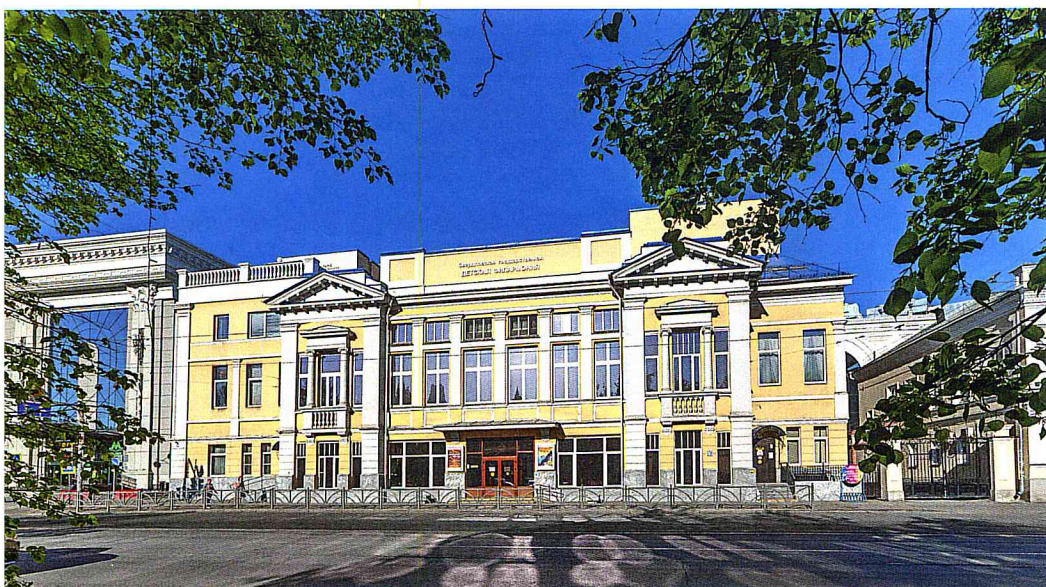

Свердловская государственная детская филармония

В ДЕТЕЙ НАДО ВЕРИТЬ. ВСЕГДА

В 2024-м году исполняется 45 лет Свердловской государственной детской филармонии. Один из первопроходцев нового направления концертной деятельности в стране СГДФ выстояла и выросла, оставшись уникальным явлением в сфере детского музыкального просветительства и творчества. Официальный День рождения Детской филармонии – 24-е марта, мы же начинаем этой ретроспективой в преддверие юбилея серию публикаций в нашем «Музыкальном журнале».

Здание Свердловской государственной детской филармонии.

Увертюра

В будний день в здании Свердловской детской филармонии по утрам тихо. Ходят неслышно бумаги по кабинетам, цокают клавиши компьютеров, швейные машинки пробегают километры строчек, вздыхают утюги костюмера. Иногда рабочую тишину расцветивают звуки фортепиано или скрипки (на урок пришли те, кто учится во вторую смену). Часам к трём приходят ученики ближних школ: возвращаться домой и потом обратно – смысла нет. Зато пока никого нет, можно успеть сделать уроки. Часа в четыре мамы, бабушки и няни приводят малышей-первогодок в «Улыбку». В сентябре-октябре, пока не вошли в ритм новой жизни, родители, опаздывая, на бегу переодевают девочек в купальники, заплетают тугие шишки. К зиме всё упорядочивается, сумасшедший ритм становится привычным, и всё расписано поминутно. Поэтому успевают все. Некоторые – даже заниматься в двух коллективах, рано или поздно оказываясь перед выбором: петь или танцевать. Кое-кто всё-таки

совмещает, например, Театр мюзикла и Ансамбль скрипачей.

На самом деле они успевают очень многое, эти дети Детской филармонии: серьёзно занимаясь творчеством, они не оставляют спорт и в школе на отличном счету. У них редко бывают долгие и бездельные каникулы. Если не конкурсы, так фестивали, или концерты, или постановки. Они быстро становятся самостоятельными и дисциплинированными: ездят на репетиции три-четыре раза в неделю из самых дальних уголков уральского мегаполиса, умеют рано вставать, чтобы не опоздать на выездной концерт, таскать кофры с костюмами и инструментами, петь с листа, давать по три полноценных концерта в день. Родители, делая выбор за своего ребёнка, отдав его в раннем детстве в любой коллектив Детской филармонии, подписываются на другую жизнь, принимая «списком» репетиции-занятия-концерты-конкурсы-гастроли-многочасовые ожидания-переживания-радости. И так уже сорок пять лет.

