

ФИЛАРМОНИЯ: МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

Как в детстве я всегда раздражался, когда кто-либо говорил о Ростове, что он просто пыльный и душный торговый город без культурной жизни (хотя он действительно был пыльным и душным в дни моего детства), так и позже мне всегда бывали неприятны чьи-либо скептические отзывы о моем родном городе и об однообразной природе степного края.

М. Ф. Гнесин¹

Скользя взглядом по журнальному оглавлению и повстречав заголовок, подобный нашему, читатель вправе вздохнуть: «Опять – про успехи местного значения, каковые были бы еще выше, да денег не хватает...» Проблемы у российских концертных организаций, и в самом деле, во многом общие. Но... «каждая несчастливая филармония несчастна по-своему».

Ростовская областная филармония образована в 1935 г. Основной штат сотрудников – 407 человек. Два концертных зала: Большой на 659 и Малый – на 212 мест. Художественный руководитель – директор Федор Ищенко (выпускник факультета народных инструментов Ростовской консерватории).

Ростовская филармония сегодня – это три больших коллектива с непересекающимися составами: симфонический оркестр (РАСО), Ансамбль песни и пляски донских казаков (АДК), концертный духовой оркестр «Дон». Кроме того, на базе симфонического оркестра создан ансамбль «Камерата», на базе духового, одновременно с ним, – джаз-оркестр «Дон-Бенд». В числе филармонических коллективов также музыкально-литературный лекторий, ансамбль народных инструментов «Донцы», шоу-группа «Амазонки».

Вряд ли погрешим против истины, если скажем, что наиболее заметен в городе симфонический оркестр, его выступления – стеновой хребет концертной жизни Ростова, за пределами же области и страны лучше знают другие коллективы. В первую очередь, конечно, Ансамбль донских казаков – экспортную «визитную карточку» филармонии.

Основан в 1936 г.

Художественный руководитель – профессор Анатолий Квасов (с 1970).

В составе: хор, балет, оркестр.

Гастролирует во многих странах Европы, Азии, Африки, Америки.

Постоянный участник фестивалей «Русская зима», «Московские звезды», «Северное сияние» и др.

Первые места на Всероссийских конкурсах профессиональных народных хоров и ансамблей (1979, 1984).

¹ Гнесин М. Статьи. Воспоминания. Материалы. М., 1961. С. 154.

И в последние годы, когда гастрольная деятельность резко сократилась, АДК выступал в Москве, Венгрии, Испании, США, Южной Корее.

Не столь имениты, но по-своему знамениты «Донцы» и «Камерата», без них редко обходятся, скажем «Дни Ростова» в европейских городах-партнерах.

Ансамбль народных инструментов «Донцы» создан в 1982 г.

Руководитель – Александр Колонтаев. Состав: квартет балалаек, баян. Основа репертуара – донской фольклор. Гастроли: Германия, Италия, Шотландия. Лауреат Всероссийского (1990) и Международного (1994) конкурсов.

Ансамбль старинной и современной музыки «Камерата» создан в 1986 г.

Руководитель – профессор Валерий Хлебников. Состав: флейта, гобой, смычковый квартет, клавишин.

Репертуар: преимущественно произведения композиторов XVIII и XX веков, в том числе написанные специально для этого коллектива.

Гастроли: Германия, Франция, Польша, Финляндия, Мальта, ЮАР.

Даже «младенец» «Дон» (основан в 1991 г., руководитель – Владимир Еждик) побывал в Югославии, где удостоился «Золотой трубы», главного приза на фестивале духовых оркестров, а его ровесник и ближайший родственник «Дон-Бенд» (руководитель – Виктор Бударин) уже трижды участвовал в международных джазовых фестивалях.

