

ТЕМАТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ КОНЦЕРТНОГО ПРОЕКТА В ФИЛАРМОНИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

© 2013 Н.Л.Савельева

Научно-творческий центр современной музыки «Шнитке-центр»
Московский институт музыки им. А.Шнитке. Москва

Статья поступила в редакцию 22.07.2013

В данной статье автор раскрывает методы тематического решения концертного проекта, разработанные в филармонических организациях в XX веке. Описывает его основные этапы, принципы, выделяет виды тематических циклов, устанавливает понятие «сезонный тематический план концертной организации».

Ключевые слова: тема, тематическое направление, тематический ракурс, тематический принцип, тандемная тематика, тематический план.

В XX веке административно-редакторскими отделами филармоний была создана комплексная методика разработки концертных проектов. Данная методика до сих пор не зафиксирована ни в научных, ни в публичных изданиях и передаётся от поколения к поколению филармонических работников в процессе их совместной практической деятельности.

Следует особо отметить, что отсутствие зафиксированных в изданиях методик по овладению теорией концертного дела пагубно сказывается на качестве филармонической деятельности и является одной из её насущных проблем. Центральное место в ряду проектных операций занимает *тематическое решение проекта*. В процессе разработки проектной тематики можно выделить три стадии: *тематическое ограничение филармонического репертуара с учётом конкретной концертной ситуации, установление репертуара (круга исполняемых произведений) и определение смысловой линии проекта*. Процесс тематического ограничения осуществляется также в три этапа. Первый связан с выбором *тематического направления* проекта, второй – с определением *темы*, третий – с *тематическими ракурсами* проектных программ. Тематические направления обычно предполагают формирование репертуара в соответствии с наиболее значительными явлениями музыкального искусства, объединяющими творчество группы художников и деятелей культуры. К тематическим направлениям можно отнести художественные стили, длительные исторические периоды музыкальной культуры, творчество той или иной этнической общности, отдельных регионов, историческую ретроспективу того или иного жанрово-исполнительского направления. Например:

западноевропейский романтизм, русская музыка XIX века, музыка Вены, симфоническая, камерно-вокальная музыка.

Выбор темы обычно связан с представлением творчества отдельных личностей. Например: «Светлый гений» (В.А.Моцарт), «Судьба музыканта» (Л. ван Бетховен), «Жизнь и творчество П.И.Чайковского». Соотношение тематического направления и темы можно рассмотреть на следующем примере: тематическое направление – русская музыка, тема – творчество П.И.Чайковского. Однако тема сама по себе не определяет репертуарный и информационный объём концертного проекта или отдельно взятой программы концертного цикла, в связи с чем возникает необходимость представить тематику в том или ином *ракурсе*. Например, тему «Музыка венских классиков» можно осветить как монографический цикл, обозначить жанровый спектр творчества, выделить эстетический аспект стиля. Тематический ракурс проекта отражается в аннотационном тексте, он проявляется в содержании проектного репертуара и в концертных программах. В теме «П.И.Чайковский» возможны следующие тематические ракурсы: «Детские годы П.И.Чайковского», «Вокальная лирика Чайковского», «Чайковский и Москва» и т.д. Тематический ракурс чаще всего освещает ту или иную грань творчества композитора: период жизни и творчества, отдельный жанр или тему, определяет культурный контекст, в котором рассматривается тот или иной феномен. При разработке тематики проекта следует выделить принципы её осмысления. В филармонической практике¹ концертного проек-

⁰ Савельева Надежда Леонидовна, мис, лектор-музыковед, редактор МГАФ и Московского концертного филармонического объединения «Москонцерт», аспирант Саратовской консерватории. E-mail: slyk51@yandex.ru

¹ Ю.В.Стахова разделяет тематику лектория филармонических организаций Уральского региона на три группы: «обзорные лекции-концерты, посвящённые становлению, истории и значению русской музыки, отдельных её жанров; лекции-концерты, посвящённые отдельному композитору или группе композиторов; занятия по теории музыки (понятие об аккорде, разновидности аккор-

тирования сложилось следующие тематические принципы: *исторический, стилистический, жанровый и монографический* (исполнительский и композиторский).

Исторический принцип способствует разработке проектов, формирующих у слушателей панорамное представление об эволюции музыкальной культуры. Такие проекты обычно освещают довольно длительный исторический период, чаще всего – вековой или двухвековой. Приведём примеры исторических проектов: «Музыкальное искусство западноевропейских стран XIX века», «Русская классическая музыка», «Музыкальная культура Италии».

