерских палочках». Два оркестра баянов и аккордеонов — Нижегородской консерватории под руководством В.В. Пеунова и Санкт-Петербургской - под управлением И.Д. Минякова представили свое индивидуальное исполнительское «лицо». Нижегородский оркестр исполнил классические произведения — Симфонию №3 Гайдна, Прелюдию и фугу f-moll Баха из 1

тома ХТК, уделяя особое внимание фразировке, выпуклому звучанию каждого голоса полифонии.

В «Золушке» современного композитора А. Архиповского оркестр добился сбалансированности звучания, ведь создавать образ легкой, воздушной Золушки чрезвычайно сложно, играя большим составом. Солирующая партия аккордеонов в регистре пикколо сопровождалась изящным аккомпанементом остальных инструментов оркестра.

Эффектным завершением выступления нижегородцев стала сюита «Battalia» австрийского композитора XVII века Генриха Бибера, которую вместе с оркестром исполнил ансамбль домристов (руководитель – доцент М.И. Неманова). Оркестр максимально театрально передал сцену баталии, где инструменты с помощью разнообразных звукоизобразительных приемов смогли проиллюстрировать ход битвы (ритмичные удары ногами, постукивания по меху и корпусу баяна, направленные друг на друга грифы домр, словно пушечные прицелы).

Оркестр баянов и аккордеонов Нижегородской консерватории (дирижер — Венедикт Пеунов)

Программа оркестра Санкт-Петербургской консерватории также пестрила многообразием эпох и жанров: от симфонии современника и друга И.С. Баха Г. Ф. Телемана до знаменитой искрящейся и задорной пьесы-шутки «Барыня» в обработке А. На Юн Кина. Состав коллектива расширен. Контрабас, рояль и ударные добавляют динамической мощи звучания. Оркестр предстал на сцене ярко, с элементами шоу: в «Чардаше» Н. Ризоля дирижер

взаимодействовал с публикой, позволяя оркестрантам играть самим, без дирижерского жеста.

Оркестр баянистов и аккордеонистов Санкт-Петербургской консерватории (дирижер — Иван Миняков)

Молодое поколение

В фестивале принимали участие не только именитые музыканты, но и молодое поколение исполнителей. В Малом зале консерватории выступили лучшие студенты кафедры баяна и аккордеона Санкт-Петербургской консерватории, продемонстрировавшие высокий уровень исполнительства (Дмитрий Пахомов, Артем Амелин, Максим Вовк, Лев Соломонович).

Также на сцене Малого зала показали все грани своего мастерства прекрасные исполнители на баяне, молодые преподаватели: Александр Лукашевич (Нижегородская консерватория) и Сайдаш Фахразиев (Казанская консерватория). Оба музыканта представили широкий спектр произведений: от Баха до сочинений современных авторов. Чем же привлекает сегодня молодых музыкантов баян?

А. Лукашевич: *«Баян полифоничен, он – самостоятельный инструмент, ему не нужен концертмейстер. Он может играть любую музыку: фортепианную, скрипичную. У него много возможностей».*

С. Фахразиев: *«Популярность обусловлена тем, что этот инструмент один из самых молодых в мире. Поэтому он и композиторам интересен, так как возможности баяна не раскрыты, каждый открывает его для себя с*

новой стороны. Наш инструмент находится в авангарде современной музыки».

Нижегородская исполнительская школа

Завершающим событием фестиваля стал концерт «Нижегородская исполнительская школа», который посвящен грядущему юбилею профессора Нижегородской консерватории, заведующего кафедрой народных инструментов В. И. Голубничего. В этот вечер на сцене с Нижегородским русским народным оркестром имени В.А. Кузнецова (дирижер – Борис Схиртладзе) выступили лучшие исполнители, чьи концертные номера словно кусочки мозаики составили целостную картину нижегородской баянной школы. Ее отличают высокий профессионализм, многогранность, при этом исполнительские качества каждого музыканта индивидуальны.

Открыл концерт заслуженный артист РФ, профессор Г.В. Мамайков — творческий наследник Н.Я. Чайкина, перенявший лучшие качества музыканта-баяниста. Искрящаяся энергетика С.А. Озерова сменялась темпераментным исполнением А.Д Лукашевича. А.С. Медведев увлек слушателей в завораживающий мир танца, а яркие образы хар***а***ктерных персонажей сочинений Рамо передал В.В. Пеунов. После эмоционально-чувственной игры М. Кортикова звучало вдумчивое, сосредоточенное исполнение Е.С. Суслова.

Фестиваль представил богатейшую панораму баянного-аккордеонного искусства России, познакомил слушателей с разными исполнительскими школами, показал не только традиции, но и современное «лицо» баяна и аккордеона в области исполнительства и музыкальной педагогики, а также безграничные возможности инструментов и их яркие перспективы!

С.Озеров и А.Лукашевич на концерте-закрытии

Анастасия Тимошкина