

Фотовзгляд

Участники и лауреаты XVII Всероссийского открытого конкурса молодых исполнителей на народных инструментах им. М.А. Балакирева

Встречаем XVIII Всероссийский открытый конкурс молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах им. М. А. Балакирева

Фото А. КРУТОВОЙ и Н. ГОРШКОВОЙ

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Стр. 2 - 4. У каждого человека должна быть мечта. Юбилейное интервью Алексея Алексеевича Бондарева, концертирующего музыканта, организатора, педагога, возглавляющего отделение «Инструменты народного оркестра».

Стр. 4 - 5. Инструментальный прог-метал, «свипы», дисторшены и полиритмия. Репортаж о концерте в самом популярном андерграундном зале Нижнего Новгорода.

Стр. 6. Навстречу 150-летию НМУ. Вспоминаем историю. Как развивались, переименовывались и росли музыкальные классы в Нижнем Новгороде. Полвека В.Ю. Виллуана на директорском посту.

В следующем номере. Программы, методики. Инструменты. Читайте интервью с членами жюри XVII Всероссийского открытого конкурса молодых исполнителей на народных инструментах им. М.А. Балакирева

А.А. БОНДАРЕВ: «ПЛОХ ТОТ ЧЕЛОВЕК, У КОТОРОГО НЕТ МЕЧТЫ»

Оказывается, русская гармоника разошлась по всему миру. Встретить ее можно на разных континентах, вплоть до Африки и Австралии, где она успешно ассимилировалась. О судьбах и особенностях гармони, баяна и аккордеона и не только сегодня рассказывает Алексей Алексеевич БОНДАРЕВ, лауреат II международного фестиваля «Неман-Днепр-Волга», дипломант Международного конкурса «Золотой аккордеон», лауреат конкурса методических работ им. Н.Я. Чайкина, член Областного Совета по народно-инструментальному искусству. Сегодня он возглавляет отделение «Инструменты народного оркестра».

- Алексей Алексеевич, вы играете на нескольких инструментах, а в первую очередь вы аккордеонист, баянист или гармонист?
- Учился как баянист. Но на гармони начал играть раньше, чем на баяне, самоучкой. Гармонь такой инструмент, который позволяет его освоить самостоятельно, особенно в фольклорном направлении. Аккордеон, баян и гармонь инструменты одного семейства, специфика звукоизвлечения одинаковая. А в музыке самое главное это звук, интонация. Поэтому специальность, которую я получил как баянист, позволяет заниматься всем этим спектром.

Насколько мне известно, этим занимаюсь не только я. Да, был период в восьмидесятые годы, когда в консерваторию аккордеонистов вообще не брали. Дело в том, что по сравнению с баяном диапазон аккордеона ограничен, он на полторы октавы меньше. Соответственно, почти все академические произведения на аккордеоне исполняются в переложении и, скажем так, с купюрами. Но сейчас аккордеон в консерватории ведут и преподаватели-баянисты.

«Меня взяли, а друга — нет»

- Как вы впервые познакомились с инструментом?
- По сути, случайно. Я вырос в Первомайске. Однажды после школы идем мы с другом, третьеклассники, он и говорит: «Пойдем поступать в музыкальную школу?» У него там брат учился. Я и пошёл за компанию. А там все серьезно, одна музыкальная школа на весь город, конкурс четыре-пять человек на место. Нас проверяли два дня: хлопали, топали, пели. В итоге меня

взяли, а друга — нет. Неловко получилось!

Вот так я попал в музыку — и не пожалел. Но с гармонью я был знаком с раннего детства: мой отец немного играл, дяди по линии матери были довольно хорошими, интересными гармонистами.