Первый концерт

24-го марта 1979-го года в закрытом городе Свердловске, в большом зале филармонии состоялся необыкновенный концерт. В первом отделении выступал симфонический оркестр под управлением Марка Павермана, а во втором на сцену вышли дети. Так музыкальной общественности представили Детскую филармонию, в которую вошли два коллектива – Хор мальчиков Дворца пионеров и Симфонический оркестр музыкальной школы-десятилетки. 1-го октября прошёл первый набор юных артистов в ещё никому не знакомое детское заведение. Руководители переживали, что никто не приведёт детей в «непонятную» организацию. Нет, стояли огромные очереди! И эта традиция сильна до сих пор: попасть в коллективы Детской филармонии непросто, но очень престижно. Тогда из восьмисот маленьких свердловчан отобрали двести юных талантов. Так началась новая страница в музыкальной истории Свердловска.

Созданная в Международный год ребёнка Детская филармония стала полноправным подразделением Свердловской областной филармонии. У её тогдашнего директора Николая Марковича были серьёзные виды на юных артистов: главной задачей ново-рождённой филармонии было сближение детского творчества и профессиональных коллективов. Мальчишеский хор, переименованный в более солидное «Капелла», вполне мог выступать с оркестром, расширив академический репертуар. Так оно и случилось: мальчишки пели с музыкантами под управлением Андрея Чистякова, Александра Петухова, Александра Михайлова, особая гордость – работа с Камерным хором Владимира Минина. «Улыбка» должна была стать студией для танцевальной группы Уральского народного хора, входившего до 1990-х в состав филармонии.

– Сам факт появления Детской филармонии стал настоящей сенсацией. Решение о её создании принималось на уровне обкома партии и облисполкома. Люди власти понимали, что

Капелла мальчиков и юношей – участник концерта, посвящённого 70-летию Октябрьской революции. Концертный зал «Россия». Москва. 1987.

детьми надо заниматься, что они не воспитываются сами по себе. В Свердловске всегда было, куда пойти: музеи, театры, выставочные залы. Не хватало солидной площадки для детского творчества. Первые наши наборы – очень разные мальчики-девочки. И даже хулиганы. В то время «сложный» ребёнок считался задачей для всех. Мы прививали понимание того, что, попав в коллектив, человек, даже маленький, обязан подчиняться его законам. Музыка – это не только цветы и аплодисменты. Они привыкали к тому, что надо трудиться и трудиться по-настоящему. Это становилось нормой жизни», – вспоминает заслуженный артист России Юрий Бондарь, работающий в Детской филармонии со дня её основания – сначала хормейстером Капеллы, потом её главным дирижёром, художественным руководителем всей филармонии.

Красные дьяволята

В октябре 1980-го года состоялся первый отчётный концерт, и не где-нибудь – в Москве! В центральном концертном зале «Россия». Капелла мальчиков исполняла популярные песни Евгения Крылатова, Юрия Чичкова, Исаака Дунаевского, вокальные сочинения Сергея Рахманинова, правда, с другими словами. «Улыбка» представила хореографические картины «Русская мозаика» и «Красные дьяволята». Финал концерта – вокально-танцевальная сюита «Пусть улыбаются дети».

В 1986-м году Свердловская филармония мощно отмечала полувековой юбилей в столице. Девять дней на лучшие концертные площадки Москвы вместе с уральскими мастерами искусств выходили их юные коллеги. Никогда не чуждая экспериментам Детская филармония в эти годы пробует себя

и на театральной сцене. Евгений Колобов в «Борисе Годунове» пригласил на детские партии мальчишек Капеллы. Так появилась оперная студия – проект филармонии и оперного театра. Работали несколько спектаклей: «Сказка о царе Салтане», «Сельская честь», «Паяцы», «Турандот» – и даже поехали на большие московские гастроли. Выступали на сцене Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Через пять лет оперная студия «превратится» в Джаз-хор, которому, благодаря его бессменному руководителю Марине Макаровой, предстоит стать самым

неординарным детским музыкальным коллективом России. Ещё через два десятилетия в Детской филармонии появится и свой театр. Настоящий. Музыкальный.