Своя особая роль – у музыкально-литературного лектория, действующего с 1945 года (руководитель – Лариса Кольвах). Роль эта – просветительство. Основу работы лектория составляют абонементные циклы, львиная доля которых адресована детям: из 1000 концертов, проведенных с середины 90-х годов, 900 – детских, охватывающих четыре возрастные категории – от детсадовской аудитории до старшеклассников. К циклам со стажем – к примеру, абонементу «Войди в мир музыки» для младших школьников не менее тридцати лет! – недавно прибавились новые большие театрализованные программы, в частности, «Ассамблеи Петра I», «Русский календарь». В последнем, посвященном праздникам Рождества, Масленицы, Пасхи и Троицы, принимают участие детские фольклорные ансамбли. Значительная часть слушателей, переходя из одной возрастной группы в другую, не теряет связи с филармонией, приводит в концертные залы своих детей.

Среди солистов лектория – превосходные музыканты, отнюдь не областного масштаба, творческие возможности которых востребованы ныне, увы, далеко не полностью.

Елена Комарова (меццо-сопрано).

Заслуженная артистка России.

Участвовала в авторских концертах М. Таривердиева, Э. Денисова, А. Шнитке, Г. Гонтаренко, В. Красноскулова, В. Ходоша.

На фирме «Мелодия» ею записана моноопера Таривердиева «Ожидание».

Елена Долгова (меццо-сопрано).

Участвовала в авторских концертах С. Губайдулиной, А. Раскатова, записала их сочинения на компакт-диски; сотрудничала с М. Пекарским. Выступала на фестивалях современной музыки в Москве, Екатеринбурге, Германии.

Юрий Шишкин (баян).

Лауреат трех международных конкурсов. Гастролировал в Голландии, Китае, США, странах Южной Америки, в том числе с национальными симфоническими оркестрами.

На ежегодном фестивале «Баян и баянисты» (Москва) удостоился редкой привилегии дать полнометражный сольный концерт.

В биографии симфонического оркестра грань, отделившая «сегодняшний день» от «вчерашнего», обозначена четко. «Вчера» закончилось примерно тогда же, когда начались глобальные перемены в судьбе страны: кончина Союза, явление народу демократии с нечеловеческим лицом, приход денежных отношений... Официальное, «буклетное» жизнеописание РАСО весьма впечатляюще.

Ростовский Академический симфонический оркестр основан в 1935 г., одновременно с филармонией.

В разное время оркестром руководили Б. Берман, Н. Аносов, М. Паверман, в 1953–1975 гг. (22 года!) – Леонид Кац.

С 1976 по 1992 год коллектив возглавлял Семен Коган. За эти шестнадцать лет оркестр дважды участвовал во Всесоюзных фестивалях советской музыки, получил звание лауреата Всероссийского конкурса симфонических оркестров, провел авторские вечера С. Губайдулиной, Э. Денисова, Г. Канчели, Т. Хренникова, А. Шнитке, Р. Щедрина, А. Эшпая.

Однако под глянцевой оболочкой зрели кризисные тенденции. Крайне редко встречался оркестр с интересными дирижерами-гастролерами. За отдельными исключениями, концерты плохо посещались. Время от времени в местной печати проскальзывали резко критические оценки. Выступление на третьем туре IX конкурса им. Чайковского центральная пресса почти единодушно признала неудачей...

Перемены грянули в 92-м. Весной С. Коган подал в отставку. В начале нового сезона художественным руководителем оркестра стал Р. Мартынов, а директором – Е. Уринсон.

Равиль Мартынов

Воспитанник Н. Рабиновича, Л. Гинзбурга и И. Мусина.

Работал вторым дирижером в Казани, в оркестре, возглавляемом Н. Рахлиным. В течение семи лет был ассистентом-стажером Е. Мравинского.

С 1985 г. – во главе Санкт-Петербургского государственного оркестра. Основатель концертного и выставочного центра «Аничков мост» во дворце Белосельских-Белозерских.

Профессор Петербургской консерватории.

Евгений Уринсон (1936–1994).

Выпускник Ленинградской консерватории, ученик М. Друскии и П. Вульфиуса. В Ростове – с 1970 г.

В консерватории вел курсы анализа и истории джаза. Зам. председателя правления Ростовской организации Союза композиторов.

Один из организаторов джазовых и рок-фестивалей в городе.