- Какой инструмент баян, аккордеон, гармонь — вы считаете более виртуозным?
- Здесь дело не в виртуозности, а в разных клавиатурах. Какие-то произведения удобнее исполнять на фортепианной клавиатуре, как у аккордеона, другие удобнее играть на баяне. Важно и то, что лет сорок назад было мало специализированной литературы для баяна, — в основном, переложения для инструмента с ограниченным диапазоном. Поэтому баян и сейчас считается более перспективным в академическом исполнении. Аккордеон в силу своего строя хорош для эстрадного и фольклорного исполнительства. У аккордеона есть так называемый «розлив», который искусственно создается за счет того, что голоса настраиваются не в унисон, и звучание получается объемным.

Хотя сейчас аккордеоны, которые используются для академического исполнительства и, собственно, для обучения, строем уже похожи на баян, строй у них сменился.

Аккордеон в представлении русского человека — это инструмент не только с рояльной клавиатурой, но и со специфическим звучанием, тот самый «розлив». В мире существует несколько видов «розлива»: французский, итальянский, немецкий, есть и другие. Повторюсь, это эстрадное направление. Академическое же направление требует чистоты звучания инструмента, и баян в этом плане более перспективен. Пришел ко мне в училище студент-аккордеонист. Инструментом он владел не особо виртуозно, и я предложил ему перейти на баян. Он согласился. Теперь это аспирант консерватории, и частенько благодарит за такое предложение переучиться на баяниста.

«Алексей Алексеевич, я вас люблю!»

- Какой из инструментов больше нравится публике?
- Каждый инструмент занимает определенную нишу. Для баяна и «нового» аккордеона это ниша академическая. Также есть эстрадные, виртуозные направления, в которых сейчас работают очень многие молодые му-

зыканты. Если в советское время было всего два известных на всероссийском и международном уровне исполнителя, — Валерий Ковтун и Ян Табачник — то сейчас этих исполнителей достаточно много. Стал моден кнопочный аккордеон: клавиатура как у баяна, а строй как у аккордеона, очень мощно развивается эстрадное направление исполнительства на этих инструментах. Даже для гармони есть это направление. Его развивает, например, ансамбль GapмoньDRIVE, созданный преподавателем РАМ им. Гнесиных Павлом Ухановым. Академическое же направление развивается прежде всего в стенах учебных заведений.

Публика есть у каждого направления. Несколько лет назад в городе Бор проводился Всероссийский фестиваль гармонистов. С 10 утра и до 10 вечера там выступали на площади гармонисты, было очень много народу, и все слушали. Ведь этот интерес корнями уходит в народ. Есть своя публика у телепередачи «Играй, гармонь». Когда она только вышла в 80-х годах, она пользовалась огромной популярностью, и сейчас у неё есть публика. Эстрадный аккордеонист Петр Дранга собирает в Нижнем Новгороде набитый битком Кремлевский концертный зал.

Музыканты академического направления собирают полный зал в консерватории ну и, может быть, у нас в училище. Здесь публика специфическая, ведь исполняется оригинальная литература, поэтому от слушателя требуется опреде-

ленная подготовка. Как в любой классической музыке, необходимо понимание языка, так что слушателей пока меньше.

- Какое из ваших выступлений вам запомнилось больше всего?
- Честное слово, трудно ответить. Где я только не играл — и в каждом концерте есть своя «изюминка». Может быть, запомнился не концерт, а случай, приключившийся со мной больше десяти лет назад. Я работал концертмейстером в хореографическом коллективе «Пионерия». Это огромный коллектив примерно в триста танцоров возрастом от четырех лет. Подменял я заболевшего концертмейстера младшей группы. И вот подходит ко мне девочка лет пяти, берет за руку и говорит: «Алексей Алексеевич, я вас люблю. Вы как заиграете — ручки, ножки сами танцуют». Дети ведь непосредственные, они не врут и не льстят, поэтому случай этот до сих пор огнём горит в моем сердце и подогревает меня как музыканта.

Хорошо запоминаются дальние поездки, публика в разных городах. Зарубежная публика - очень благодарная, даже более открытая, чем русская, в плане сиюминутной реакции и в изъявлении своих чувств после концертов. Нижегородцы — из самых сдержанных, консервативных, скромные оващии, но чистосердечные высказывания. Москвичи более открыты. Самая экспрессивная публика — самарская. Видимо, чем дальше на юг, тем больше люди подогреты солнечным светом, и отдача у них мгновенная.