Стилистические проекты предназначены для ознакомления с тем или иным музыкальным стилем или целыми направлениями. Например: «Западноевропейский романтизм», «Музыка венских классиков», «Импрессионизм в музыке», «Из истории музыкальных стилей». Пояснительному тексту к программам таких проектов свойственна глубина погружения в специальные вопросы, затрагивающие поэтику и стилистику эпохи, присущие ей особенности мелодики, гармонии, фактуры, формообразования.

Жанровая тематика соответственно раскрывает специфику музыкальных жанров, их историческую судьбу, эволюцию. Например: «Русская опера XIX века», «Жанровый спектр фортепианного творчества Ф.Шопена», «Из истории вальса».

Монографические проекты подразделяются на два вида. Одни из них предназначены для раскрытия творческого облика того или иного композитора, другие знакомят с выдающимися исполнителями или представляют репертуарно-исторический очерк творческого коллектива. Примером монографических исполнительских проектов может послужить цикл концертов, представляющих молодых советских исполнителей – лауреатов международного конкурса им. Фредерика Шопена (1938 год). Уникальным монографическим проектом можно считать серию циклов «Декабрьские вечера», все программы которого объединены личностью великого пианиста С.Рихтера.

Следует учесть, что данная типология условна, так как любой из вышеназванных проектов, включает в себя признаки других. Так, программа, предназначенная для раскрытия творческого облика того или иного композитора, предполагает его представление в историческом контексте, знакомство с особенностями стиля, жанрового спектра его творчества.

До 70-х годов прошлого века в тематике филармонических проектов, рассчитанных на детско-юношескую аудиторию, преобладал исторический принцип. В них учитывались особенности психологии детского возраста. Например, серия детских концертов сезона 1939 – 1940 гг. Московской государственной филармонии «Лекции и концерты для детей» преимущественно состоит из циклов, воссоздающих историческую панораму русской и зарубежной музыки. В пояснительном тексте авторы проекта обозначили в качестве основных следующие тематические направления: 1. Русская музыка; 2. Чайковский; 3. Западная музыка; 4. Советская музыка; 5. Западноевропейская опера; 6. Русская историческая опера; 7. Музыкальная форма и жанр; 8. Музыка композиторов братских республик; 9. Лекции-концерты для школьников младшего возраста.

Для взрослой филармонической аудитории разрабатываются преимущественно жанровые и исполнительские проекты. Например, цикл из девяти симфоний Бетховена (БЗК² 1932 г.) или абонемент Молодёжного камерного оркестра под управлением Э.Грача (БЗК. 1999 – 2000 гг.) Выбор тематики для всех типов аудитории довольно часто являлся хронографическим, определялся исторической событийностью юбилейных дат, праздников. Например, серии концертов, посвящённые 100-летию памяти А.С.Пушкина в 1937 году и 200-летию со дня рождения поэта в 1999 году, были разработаны и проведены всеми филармоническими организациями страны. Часто включаются в сезонные проекты циклы под названием «Памятные и юбилейные даты». Приведём в качестве примера абонементный цикл № 109 сезонного проекта МГАФ³ 1983 – 1984 гг. «Вечера фортепианной музыки. Памятные музыкальные даты» (Лектор-музыковед – Ж.Дозорцева):

1) Сергей Рахманинов (К 110-летию со дня рождения). Две сюиты. Симфонические танцы. *Лауреат международного конкурса фортепианный дуэт Наталия Багдасарова, Александр Багдасаров.* 2) Эдвард Григ (К 140-летию со дня рождения). «Из времён Хольберга» – сюита. Лирические пьесы. «Пер Гюнт» – сюита. *Заслуженный артист РСФСР Юрий Муравлёв.* 3) Иоганнес Брамс (К 150-летию со дня рождения). Вариации на тему Паганини (I и II тетради). Две рапсодии. Сюита. *Лауреат международного конкурса им. П.И.Чайковского в Москве Борис Петров.* 4) Феликс Мендельсон-Бартольди (К 175-летию со дня рождения).

дов, обертоны, понятие гаммы и т.д.». См. *Стахова Ю.В.* Становление и развитие концертно-филармонических организаций на Урале в 1917 – 1970-е гг.: Дис... канд. ист. н. – Челябинск: 2005. – С.169.

² БЗК – Большой зал Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского.