Мальчишки и девчонки первых наборов давно уже стали взрослыми дядями и тётями, но годы филармонического детства с ними навсегда. Смены в «Артеке» и «Орлёнке», участие в культурной программе Олимпиады-80, в Фестивале молодёжи и студентов – без них не обходились правительственные и дипломатические мероприятия Свердловска конца прошлого века. У ребят из Детской филармонии было огромное детство, ставшее для них навсегда точкой опоры.

– Тот потенциал, который в нас открыла Детская филармония, нельзя было не реализовать в последующей жизни. Мы формировались здесь как личности, впитывая понятия настоящей, крепкой, искренней, бескорыстной дружбы, порядочности, неподлости, верности, преданности, взаимопомощи, человеческого достоинства, – говорит главный врач клиники «Здоровье 365» Сергей Пискунов, много лет певший в Капелле мальчиков.

Для пятнадцати тысяч выпускников Детская филармония стала погружением в культуру и искусство, школой жизни, призванной давать выход юношескому артистическому энтузиазму и раскрывать новые таланты. А талантливый человек становится успешным в любой профессии.

– Прошедшие через наши коллективы ребята – техническая, интеллектуальная, медицинская элита Екатеринбурга. И это не мы так

Директор Свердловской государственной детской филармонии, заслуженный работник культуры Российской Федерации Людмила Скосырская.

«Лесная история». Постановка народной артистки Российской Федерации Илзе Лиена. Ансамбль танца «Улыбка». 2017.

хвастливо думаем. Так много лет назад сказал мэр города Аркадий Чернецкий, – улыбается директор СГДФ Людмила Скосырская.

8 марта, 36

Сегодня трудно найти в Екатеринбурге человека, который бы не знал красивый старинный особняк с классическими колоннами и яркой синей крышей в самом центре города. На его фронтоне – парящий мальчик с дудочкой. Ангел-хранитель, вдохновляющий и оберегающий тысячу мальчишек и девчонок, которые приходят в этот красивый и уютный творческий дом каждый день. Они танцуют в легендарной «Улыбке», поют в знаменитой Капелле и уникальном Джаз-хоре, играют в неповторимом Оркестре народных инструментов и изысканном Ансамбле скрипачей, лицедействуют в Театре мюзикла. За последние годы Детская филармония приросла профессиональными коллективами – «Квартет 13 струн» и джазовый квинтет «Зубик-бэнд». Богатая палитра голосов, оригинальные танцевальные программы, высочайшее владение инструментами, высочайшая культура исполнительства, близкая к профессиональной, самый сложный репертуар и сценический артистизм – то, ради чего приходит зритель на концерты в залы Детской филармонии в городах и посёлках Свердловской области, – по разные стороны от Уральского хребта и на престижных музыкальных и театральных форумах.

Если посмотреть список побед каждого коллектива, там редко обнаружится награда за второе место. Только – первые и Гран

При. Так было, и так есть. Руководителей часто спрашивают, откуда они берут таких детей, как их отбирают, как усматривают в малышах талант, характер? Они не приходят сюда такими. Они такими становятся.

– Мы берём детей почти вслепую, потому что за пять минут прослушивания трудно понять нутро. Бывает, способная и одарённая девочка за полгода не продвигается, а другие накапливают багаж и обгоняют. Конечно, слух, интонация, наличие голоса – важны, но всё остальное приходит только с упорным трудом. И девочки быстро это понимают: опаздывать нельзя, болеть нельзя, в праздники приходится репетировать и выступать. В сентябре они с трудом

выдерживают график, к маю уже умеют распределять силы и время. Мы не берём детей в старшем возрасте. Даже с самыми хорошими рекомендациями. Талантливые часто не приучены работать и не способны находиться в нашем режиме существования, – рассказывает художественный руководитель Джаз-хора Марина Макарова.

Вечером в каждом уголке филармонии что-то происходит, рождается, творится. Одновременно сюда приходят почти две сотни детей: бегут с обожанием на музлитературу маленькие поющие стрекозы, листают увесистые папки с нотами мальчишки из Капеллы, крепкие парни «Улыбки» оттачивают акробатические трюки с педагогами, знаменитыми солистами Уральского хора, а ещё – прыгают, тянут ноги и спины, улыбаются, сдерживают слёзы, падают, поднимаются и повторяют, повторяют. Где-то настраиваются балалайки и домры, репетируя очередную сказку с оркестром, а неутомимый Виктор Волохов уже занял место за дирижёрским пультом. Выстраивает мизансцены театр мюзикла. С его появлением каждодневная жизнь филармонии стала ещё плотнее, ещё насыщеннее. Повсюду слышна музыка: в камерном зале, в хоровом классе, в фойе концертного зала, в коридоре, а в гардеробе терпеливо ждут своих талантливых, способных и даже гениальных детей родители. Правда, с конца прошлого сезона некоторые родители перестали сидеть сложа руки и тоже встали в хор – у них теперь репетиции, сдачи партий, примерка костюмов, ожидание выхода на сцену. Теперь они ещё больше и лучше стали понимать своих поющих-танцующих-играющих, а в Детской филармонии появилась новая концертная единица.