Честно признаюсь, что у меня всегда была прекрасная публика! Тем более, что года с 2005 меня увлекло эстрадное исполнительство, а эстрадная музыка несет в себе прежде всего эмоциональную окраску. Если исполнитель не принимает в ней участие как композитор, как импровизатор, то она ничего не стоит, по большому счету. А когда всё складывается — получается просто замечательно.

В учениках ценю любознательность

С академическими концертами я объехал всю Нижегородскую область, в основном, по музыкальным школам. Причём играл сложную программу, например, «Испаниаду» Золотарева, которая длится почти 15 минут. В часовом концерте — это четверть времени. Коллеги-музыканты говорили: «Слушай, как ты детям играешь такую музыку, они же там погибнут на концерте!». А я возражал: «Да она вызывает у них самые искренние эмоции!» Даже больше, чем Григ или Бах, которых я в тот же момент исполнял.

Дети - публика искренняя, всем музыкантам советую проверять свою

программу на детях. Если дети её со вниманием слушают — значит, ваше исполнение верное, и его оценят даже самые взыскательные слушатели.

- Как преподаватель, что вы цените в своих учениках и что стараетесь в них воспитывать?
- В своих учениках я ценю любознательность. Считаю, пока человек любознателен, любопытен, — он живет. Если это качество есть, все остальные придут. Воспитывать же стараюсь тру-

долюбие, потому что без трудолюбия ничего в жизни произойти не может. Любопытство и трудолюбие — это самое главное.

- Есть ли вещи, которые вы считаете в учениках недопустимыми?
- Наши студенты пока еще только формируют свои личности. Не хочу сказать, что им какие-то недостатки простительны, они пока еще поддаются воспитанию. А если не поддаются сами уходят из этого учебного заведения.

А.А. БОНДАРЕВ: «ПЛОХ ТОТ ЧЕЛОВЕК, У КОТОРОГО НЕТ МЕЧТЫ»

(окончание)

«Покупатели» из оркестра не пришли

- Когда музыканты призываются в армию, у них чаще всего и служба связана с музыкой. А как сложилось у вас?
- Обычно в пункте распределения на последней контрольной комиссии нужно рассказать о себе, какая специальность, где учился и т. д. Председатель комиссии оказался большим любителем баяна. Услышав о первом курсе консерватории, он вытащил откуда-то маленький инструмент, типа «тулячка»: «На, играй!» И после этого я часа два играл все подряд: академическую музыку, песни, танцы, все, что приходило в голову. Потом председатель говорит: «Сейчас сиди на месте, будешь ждать «покупателей» из оркестра». Но с утра нашу команду подняли, и меня вместе со всеми, и дальше я служил в батальоне сопровождения воинских грузов.

Служба моя была просто прекрасная: я объехал весь Советский союз. С запада на восток — от Мостиски на польской границе до Смолянинова, это гарнизон морской авиации между Владивостоком и Находкой. На Байкале восемь раз был, даже купался пару раз. Самая южная точка — Кушка (это Афганистан), северная — Архангельск, Мурманск. Проехал все мосты с запада на восток. Самая длинная командировка продол-

жалась сорок дней. Так что слово «география» для меня не библиотечное и не книжное. Байкальская железная дорога по скалистым берегам, цветущий на сопках под Читой багульник, казахстанские степи, усеянные тюльпанами, — впечатления на всю жизнь.

Но в какой-то степени музыка мне помогала. Молодому солдату в части живется тяжело. Мне жилось полегче, потому что старослужащие знали, что я умею играть на инструменте, и я периодически этим пользовался. Или они пользовались мной — для музыкально-

го оформления своих вечеров. Профессионально же в военном оркестре я не служил, в отличие от многих моих друзей, — и совершенно не жалею.