Критик, просветитель, около двадцати лет комментировал концерты РАСО.

В их лице филармония приобрела на редкость удачный и эффективный творческий «тандем». Ближайшие два сезона стали вершинными в жизни коллектива за последние по меньшей мере тридцать лет. Исходящий от Мартынова магнетизм таланта и воли, воодушевление оркестрантов передались залу. Концерты вызвали небывалый по силе и стабильности приток слушателей, который, при известных колебаниях «напора», не иссякает и поныне. Переломилась ситуация, казавшаяся безнадежной (подобно тому как в одночасье разрешилась в городе «проблема транспорта», стоило лишь появиться на маршрутах десяткам коммерческих автобусов).

В отсутствие руководителя с РАСО работали и выступали В. Катаев, А. Кац, Ф. Мансуров, Ю. Николаевский, С. Скрипка, А. Поляничко. Но «мартыновские» вечера ожидалась и ожидаются с особым нетерпением и душевным подъемом.

В условиях, когда маэстро бывает в городе наездами, как нельзя более кстати оказался такой директор оркестра, каким был Уринсон. Он взвалил на свои плечи и организацию повседневной работы коллектива, и активную, многопрофильную рекламную деятельность, и приглашение других дирижеров (и солистов), и согласование репертуара. Последнее было особенно ответственно, ибо именно с 1992 года филармония отказалась от предварительного долгосрочного планирования: сезон формировался «на ходу», и это давало определенную свободу маневра. Словом, Уринсон блестяще показал, что может личность сотворить с должностью.

Сезоны 1992/93 и 1993/94 шли на крещендо. Подготовленные Мартыновым разностильные и насыщенные программы стали подлинными кульминациями уже в первом из них. Во втором «мартыновском» сезоне маэстро становился за пульт РАСО около десяти раз – с неизменным успехом. Следующая кульминация пришлась на декабрь 1993 года, когда в Ростове проходила Академия музыки «Русское передвижничество». Мартынов, поднявший весь симфонический «блок» Академии, дирижировал в шести

концертах двумя оркестрами – ростовским и прибывшим на гастроли петербургским.

Весной 94-го оркестр успешно выступил в Москве, в Концертном зале им. Чайковского (Десятая Шостаковича, «Поэма экстаза» Скрябина, соль мажорный Концерт Равеля – солист В. Кагельский), а менее чем через две недели был подписан приказ министра культуры о присвоении коллективу звания «Академический».

...Любопытный штрих. Московский концерт посетил ростовский губернатор В. Чуб, который в те дни участвовал в работе Совета Федерации. Обступившие его после завершения программы авторитетные столичные музыканты бурно выражали свои восторги – без сомнения, искренне. Губернатор слушал с видимым удовольствием. Положительных «оргвыводов» не последовало: жить легче оркестру не стало...

Летом 1994 года умер Уринсон, в чьем лице музыкальная жизнь города потеряла одну из ключевых фигур. Равноценной замены ему – и в качестве директора РАСО, и в качестве мастера «вступительного слова» – нет до сих пор. Совпадение это или нет, но приезды Мартынова стали более редкими, а с конца 1996 года прекратились. Точнее, приостановились: дирижер подписал зарубежный контракт. Полтора года коллектив не встречался со своим художественным руководителем. Приглашенные дирижеры далеко не всегда радовали публику и были полезны оркестру. Вкусы и резоны приглашающей стороны порой просто ставят в тупик: получается плохо и дорого.

В отсутствие Мартынова и Уринсона концертная жизнь обмелела, обнажились старые подводные камни. Стало вновь заметно,

...что оркестр, обладающий значительными творческими потенциями, не достиг еще должного уровня стабильности, при котором исполнительское качество гарантировано – независимо от привходящих обстоятельств, а ведь именно этим определяется класс коллектива...

...что чрезвычайно редки визиты ярких солистов, и тут Ростов изменил давней традиции...

Воспоминания о будущем?

