ФРАНЦУЗСКАЯ ВЕСНА С НОВОСИБИРСКЕ

Завершилась Международная конференция «Музыкальная культура России и Франции: история и современность», проходившая 16 и 17 марта 2021 года в Новосибирской консерватории

В условиях глобализации активизировались процессы взаимодействия культур различных государств. И поэтому большое значение приобретают вопросы межкультурной коммуникации как процесса, обеспечивающего взаимодействие личности, этносов и государств. Поднимаются вопросы об идентичности, разности культур и необходимости их понимания. Исследователи все более активно предпринимают попытки осмысления данного феномена в различных аспектах.

Так, например, обширные и всевозможные связи между Россией и Францией в историческом процессе, культурно-художественном и музыкальном аспекте, берущие начало в прошлом, не теряют актуальности и в нашем XXI веке. Сотрудничество двух стран особенно сейчас в эпоху глобализации активно развивается по многим направлениям творческой, артистической, гуманитарной деятельности. Обе стороны нацелены на выработку стратегий культурного присутствия за рубежом и развитие культурной и научной дипломатии. Международная конференция «Музыкальная культура России и Франции: история и современность» в рамках проекта «Французская весна в Новосибирске», посвященная перекрестному году регионального сотрудничества России и Франции, состоялась 16–17 марта 2021 года в Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки и стала очередным доказательством незыблемого интереса к этой теме.

В событии приняли участие преподаватели, студенты, аспиранты, композиторы и исполнители; сотрудники научно-исследовательских институтов, архивов и библиотек; представители учреждений культуры, общественных организаций и культурных центров.

Советник по сотрудничеству и культуре Посольства Франции в России г-н Фабрис Руссо (Fabrice Rousseau) и заместитель Министра культуры Новосибирской области Григорий Викторович Милогулов в приветственном слове в первую очередь выразили радость по поводу многолетнего сотрудничества между НГК и консерваторией в Бобиньи, инициированного благодаря побратимству между городами; возможности представлять лучшие французские образцы современного французского искусства в Сибири; и, конечно, выразили в целом благодарность всем причастным к событию.

Основными тематическими направлениями конференции являлись *российско-французские творческие взаимоотношения; русская музыка и русские музыканты во Франции; судьба композиторского наследия (прошлое и настоящее); французская музыка: новейшие исследования; юбилейные даты 2021 (С. Прокофьев, Ш.Л.А. Тома, Дж. Мейербер).*

Тенденцию **российско-французских творческих взаимоотношений** раскрыли несколько докладчиков – российские и французские представители. Скрипачка, профессор, музыковед, Президент Международной культурной ассоциации «Артима» – **Кристиани Мария с темой «**Развитие культурных связей между Францией и Россией рассказала об ассоциации «Артима», которая находится в партнерстве со многими российскими и французскими образовательными организациями и, таким образом, способствует развитию в области культуры и образования между странами. Устраиваются различного масштаба и вида мероприятия: выставки, концерты, лекции, семинары, проекты (например, дополнительное образование для детей и подростков; языковые курсы). В октябре 2018 прошел Международный конкурс исполнителей на струнных в Париже, а позже, в апреле состоялись концерты в городах Сибири; в разгар пандемии был учрежден Международный музыкальный онлайн-конкурс «Новые звезды», где участники-представители были из 40 стран мира. Мария подчеркнула, что премии и призы преподносились и от членов жюри (в т.ч. и от представителей НГК). Поведала об организации в 2019 году Русско-французский культурный фонда; а также онлайн курсы повышения квалификации, которые ведут преподаватели Парижской консерватории. В целом приоткрыла планы сотрудничества «Артимы» на ближайшее будущее.

Следом же **Томассан Артур** – пианист, композитор, доктор музыковедения, директор Консерватории им. Жана Вьенера (Бобиньи, Франция) – продолжил экскурс в жизнь музыкальных образовательных учреждений Парижа на примере курсов и практик и, в общем, перспектив музыкального образования во Франции для российских абитуриентов. Прежде всего, он упомянул о поездке в Новосибирск 2020 году. И после пояснил понятия департаментальной, ведомственной консерватории; уточнил, что 2 консерватории финансируются государством (в Леоне и Париже), а остальные – городами. Подробно рассмотрел тему образования в Бобиньи: в заведении выдаются дипломы музыкального образования, хореографического[[1]](#footnote-1), театрального искусств; цикл профессионального образования длится от 2 до 3 лет (500 часов); курс разделен на модули: обязательный и необязательный (но связанный с основным предметом); для получения диплома необходимо предоставить личный проект и исполнить самостоятельно программу из произведений классицизма, романтизма, современной музыки; в завершении профессионального обучения выпускники получают диплом в области музыки и театра, танца, признанный Министерством культуры и службой сертификации эквивалентов, который позволяет искать работу во Франции. Иностранные студенты могут предоставить национальные дипломы, заверенные и получить французский эквивалент, а также пройти курс, адаптированный к их индивидуальному уровню. Перечень дисциплин открытых для поступления предоставляется любому желающему (консерваторией или партнерской ассоциацией «Артима» в Париже). Господин директор предлагает записать русских абитуриентов на модули, например, аналитики или проблем интерпретации французского репертуара (от барокко до современной музыки), музыкальной композиции.