- И заключительный вопрос. Есть ли у вас какая-то заветная мечта и насколько вы близки к ней?
- Наверно, плох тот человек, у которого нет мечты. Есть мечта и у меня. Она не связана с грандиозным успехом в музыке думаю, благодаря своим способностям и возможностям я уже многого достиг. Но мечту свою называть все же не буду, оставлю в секрете.

Анна КРУТОВА

НЕФОРМАТ

КОГДА ГИТАРА ПОЕТ «КЛИНОМ»

В кругах рокеров Бориса Балыкова называют одним из перспективных молодых гитаристов России. В 17 лет он участвовал в гитарном баттле наравне со взрослыми опытными мастерами, чуть меньше года назад закончил Нижегородское музыкальное училище, а сейчас сосредоточился на исполнительстве и композиции.

В начале марта в холле училища появился постер: на нем изображение юноши с шикарными кудрявыми волосами, две гитары и броские надписи, зовущие на концерт. Такую же рекламу можно было увидеть в ленте ВКонтакте. А если вы в друзьях у главного героя, то и в личных сообщениях тоже.

Время - 13 марта (случайно ли число?); место - один из самых популярных андеграундных залов Нижнего Новгорода; действующее лицо - бывший студент эстрадного отделения; событие - сольный концерт. Это значит лишь одно: любителю послушать метал сложно пройти мимо. А кто все-таки прошёл, довольствуйтесь репортажем.

В июне 2021 года Борис Балыков уже устраивал концерт в Alkatraz'e. Тогда он выступал в составе группы Haunting Вогеаѕ, состоящей из нижегородских ребят (одна из которых, кстати, тоже наша выпускница - эстрадная пианистка Мария Клименкова). С того времени многое переменилось: Борис уехал строить карьеру в Москву, а грув-метал-группа осталась в тени. Зато больше сил уделено собственным композициям, и вот - музыкант снова в Нижнем Новгороде, только теперь с сольным выступлением и выросшей аудиторией.

В зале и правда стало теснее, несмотря на то, что концерт не бесплатный, как было летом. Контингент стал более-менее однородным, - видно, что люди пришли не «с улицы». Из колонок звучала тяжёлая музыка, на экране крутили анонсы предстоящих концертов и пространство все больше заполнялось людьми. Пока народ подтягивался, было время рассмотреть настенные граффити: решетчатые окна, грозные полицейские и заключённые в оранжевых рубашках. Это тематика клуба, ведь Alcatraz - остров-тюрьма в заливе Сан-Франциско.

Концерт начался с приглашённых гостей: выступали московские друзья Бориса - группа ornate. Грузные аккорды, эмоциональный вокал и бешеная энергия; песни в стиле пост-гранж (сама группа относит себя к стилю стоунер-сладж) и каверы на Deftones. Харизма лидера нико-

го не оставила равнодушным, разогрели как надо! Теперь - главное выступление.

Всем своим видом — распущенные локоны, накрашенные глаза и костюм-тройка в стиле кэжуал — Борис показал, что сейчас начнётся что-то другое. «Конечно, моя музыка вполнеточно определяется жанром «инструментальный прогрессивный метал», но для себя я её позиционирую как современную классическую музыку. Просто она исполнена не симфоническим оркестром, а рок-группой. Что касается образа, некоторая академичность неизменно присутствует в нём уже давно», — объяснил позже он.

Начали со знакомых песен с первого альбома «А Touch of Madness», выпущенного ещё в 2020 году. Каждую песню солист предварял небольшим вступительным словом - историей, связанной с содержанием композиции. Чаще всего рассказы были шуточными, необычными, чудаковатыми.

Например, мы узнали, что песня «Smiling Fox» - каламбур от английского словосочетания «chicken pops», которое обозначает не куриный попкорн, как может показаться, а ветрянку. Казалось бы, к чему такое загадочное название? Сначала неясно, потом - музыка, причудливая, задорная, с неожиданными поворотами, действительно как улыбающаяся лиса. Все странности встали на свои места.