Оркестр русских народных инструментов. Концерт в рамках гастрольного проекта «Северный путь» по городам Северного Урала.

Играет Ансамбль скрипачей.

Репетиция Капеллы мальчиков. Дирижёр – заслуженный артист Российской Федерации Юрий Бондарь. 2000-е годы.

Квартет «13 струн».

Люди, без которых не...

В 1979-м году детских филармоний в СССР открылось много, но почему-то этот эксперимент удался только на Урале. Ведь тогда условия были равные, партия – одна на всех.

– Я думаю, в нашей филармонии детям очень повезло со взрослыми, которые стояли у истоков её создания и которые были рядом. Лариса Балтер – основательница Капеллы и наш первый художественный руководитель. Харизматичная, яркая, талантливая – она заложила жизнеспособный фундамент, найдя уникальную модель детской концертной организации. Благодаря её пробивной созидательной энергии маленькая филармония сразу заняла одно из ведущих мест среди концертных организаций города. Мы все – и дети, и взрослые – были заряжены её особым, вдохновенным светом. Трудно найти человека, который любил бы людей так, как она. Так, как требовала она, никто не требовал. Лариса Александровна – ангел-хранитель наш до сих пор. И ещё: Детская филармония исторически правильно родилась: в правильном месте, в правильное время у правильных родителей. Появись она даже при самой хорошей музыкальной школе, как это случалось в других городах, она бы там и осталась, местечковым вариантом... – рассуждает, оглядывая прошлое, директор Детской филармонии, заслуженный работник культуры Российской Федерации Людмила Скосырская.

К историческим устроителям Детской филармонии, безусловно, относится и она сама, ставшая директором в тот год, когда «маленькая» отделилась от большой. Уходили в самостоятельность в «лихие 90-е», но не с пустыми руками и не на пустое место. К тому времени Детская филармония уже имела два собственных здания (вневременная роскошь!) и два уже знаменитых на всю страну коллектива, а ставка на коллективы во все года была приоритетной. Выход в самостоятельное плавание – авантюра, исторический эксперимент, так свойственные 90-м годам прошлого века. Время непростое, но давшее возможность рисковать, пробовать, экспериментировать. Оттуда – мощная команда профессионалов – создателей, менеджеров, технарей, которые смогли не просто удержать творческое новообразование, но и сделать его конкурентоспособным. И продолжают это делать.

Словом, эксперимент удался, риск оказался оправданным, а авантюра – просчитанной. Сегодня Свердловская государственная детская филармония – единственная концертная организация России, в которой главные артисты – дети. Она – признанный брэнд Среднего Урала, ассоциирующийся с безусловным качеством. Классные хормейстеры, балетмейстеры, дирижеры, режиссёры сделали коллективы Детской филармонии отличными от других. Яркое подтверждение совокупного качества – Национальный знак качества, полученный трижды.

Джаз-хор на сцене Мариинского театра. В центре – художественный руководитель коллектива, заслуженный работник культуры Российской Федерации Марина Макарова. 2023.

Юбилейное

Юбилей – это всегда некий итог, даже если промежуточный. Детской филармонии есть, что предьявить взыскательному зрителю и чем порадовать фанатов и поклонников. Поэтому в Екатеринбурге решили отказаться от привычного для такого случая сборного концерта, в котором каждому коллективу дают десятиминутную возможность сверкнуть своим блеском в ожерелье талантов. К 45-летию все пошло в исключительной творческой форме, все – на взлёте. Каждый коллектив – бриллиант чистой воды, большой величины и эксклюзивной огранки, и потому концертов будет шесть: все – сольные!