Акцентировал внимание, что в консерватории Бобиньи открыт класс пианофорте. Для русских студентов могут предложить курсы для изучения скрипки, композиции, генерал баса, старинной французской музыки на русском языке т.к. работают два русских профессора: мадам Кристиани по классу скрипки и мадам Лура Корнеева по классу клавесина. Для новосибирских абитуриентов есть шанс поступления в качестве дополнения основного образования дисциплинами, которые функционируют только во Франции (а взамен для французских студентов – возможность слушать лекции по русской музыке классической и современной).

В заключении доклада, поведал о многокультурном городе Бобиньи, который расположен недалеко от Парижа; о стремлении в своих сочинениях сочетать инструменты разных стран мира; поделился намерениями со следующего года открыть нескольких классов инструментов Восточной Европы (в т.ч. русские народные инструменты).

Долгушина Марина Геннадьевна – доктор искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой музыкального искусства и образования Вологодского государственного университета – рассказала о «Французских романсах в рукописных нотных альбомах русских любителей музыки первой половины XIX века», которые позволяют судить о музыкальной атмосфере того времени, приоритетах, степени популярности отдельных композиторов и произведений, об уровне музыкальной подготовленности русского дворянства. Камерно-вокальная лирика представлена разнообразными французскими, итальянскими, немецкими и русскими жанрами (романсы, шансонетты, кансоньетты, ноктюрны, баллады и песни). В своей работе Марина Геннадьевна предпринимает попытку показать в хронологическом разрезе место французских романсов от начала к середине века; называет имена популярных композиторов; описывает не только содержание, но и внешний вид альбомов. Уточняет, что сборники принадлежали конкретным лицам. Это были, как правило, несложные романсы французских и русских композиторов-дилетантов.

Исследователи говорят о музыкальном инструментарии: его истории и особенностях, традициях и связях между Францией и Россией.

Покровская Надежда Николаевна – доктор искусствоведения, профессор Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки – «Французская музыка для арфы в репертуаре русских арфистов». В своем исследовании автор описывает 3-х вековую историю арфы с XVIII–XX вв. во Франции, Испании, Италии и России; особенности различных школ и их влияние друг на друга (например, парижской на русскую); появление инструмента в Богемии, Южной Германии, островах Северной Европы (и в т.ч. в конце XVII в. во Франции из Ирландии); и приобретение собственного названия в Испании и Италии; виды арфы: крючковую, педальную. Перечисляет исполнителей; и репертуар: сначала писали дивертисменты; в 70-е XVIII века – сонаты; 1863 год – выпущен труд об игре на арфе. В конце века существовали 2 фабрики по изготовлению арф, а струны изготовляли несколько предприятий. Начали сочинять композиции для публичного исполнения, позднее – виртуозные. Повествование Надежды Николаевны завершилось выступлением студентки 4 курса Изаксон Ирины, которая исполнила «Источник в лесу» Марселя Турнье на арфе.

Продолжая инструментальную рубрику, доцент кафедры духовых и ударных инструментов Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки **Серков Константин Сергеевич** – осветил истоки, эстетику и влияние в России *ф*ранцузской духовой школы. Об истории ассимиляции инструментов из восточных стран в европейскую традицию; и разного рода коллективного музицирования; отсутствии в начале XVIII века стандартов изготовления инструментов, использовании их в колористическом ключе (во французской школе; и лишь позже тембры наделяют содержательностью) и делении на французскую и немецкую традицию (и школы соответственно).

Достаточный пласт посвящен музыкальной культуре Сибири и ее тесных переплетениях с французской стороной.

Вавилов Станислав Платонович – кандидат технических наук, доцент Томского политехнического университета (в соавторстве с **Ткаленко Ярославом Владимировичем,** дирижером Центра оперного пения им. Г.П. Вишневской, Москва) показал ретроспективный обзор постановок опер французских композиторов в Томске (конец XIX в. – начало XX в.), особенности оперно-симфонического исполнительства, обозначил роль французской культуры в сибирских городах; огласил имена артистов (и количественный показатель), странствующих трупп различного состава; рассказал о появлении костюмов, декораций, афиш, а также работе местных газет. В 1880-е – 1930 гг. исполнили около 30 французских опер, превышая итальянский репертуар в полтора раза. Лидерами из композиторов были – Массне («Вертер» и «Таис»), Мейербер («Африканка», «Роберт-дьявол», «Гугеноты»), Сен-Санс («Самсон и Далила»), Галеви («Жидовка) и т.д.