Музыка Бориса резонирует с его образом, в ней так же сочетаются непохожие элементы. С одной стороны - жёсткость металлического звучания, сложные фонизмы и продуманные формы, с другой - красота, выразительность мелодий и часто мажорное настроение. Наслушанный зритель сразу примечает влияние трэш-метала 80-х и большое сходство с игрой Марти Фридмана.

Помимо дебютного альбома музыканты исполняли все, не вошедшие в него, и свежие, ещё не записанные треки. В них было всё: и яркие модуляции, и молниеносные пассажи, в том числе так называемые «свипы», и рокочущие гитарные тремоло, и витиеватые мелодии, и хроматические ходы. В общем, всё-всё, кричало ли оно на «дисторшене» или пело «клином» (то есть чистым звуком), демонстрировало уровень. Особенно запомнилась работа с метро-ритмом и точное исполнение всего написанного.

— В моей музыке много смен темпов и сложных размеров. Например, композиция Getsuyoubi вся написана в размере 7/4, во вступлении к Hotel Cacophonia вообще чередуются размеры 6/4 и 5/8, а вторая часть Cosmic Magic написана в размере 9/8, — сказал Борис.

Необычно было среди более-менее

зрелых композиций услышать самую первую, написанную Борисом в 16 лет. Чисто технически в ней не было ничего особенного - слышно, что проба пера. Зато искренне! Волнами исполнителя накрывала ностальгия, а слушателя - восхищение. «Сквозь шторм», как мне кажется, наиболее ярко раскрывает взгляд начинающего автора на жизнь: сколько бы ни встречалось сложностей на пути, всё можно преодолеть и взглянуть на мир глазами, полными света.

Заслушались. Основная программа подошла к концу. Тогда, разумеется, зал закричал, и это было полностью оправдано. В ход пошла резервная музыка, и, честно говоря, приятно удивила! Зазвучали первоклассные каверы на Alice in Chains - группу, которая во многом повлияла на стиль нашего выпускника. Стоит сказать, его тембр и без того напоминал голос Лейна Стейли, но когда зазвучали песни известных рокеров, можно было подумать, что выступает ка-

чественная трибьют-группа. Мой сосед по балкону изумился: почему Борис не запел раньше?

Время промчалось незаметно. Для неугомонных зрителей, столпившихся у сцены, сыграли ещё парочку куплетов, но пора была заканчивать. Музыканты позвали всех-всех для совместной фотографии, искренне поблагодарили и отправились в гримёрку. Приятно уставшая публика потихоньку рассеивалась. Мне удалось немного пообщаться с организаторами концерта, встретить парочку знакомых из училища и обсудить впечатления. В основном люди делали акцент на академичности концерта, как внешней, так и содержательной.

Напоследок Борис Балыков поделился своими музыкальными планами, рассказал, что написано много материала и в этом году нас ждут несколько новых релизов. Будем надеяться, что дальше - лучше!

Любовь КУЗНЕЦОВА

«ДИРЕКТОР МУЗЫКИ» НА ПОЛВЕКА

В преддверии 150-летнего юбилея, которое будет отмечать наше училище, мы продолжаем рассказывать о главных событиях в его истории. В прошлом выпуске речь шла об истоках, о музыкальной жизни Нижнего Новгорода, предшествующей появлению в нем Музыкальных классов. Сегодня — продолжение рассказа.

За торжественным открытием Музыкальных классов при Нижегородском отделении ИРМО 12 ноября 1873 года последовало их активное развитие, и движущим механизмом этого развития стал В.Ю. Виллуан, директор учебного заведения. Хотя, пожалуй, лучше так: «директор музыки» Нижегородского отделения ИРМО, ведь обязанности его варьировались от преподавания различных музыкальных дисциплин до всевозможных организационных вопросов. Василий Юльевич преподавал скрипку, фортепиано, камерный ансамбль, теоретические дисциплины, организовывал концерты местного отделения РМО и участвовал в них (и сам, и с учениками), дирижировал. Кроме того, он занимался вопросами финансирования, помещений, разрабатывал и совершенствовал методики, писал учебники, сочинял музыку, отлаживал механизм творческих связей со столицами и зарубежьем, формировал педагогический коллектив, занимался благотворительностью.