Попечительский совет дал возможность каждому выбрать ту сцену, на которой максимально ярко проявятся возможности коллектива. Меломанов ждёт шесть премьер, шесть зрительских удивлений и потрясений. К каждому концерту готовятся как к единственному и самому важному. Оркестр и режиссёр Алла Чепинога репетируют «Сказку о царе Салтане». Ожидается дебют нового дирижёра. Капелла выведет на сцену Свердловской филармонии все составы – сто пятьдесят мальчиков и юношей. По традиции к ним присоединится хор вы-

пускников прежних лет. Джаз-хор и Марина Макарова готовятся впервые в своей истории исполнить органную мессу – предвкушение невероятного. «Улыбка» 1-го июня соберёт друзей на самой большой сцене Урала – в киноконцертном театре «Космос». От Театра мюзикла поклонники ждут два ошеломительных театрализованных концерта.

Кода

– Меня часто спрашивают, изменились ли за прошедшие десятилетия дети, – размышляет Людмила Скосырская. – В чём-то, конеч-

но, да. Как и все мы. Мальчишки и девчонки в 1990-х в буквальном смысле открывали мир. Удивляли и удивлялись. Нынешние знают и видели гораздо больше. Их можно удивлять репертуаром, открывая их собственные резервы, брать невероятные творческие высоты. Выпускники, слушая своих юных последователей, с восторгом говорят: «Нам так не спеть никогда. Серьёзность, сила, сложность!» В 1979-м году задачи были совершенно другие: юные филармонисты давали несколько концертов в год, радуя родителей и друзей, тогда почти не было конкурсов, были принципиально другие технические возможности.

Новая точка отсчёта – 2012-й год, когда коллективы вернулись в здание, изменившееся до неузнаваемости после длительного ремонта: появились современные залы, хоровые и хореографические классы, студии звукозаписи. И сегодня мы шагаем в ногу с веком технологий. Прийти на «просто концерт» зрителю неинтересно. Поэтому мы предлагаем эксклюзивный, красиво упакованный, высококачественный продукт, давая больше трёхсот концертов в сезон.

А дети? У нас замечательные дети! Умные, трудолюбивые, надёжные, талантливые, скромные и яркие, иногда хулиганистые. У них свои ценности и свои авторитеты, а иногда и нет авторитетов.

Одно я знаю точно: с ними обязательно надо разговаривать – в любом возрасте, не жалея времени. Ими надо гордиться. В любом возрасте. Ещё – в них надо верить. Всегда.

Материал и фотографии предоставлены пресс-службой Свердловской государственной детской филармонии.

После премьеры мюзикла К. Брейтбурга «Парижские тайны».

ОРКЕСТР НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Руководители Оркестра народных инструментов Виктор и Лариса Волоховы уже много лет по струнке, по нотке без выходных и праздничных дней держат Оркестр-дом. В нём живут взрослые и дети – выпускники музыкальных школ и начинающие домристы-баянисты. Худрые педагоги и виртуозные музыканты, они исповедуют в своей работе стремление научить маленького чело-

века не только нотным знакам и умению обращаться со струнами и кнопками, но и – думать, понимать, слышать, чувствовать. Оркестр – это не только хорошо и правильно сыграть, это система взаимоотношений, которые слышны и видны в исполняемом произведении. «Сесть в оркестр – это не просто оказаться в компании тридцати-сорока музыкантов. Это умение концентри-

роваться, видеть и воспринимать руки дирижёра, ощущать свой инструмент как живой, понимать нотный материал, слышать, что вокруг происходит. Дети приходят в оркестр не просто поиграть на инструменте. Здесь у каждого – друзья-подружки, это «клуб по интересам». Многие приводят своих друзей – сначала как зрителей, а потом и в оркестранты», – говорит Виктор Волохов.

ДЖАЗ-ХОР

Джаз-хор, родившийся в последнее десятилетие XX века, каждый год отстаивает свою творческую непохожесть. Это очень сложно, потому что надо всё время придумывать то, что ещё никто не делал, надо постоянно чем-то удивлять.

Сезон от сезона нельзя жить на одном и том же, от Джаз-хора всё время ждут чего-то необычного. Репертуар давно уже стал мультижанровым, в концертах исполняют русскую и мировую классику, этнику, джаз, достойный звучания поп. Марина Макарова предлагает музыку в определённом смысле элитарную, редко звучащую, требующую интеллекта и исполнителя, и слушателя. «Надо быть образованным, начитанным, с хорошей памятью, аналитическими способностями, чтобы суметь понять и проникнуться тем, что исполняешь. Необходимо запоминать разные тексты, разные языки, разные манеры исполнения. Это всё проходит через мозг. Можно иметь не очень красивый тембр, не очень хорошую ин-

тонацию, но не иметь общего багажа знаний, эрудиции – нельзя. Пение в хоре без интеллекта невозможно», – убеждена

художественный руководитель Джаз-хора, заслуженный работник культуры Российской Федерации Марина Макарова.