Крупцева Ольга Васильевна – ведущий библиотекарь Научной библиотеки Томского государственного университета (Отдел рукописей и книжных памятников) – поведала о коллекции нотных изданий в Строгановском книжном собрании в Томске – одной из самых полных собраний французских книг с середины XVI века по 10-ые годы XIX столетия (более 7 тысяч названий, 24 тысячи экземпляров). Нотная же коллекция небольшая – 538 экземпляров, 280 названий (и рукописные образцы). Со времен второй половины XVIII века имеются оперные партитуры (165 произведений, 63 фамилии) Моцарта, Сальери, Массне, Гретри и т.д., изданные в Париже (библиотека располагает и рецензиями на работы этих композиторов).

Портрет французского исследователя музыки коренных народов Сибири Анри Леконта обрисовала **Павлова-Борисова Татьяна Владимировна** – кандидат искусствоведения, доцент кафедры культурологии Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия), заместитель председателя Союза композиторов Якутии. Татьяна Владимировна воссоздала основные позиции вклада музыковеда Анри Леконта в развитие художественных, музыкальных связей между Россией и Францией во второй половине XX века. Исследователь занимался культурной дипломатией, был послом Европейской музыкальной организации; хотел открыть миру уникальность, богатство внеевропейских культур (сам осваивал традиционные инструменты разных народов), освободить мир от европоцентризма; был первооткрывателем, проводником в чарующий мир, посвятив этому жизнь. Леконт изучал русский язык в Национальном институте языков и цивилизаций Востока и впервые приехал в Россию в 1990 году. В это время активно начинает выходить на международный уровень тувинская музыка, исполнители стали выезжать за рубеж. Департамент по изучению Сибири под руководством под руководством Анн-Виктуар Шаррен оказал содействие по вылету ученого в Сибирь, чтобы он произвел отбор музыки коренных народов. В то же время зарубежной аудитории почти ничего не было известно о культуре Сибири, и поэтому Леконт поставил цель составить музыкальную карту, антологию сибирской музыки. Таким образом, он объездил фактически всю территорию, записал образцы почти всех народов, открыл миру и в т.ч. Франции звучащую Сибирь. Проходили живые концерты традиционной музыки, этнические фестивали. И на основе дискографии, музыковед выпустил книгу «Духи слушают. Музыка коренных народов Сибири» (2012).

Об истории установления в прошлом веке музыкально-культурных связей между Францией и Бурятией рассказала **Санжиева Лариса Николаевна** – доцент Восточно-Сибирского государственного института культуры, заслуженный деятель искусств Республики Бурятия, председатель Союза композиторов Республики Бурятия. Приезд «Транссибирского экспресс» поезда, который путешествовал от Москвы до Владивостока, не оставил никого равнодушным: люди увлеклись французской поэзией, искусством. Возникли музыкальные опусы, посвященные этому событию, начали активно проводиться концерты французской музыки. Примером послужил видеофрагмент, где народная артистка Республики Бурятия – Лариса Шаралдаева исполнила на бурятском национальном инструменте (сууха-хуур) пьесу Сен-Санса «Лебедь».

Светлова Ольга Александровна – кандидат искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой истории музыки Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки – поделилась особенностями музыкально-театральной и музыкально-критической жизни Иркутска на рубеже XIX–XX вв. Ольга Александровна ответила в своем докладе на поставленные вопросы: о препятствиях и проблемах при постановке французских опер в периферийных театрах; о том, покорилась ли сибирским исполнителям французская опера; насколько были востребованы шедевры французского романтического театра у данной публики.

Сообщения направления **«Русская музыка и русские музыканты во Франции»** раскрывают *взаимодействие русских музыкантов, хоров и дирижеров во Франции; особенности постановки оперных и балетных произведений (Иван Грозный, балет «Карнавал») на французской сцене; факт наличия русскоговорящих музыкантов в парижском метро и говорят о том, что французы хотят петь русские хоры.*

Но выделим несколько сообщений **о «французском» Э. Денисове и его творчестве.** Так,поделилась информацией о деятельности Международной ассоциации «EDISON DENISOV SOCIETY PARIS»**Денисова Екатерина Эдисоновна** – президент Международной ассоциация «Edison Denisov Society Paris», преподаватель теоретических дисциплин Региональной консерватории (Обервилье), Городской консерватории 19-го округа (Париж, Франция). Ассоциация была создана в Париже в 2020 году (также появился ее сайт), а идея пришла в год 90-летия со дня рождения композитора (2019). Тогда организовали множество концертов, конференций (например, в Москве), фестивалей в Томске и за границей. Был запланирован в марте 2020 года благотворительный концерт в память о композиторах, погибших от коронавируса, которые были близки Денисову: Д. Смирнов, А. Вустин (но на данный момент он ещё не исполнен из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в мире); сделаны субтитры к 3 русским фильмам. На ноябрь 2021 года намечен фестиваль «Музыкальное наследие Э. Денисова: 25 лет спустя» в Берлине, Париже, Москве; а в следующем – организаторы планируют поставить в концертном исполнении оперу «Четыре девушки» по пьесе Пикассо.