Ростов посещают все знаменитости, русские и иностранные... в этом отношении Ростову очень везет. Мелочь сюда не приезжает.

Газета «Приазовский край» (1889)

...что в крупнейшем городе Юга России, претендующем на статус культурного центра региона, нет органа (а в соседнем Краснодарском крае – три)...

...что в Ростове нет собственного «фирменного» фестиваля: «Донская весна» всегда носила характер все-таки парадный, представительский, а в

последние годы захирела, не вызывает общественного резонанса. Недостает фестиваля более строгого и, вместе с тем, более привлекательного, фестиваля просветительской направленности (в то время как, скажем, Пермская филармония отмечает свое 62-летие – даже не круглую дату! – гастрольями Российского национального оркестра, а перед этим принимает «Виртуозов Москвы»; в то время как Рождественский фестиваль искусств в Новосибирске собирает 300 гостей из 11 стран)...

...что «область» не слишком любезна к искусству «во фраке»: например, АДК получил от областной администрации к своему 60-летию подарок – по миллиону (старых рублей) за каждый прожитый год, а РАСО к такой же дате – обещание выделить средства на новые сценические костюмы (тогда как Уральский Академический филармонический оркестр находится под покровительством губернатора, существует областная целевая программа по поддержке и развитию УАФО). Нет денег? Но деньги «изыскиваются»: на снаряжение в Москву чуть ли не двух железнодорожных составов (по случаю 850-летия столицы и «Дней Ростовской области»); на приглашение Ф. Киркорова почтить своим выступлением День города; на фестиваль «Мир Кавказу», вылившийся фактически в нескончаемый многодневный концерт художественной самодеятельности; на весьма недешевую постановку в драматическом театре, осуществленную заместителем министра культуры. О вкусах начальства не спорят, подобные споры начальству неинтересны. Как тут не вспомнить высказывание Я. Черняка из Сургута, директора департамента культуры и одновременно вице-мэра города: «У нас не кризис культуры, а кризис отношения к культуре»...

Неизбывная головная боль руководства филармонии – ее материальная база. В 90-е годы она существенно обновилась. Но... ее невозможно создать раз и навсегда.

Областной бюджет покрывает только две статьи расходов: зарплата и коммунальные услуги. В 1997 г. выделено также 500 млн. руб. на капитальный ремонт.

Благотворительные взносы – от АО «Ростов-Лада», регионального отделения Промстройбанка – поступают, в основном, на отдельные конкретные акции: юбилей АДК, издание буклетов и цветных афиш-плакатов (очень хорошего качества). Заключен договор с компанией «Дон-авиа», предусматривающий скидки на билеты для гастролеров, направляющихся в Ростов или из Ростова.

Вырученные внебюджетные средства – от сдачи залов и фойе под проведение совещаний, выставок и т. п. – используются на развитие музыкально-просветительской деятельности.

Филармонии выделена трехкомнатная квартира-гостиница для музыкантов, приезжающих в город на гастроли.

В 1995–1997 гг. доходы от концертной деятельности превысили плановые показатели, хотя АДК, «Дон», «Амазонки» план не выполняют.

Оргтехника: 10 компьютеров (включая 7 новых Samsung'ов), подключенных к Internet'у, 2 копировальных аппарата Xerox, 2 факса.

В 1992 г. приобретены новые инструменты медной и ударной групп, на повестке дня – деревянные духовые.

Руководство филармонии прекрасно понимает: надежд на то, что государство в полной мере удовлетворит материальные потребности большого и беспокойного хозяйства, больше нет. Попечительский совет РАСО формально создан, но реально пока не работает. Перед руководителями коллективов поставлена задача найти внебюджетные источники финансирования. Остро необходим не администратор-распорядитель, не «ответственный за стулья и пульта», а энергичный и грамотный менеджер. Таковых пока нет. Требуется инициатива. Но современное мышление, новый образ действий рождается медленно и трудно.

...Итак, «вчера» закончилось. «Завтра» еще не настало. Ситуация для России типичная...

Музыкальная академия. 1998. № 3–4. Кн. 2.