Годы плодотворной работы дали о себе знать: уже в 1898 году был отмечен 25-летний юбилей Музыкальных классов и стал он торжеством государственного масштаба с признанием ключевой роли заведения в музыкальной жизни края.

Уже в то время выпускники были ведущими преподавателями в крупнейших учебных заведениях губернии, многие из них вели концертную деятельность. Среди первых выпускников — известные музыкальные деятели России В. Исакович-Скрябина, И. Добровейн, Г. Гинзбург, С. Ляпунов, братья Д. и А. Крейны и А. Ерофеев.

В 1907 году классы получили статус музыкального училища. К 40-летнему юбилею в нем полноценно функционировали шесть спецклассов: сольное пение, фортепиано, скрипка, виолончель, контрабас и деревянные духовые

инструменты и шесть классов обязательных предметов: сольфеджио, элементарная теория музыки, гармония, энциклопедия, ансамбль и история музыки. На тот момент в заведении обучалось 155 человек. Окончив училище, они могли поступать в музыкальный вуз.

Виллуановский период в истории училища длился около полувека и был ключевым в его развитии. В.Ю. Виллуану удалось справиться со вверенной ему Н.Г. Рубинштейном задачей: с невероятной включенностью, энтузиазмом и трудолюбием он «поднял» Музыкальные классы, превратив их в училище, и позволил музыке широко и масштабно зазвучать в Нижнем Новгороде.

После Василия Юльевича заведение возглавляли известный столичный дирижёр А.А. Литвинов, нижегородский композитор А.А. Касьянов, дирижёр, основатель филармонического оркестра С.Л. Лазерсон. Первым выпускником, занявшим пост директора, стал А.А. Коган.

В 1920-е годы, отдавая дань времени, училище не раз меняло свое название. Народная или Государственная консерватория, Музыкальный университет, Музыкальный техникум, затем – Музтетаехникум.

В целом, музыкальная культура России в то время ознаменована небывалым развитием музыкального просветительства и музыкального образования. Нижний Новгород становится значимой точкой на музыкальной карте России, настоящим «месторождением» профессиональных музыкантов. Музыкальное образование становится общедоступным и бесплатным, количество учащихся взлетает до 900, в училище появляется класс педпрактики, преподаватели начинают проходить курсы повышения квалификации в столичных консерваториях.

На тот момент педагогический состав училища составляли приглашенные Виллуаном выпускники столичных консерваторий, среди них: Н.Н. Полуэктова, А.Л. Лазерсон, М.В. Тропинская и другие. Все больше и больше в городе начинали появляться всевозможные музыкальные кружки и студии, а потому спрос на музыкальные кадры сильно возрос. Необходимы были специалисты, обладающие не только педагогически-

В.Ю. Виллуан за работой

М.В. Тропинская в год окончания Петербургской консерватории. Фото из буклета «125 лет Нижегородскому музыкальному училищу им. Балакирева»

ми навыками, но и организационными. Единственным образовательным учреждением в городе, способным их подготовить, стало Музыкальное училище, а точнее, только что появившиеся в нем народное и дирижерско-хоровое отделения. Однако просветительство было необходимо не только в самом городе, но и за его пределами. Поэтому в 1920-1930-е годы систематически начали организовываться концертные «бригады», которые работали в сельских районах. Олеся ДЕДОВА

Над выпуском работали: И.В. КОРАЛЛОВ, С.Л. КУКИНА, А.В. КУКЛЕВ, О.ДЕДОВА, А.КРУТОВА, Л.КУЗНЕЦОВА Редактор: С.Л. КУКИНА

Дизайн и верстка: Н.Г. ГОРШКОВА

Электронную версию газеты читайте на сайте WWW.NMKBALAKIREV.RU