³ МГАФ – Московская государственная академическая филармония.

Песни без слов. *Лауреат международных конкурсов Наум Штаркман.*

Данный проект строится по монографическому принципу. Он связан с определённым историческим контекстом – воссоздаёт панораму музыкальной культуры конца XIX – начала XX веков, имеет определённое жанровое ограничение – это фортепианное искусство западноевропейского романтизма. Как следует из приведенных примеров, эволюция концертных проектов шла по пути комплексного подхода к выбору тематики, основанного на взаимодействии тематических принципов.

Тематические программы подразумевают выбор определённого репертуарного направления, формирующего у слушателей целостное представление о каком-либо явлении музыкальной культуры или смежных с ней сфер общественного сознания. Они чаще всего оформляются как абонементы, состоящие из нескольких лекций-конcertов, что в значительной степени активизирует их просветительское воздействие на слушательскую аудиторию. Тематические проекты, в основном, бывают рассчитаны на публику, проявившую заинтересованность к классической музыке, но ещё недостаточно подготовленную к её восприятию. Такие проекты способствуют целенаправленному расширению кругозора и приобретению слушательского опыта.

В целях наиболее полного, эмоционально-художественного раскрытия темы лекторы-музыковеды применяют метод аналогий с произведениями других видов искусств, с историческими фактами и персоналиями, используют подходы, заимствованные из области философии, психологии и других наук. Применение подобного компаративного подхода при раскрытии тем в лекции-концерте привело к возникновению *тандемной* тематики. Метод аналогий, как основной подход к музыкальному явлению, нашёл отражение в названиях концертных программ. Приведём в качестве примера Абонемент № 100 из сезонного проекта 1983 – 1984 гг. «Литературно-музыкальные композиции»: «А.Мицкевич – Ф.Шопен», «А.Пушкин – С.Прокофьев», «А.Блок – А.Скрябин». В лекциях-концертах возможен тройной тематический тандем. Примером может послужить абонементный цикл №99 из того же сезонного проекта «Музыка, поэзия, живопись»: 1. Французский импрессионизм в живописи, поэзии, музыке; 2. Врубель, Блок, Скрябин; 3. Гоген, Бодлер, Равель; 4. Бах и Микеланджело; 5. Бетховен, Роден, Рильке.

Литературный тандем в тематических концертных проектах представлен наибольшим числом подходов и решений от лекций-конcertов о литературных образах, воплощённых в музыкальном искусстве, и литературно-музыкальных

композиций до программ, в основе которых лежит стилистика различных литературных жанров – повести, новеллы, рассказа и других.

Возникает вопрос: возможно ли вычленение отдельных программ из тематического цикла? Долгое время практика членения тематических циклов отсутствовала. В 90-х годах появились проекты, допускающие такую возможность. Выделим несколько видов таких циклов. Это *смешанные циклы*, состоящие из нескольких программ, не принадлежащих к одной теме; *разъёмно-возрастные*, в которых программы предназначены для различных возрастных категорий, но объединены одной темой и *универсальные*, где программы объединены одной темой, но каждая представляет собой художественное целое; к универсальным можно отнести проекты, предназначенные для всех возрастных слушательских групп.

В качестве примера смешанного тематического цикла приведём абонемент лектора-музыковеда И.Г.Карелиной «Приглашение к музыке» для учащихся 5 – 7 классов: 1) Профессия – музыкант. Певец, скрипач, пианист, гитарист. 2) Великий музыкальный сказочник. «Сказка о царе Салтане» (К 100-летию оперы Н.Римского-Корсакова на сюжет А.С.Пушкина). 3) Ровестник века. (К 100-летию со дня рождения Исаака Дунаевского). Фрагменты из оперетт «Женихи», «Белая акация», «Вольный ветер». 4) Театральная площадь. Путешествие по музыкальным театрам Москвы: Большой театр, Театр оперетты, Театр эстрады. 5) «Нам дороги эти позабыть нельзя». (К 55-летию Победы в Великой Отечественной войне). Песни военных лет А.Новикова, В.Соловьёва-Седого, И.Дунаевского, Б.Окуджавы.