Сафронов Антон Евгеньевич – арт-директор Международной ассоциации «Edison Denisov Society Paris», композитор, доцент Берлинского университета искусств – посвятил в область Международного влияния школы Эдисона Денисова. Музыкант рассказал об учениках композитора и их активной просветительской деятельности в области современной музыки, перечислил названия новейших материалов о Денисове; рассмотрел достижения и новаторства творчества мастера; показал немало музыкальных примеров.

Размышления **о судьбе композиторского наследия (прошлое и настоящее)** приводятся на примере творчества О. Мессиана и французских скрипичных композиторов. **Гончаренко Светлана Сергеевна –** доктор искусствоведения, профессор Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки – рассказала об исследованиях творчества О. Мессиана в российском музыкознании и отметила, что проблемы формы изучены меньше, чем вопросы ритма и фактуры; перечислила работы, а также конференции и фестивали, посвященные Мессиану.

С темой о цветовой драматургии «Хронохромии» О. Мессиана (на примере Строфы I) выступили **Черешнюк Ирина Рафаэлевна** – кандидат педагогических наук, доцент Пермского государственного института культуры – и студентка II курса историко-теоретического отделения **Николаева Надежда Алексеева**. Докладчики рассмотрели характерную связь музыки с цветовой визуализацией, цвет аккордов и попытались проанализировать с помощью компьютерного контроля во время живого исполнения маленькой литургии; определить каждый режим и аккорд, подключая их к цветам, представленным Мессином. Для этого была собрана подходящая графика и видео, совершен поиск технических и художественно удовлетворительных способов контроля и координации проектов.

Сант-Ив Жак – скрипач, профессор, исследователь, дирижер (Франция) – раскрыл тему творчества французских композиторов в скрипичном репертуаре. Он дал представление о скрипичном репертуаре XVIII века; композиторе-скрипаче, основателе французской школы Жан Мари Лекьере («французском Вивальди»), который написал много музыки для скрипки и других инструментов. В XVIII веке отчетливо проявлялась зависимость от итальянских музыкальных течений. Автор отметил, что в XIX веке было мало репертуарных, но много методических произведений.

Сфера **новейших исследований во французской музыке** заявлена сообщениями о Прованском фестивале (Festival International d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence) в контексте ведущих тенденций современного музыкального театра, и докладом **Беляевой Таисии Анатольевны** – аспирантки Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки – о предпоказе монооперы «Эвридика. Опыт темноты» Д. Курляндского в Париже. Камерная опера была написана в 2019 на стихи Н. Радионовой, а режиссером стал Антуан Жиндт. Произведение впервые прозвучало в марте 2020 года в парижском университете на французском языке. Это история далека от мифа: данный сюжет об одинокой женщине, пытающейся найти утерянные связи между настоящим и воспоминаниями, настоящим и воображаемым внутренним миром. Вместо оригинального образа Орфея здесь представлена его танцующая фигура. Структура монооперы построена на многомерности миров, расслоении временных линий, включении мультимедийного микширования. Фразы накладываются друг на друга, на партию солистки, создается эффект эха – героиня существует в нескольких реальностях и мирах одновременно; композитор отказывается от конкретной звуковысотности, заменяя ее графической линией; происходит постепенное собирание фрагментов в линейное повествование.

Купец Любовь Абрамовна – кандидат искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой музыки финно-угорских народов Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова – с докладом о *«Герое не нашего времени»: Дж. Мейербере в российских энциклопедических нарративах конца XIX – начала XXI вв.» представила направление* **юбилейных дат.** Указала на такую проблему как отсутствие на русском языке фундаментальных научных исследований о композиторе. Личность Мейербера представлена упоминаниями в энциклопедиях; научно-популярными издания из серии ЖЗЛ, двумя брошюрами Соллертинского и Кремлева, статьей Фермана; в разделах монографий о романтической опере Хохловкиной (1962) и Черкашиной (к. 80-х гг.), учебнике В. Конен (выпуск 3). В XXI веке появились 2 диссертации.

Мизонова Евгения, 2 курс

1. Танцевальный департамент консерватории Бобиньи – уже принимает китайских студентов, изучающих классический и современный танец, джаз. Существуют 2 особых отделения: хип-хопа и индийского танца. [↑](#footnote-ref-1)