КАПЕЛЛА МАЛЬЧИКОВ И ЮНОШЕЙ

Взросление – мужское и музыкальное – идёт в Капелле через верность традициям, невозможным без новаторства. Своего рода искусство – не столько убедить мальчика, что пение – это мужское дело, сколько удержать его в музыке, конкурируя со спортом и компьютером.

Сегодня в репертуаре Капеллы непросто для понимания духовная музыка, требующие определённой подготовки современные сочинения и есть «лёгкий» жанр – песни. Любовь, радость познания сложной музыки приходит довольно быстро. И часто мальчишки называют любимыми произведения из духовного репертуара. «Я готов дать шанс каждому, кто чувствует, что ему надо петь, кто хочет быть частью целого. Дети как будто бы хотят нагрузок, сложных задач, новаторственности. Они же мальчишки. Им хочется быть первыми, лучшими, а петь в хоре не так-то легко. Иногда чувствую себя скульптором, отсекающим лишнее, лучшая, но не по степени одарённости

или музыкальности, а исключительно по заинтересованности в общем деле. Некоторые не попадают на сцену, потому что им это не доставляет удовольствие. Есть очень одарённые дети, но они не используют свой

талант. Коллективу важны подчас неуверенные, «неправильные», но совершающие шаг в сторону нашего хорового братства», – говорит художественный руководитель Капеллы Фридрих Вейсгейм.

ТЕАТР МЮЗИКЛА

Театр мюзикла родился в декабре 2014-го года, открыв спектаклем на музыку Александра Пантыкина новую историю жизни и творчества Детской филармонии. Детский театр мюзикла – достаточно уникальное явление не только для Екатеринбурга, но и для всего Урала. Это содружество профессионалов и юных служителей Мельпомены, которые закрепляют теорию актёрского мастерства на практике, выходя со своими педагогами на одну сцену. Не менее важно, что дети играют для детей! В этом огромное воспитательное значение: раз сверстники на сцене совершают хорошие поступки, значит, дети в зале могут их примерить на себя.

В 2016-м году композитор и продюсер Ким Брейтбург вывел «детский» проект на «взрослый» уровень, благодаря чему стало возможным утверждать, что семь лет назад у нас родился настоящий театральный коллектив. После успеха «Дубровского», когда была отмечена работа и взрослых артистов, появилась профессиональная труппа.

Сегодня театр работает с полной репертуарной нагрузкой, есть спектакли, достойные участия в фестивалях и конкурсах разных уровней. В 2023-м году Театр мюзикла Детской филармонии стал членом Ассоциации Музыкальных театров России.

АНСАМБЛЬ ТАНЦА «УЛЫБКА»

Редкое событие самого высокого ранга в Екатеринбурге и области обходится без «Улыбки», которой по плечу программы и сцены любой сложности и размера. В разные годы с ансамблем работали знаковые хореографы России, восхищавшиеся готовностью к профессиональной работе юных танцовщиков. Кажется, что им подвластно всё – современная хореография и народный танец (русский, китайский, венгерский, грузинский, испанский), элементы классического балета и уличная субкультура. Красивые затяжные прыжки, точные трюки, мастерски сложные перестроения, рисунок танца и пластика – всё всегда на высшем уровне. Любая постановка – маленький законченный спектакль, в котором нет мелочей: филигранная выделка движений, артистичность, яркие стильные костюмы и солнечная энергетика, которую невозможно не почувствовать.

Сегодня в ансамбле занимается больше четырёхсот человек. На сцене – только самые артистичные и ... выносливые. «Я не тороплюсь выпускать детей на публику. Они должны понимать: чтобы на тебя смотрели зрители, ты должен потрудиться. Надо заслужить свой выход на сцену. За сценической лёгкостью и нежностью – огромный труд. Красота до-

стигается через боль, слёзы, через постоянное преломление себя. У наших хрупких девочек такой стержень внутри, такая сила воли, такой характер!.. Я отбираю детей по глазам. Вижу умный, пылкий взгляд маленького человека, разговариваю с ним и понимаю, что у него внутри что-то мыс-

лительное происходит. Это для меня самое главное. Артист зрителю должен быть интересен, а если внутри пусто, то ничего и не возникнет», – говорит художественный руководитель «Улыбки», заслуженный деятель искусств Российской Федерации Ольга Журавлёва.