Как видим, каждая из пяти программ цикла тематически не дублирует остальные. Примером разъёмно-возрастного проекта может послужить тематический цикл лектора-музыковеда Г.А.Боевой-Машинской «Рождественские и пасхальные программы». Заметим, что уже само его название предполагает возможность разъединения проекта. О том, что главным мотивом членения цикла по отдельным программам является возрастная дифференциация слушательской аудитории, свидетельствуют соответствующие ремарки, предшествующие названию программ: *Для учащихся 1 – 4 классов.* Самая главная книга. (Страницы Библии). *Для учащихся 4 – 6 классов.* Плотник из Назарета. Зачем пришёл Иисус к людям? И кто он: грозный Судья или милосердный Спаситель? *Для учащихся 7 – 11 классов.* Свет Вифлеемской звезды. Тайны христианства. Наука за и против. Туринская Плащаница.

Очевидно то, что, будучи изначально разъёмным, данный проект при корректировке

программ может стать концептуальным, так как каждая из них представляет различные ракурсы одной темы, которые выстраиваются в следующую смысловую линию: литературный источник – его главный герой – современный взгляд на явление. Такой проект можно считать универсальным. Встречаются тематические циклы, замысел которых предусматривает обязательное прослушивание всех программ. Такие циклы можно определить как *концептуальные*. К ним, прежде всего, относятся монографические циклы, посвящённые жизни и творчеству композитора, где каждая программа раскрывает одну из граней его личности.

Существует и такое явление, как «серия концертов», которое представляет собой смешанный вид серийного проекта. Он может включать в себя как серийные, так и разовые проекты. Например, в сезоне 1999 – 2000 года Московской государственной академической филармонией была запланирована серия концертов, посвящённая 2000-летию образования Христианства. Серия концертов в данном случае не была предназначена одному залу: они проходили на различных филармонических площадках и были объединены одной темой, в связи с чем данную серию можно считать *тематической*. Концертная серия может быть не только приурочена к тем или иным датам, но и определяться местом проведения. Например, в 1936 году Московской филармонией была проведена серия симфонических концертов для рабочих Донбасса. В данном проекте отсутствовала единая тематика. К серийному проекту может быть отнесён *сезонный концертно-тематический план того или иного концертного зала*. Так, серия концертов Московской государственной филармонии в Конгресс-центре Российской экономической академии им. Г.В.Плеханова в сезоне 1999 – 2000 гг., организованная автором исследования, состояла из трёх абонементных циклов для

учащихся музыкальных школ (специализированный принцип) под общим названием «Из века в век», цикла концертов «Музыка – светлый праздник», посвящённый календарным праздникам текущего года и разовых концертов, таких, например, как концерт государственного камерного оркестра под управлением К.Орбеляна, Сольного концерта Народной артистки России Е.Школьниковой и инструментального ансамбля «Кредо».

На основании всех проектов концертного сезона формируется *сводный проект концертной организации*, который с середины 50-х годов стал называться *сводным абонементом*. Главная задача сводного концертного проекта заключается в том, чтобы провести через сознание слушателя необходимый комплекс музыкально-просветительской информации, охватить ею все слушательские группы. Он утверждается художественным советом филармонии, в состав которого, помимо административных работников, входят представители всех творческих коллективов и сольных исполнительских специальностей.

Одна из ключевых задач при разработке сводного концертного проекта связана с выбором *тематики сезона*. Данная часть проекта диктуется необходимостью создания единого направления при формировании сезонного репертуара. Коллективы и солисты согласовывают свой репертуар на текущий концертный сезон с общим тематическим планом, утверждённым художественным советом филармонии. Данная типология тематических концертных проектов и методов их разработки свидетельствует о необходимости изучения опыта проектной деятельности филармонических организаций, их фиксации в научных изданиях и в предметных курсах для музыковедов в средних и высших музыкальных учебных заведениях.

THE THEMATIC DECISION OF THE CONCERT PROJECT IN THE PHILHARMONIC ORGANIZATION

© 2013 N.L.Savelyeva^o

Center of contemporary music «Schnittke center»
Moscow State Institute of Music named after A.G.Schnittke

The article reveals the methods of thematic solutions of a concert project, developed in the philharmonic organizations in the twentieth century. The author describes its main stages, principles, identifies types of thematic cycles, defines the concept of «seasonal thematic plan for the organization of the concert».

Keywords: theme, thematic focus, thematic perspective, the thematic principle, tandem theme, thematic plan.

^o Nadezhda Leonidovna Savelyeva, Junior Research Associate, Lecturer Music Expert and Editor of the Moscow State Philharmonic and the Moscow Philharmonic Concert Association «Mosconcert», Postgraduate Student of the Saratov Conservatory. E-mail: slyk51@yandex.ru