

музыкальный сет

ТОЧКА ВХОДА

ЛЮБОВЬ
С ПЕРВОГО
ЗВУКА

Сними
наушники!

12.02.21

СВЕРДЛОВСКАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

2021

Солисты Уральского молодёжного симфонического оркестра

в составе различных ансамблей:

Ольга Федотьева, Алина Платонова,
Юлия Полянскова, Евгений Слипаков,
Леонид Орлов (скрипка)
Дарья Баранова, Даниил Смирнов (альт)
Ольга Калашникова, Анна Борисова,
Евгения Катаева, Елизавета Латкина,
Екатерина Ольховая, Антон Ткаченко,
Анастасия Чернухина, Мария Храмцова (виолончель)
Маргарита Шубина, Мария Калугина (флейта)
Наталья Зеленина (гобой)
Борис Жвакин, Жанарс Рахаев, Ксения Токарева,
Егор Чащихин (кларнет)
Илья Краюхин (фагот)
Радик Надыров, Андрей Топоров (валторна)
Михаил Шестоперов, Александр Дибаяев (труба)
Иван Борисевич, Андрей Горяев, Глеб Жуков,
Евгений Шилков (тромбон)
Михаил Гагарин (туба)
Тамерлан Байтокин (литавры)
Николай Хмелевский (малый барабан)
Владислав Черкашин, Дмитрий Соколов (ксилофон)
Павел Стратулат (вибрафон)
Вера Муравьева (клавесин, фортепиано)
Вероника Лемищенко (арфа)

Струнный оркестр Уральского молодёжного симфонического оркестра

Дирижёр – **Владимир Пискунов**

Иоганн Пахельбель (1653–1706)

Канон ре мажор для 3 скрипок и basso continuo,
PWC 37 (ок. 1680)

В переложении для струнного квартета

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750)

«Badinerie» («**Шутка**») из Сюиты № 2 для оркестра
си минор, BWV 1067 (1738)

В переложении для флейты, 2 скрипок, альты и клавесина

Никколо Паганини (1782–1840)

Каприс № 24 ля минор для скрипки соло,
ор. 1 (1805)

В переложении для 2 кларнетов Е. Левитаса

Эдвард Григ (1843–1907)

«**В пещере горного короля**» из Сюиты № 1
«Пер Гюнт» для оркестра, ор. 46 (1888)

В переложении для квартета кларнетов

Анатолий Лядов (1855–1914)

Фрагменты из цикла «Восемь русских народных
песен» для оркестра, ор. 58 (1905)

*В переложении для квинтета деревянных духовых
инструментов*

«Коляда-Маледа»

Колыбельная

Хороводная

Джакомо Пуччини (1858–1924)

Ария Калафа «**Nessun dorma**» («Пусть никто не спит»)
из III действия оперы «Турандот», SC 91 (1921)

В переложении для брасс-квинтета

Ирвинг Берлин (1888–1989)

Песня «**Puttin' On the Ritz**» (1929)

В переложении для брасс-квинтета

Владимир Дашкевич (р. 1934)

Увертюра из кинофильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979)

В переложении для квартета тромбонов

Пётр Чайковский

Фрагменты Сюиты из балета «Щелкунчик»,
ор. 71а (1892)

В переложении для квартета тромбонов

Марш

Арабский танец («Кофе»)

Китайский танец («Чай»)

Трепак (Русский танец)

Арам Хачатурян (1903–1978)

Танец с саблями из балета «Гаянэ» (1942)

*В переложении для 2 ксилофонов, вибратона,
малого барабана, литавр и фортепиано*

Эйтор Вила-Лобос (1887–1959)

Интродукция (Эмболада) из сюиты «Бразильская
бахиана» № 1 для ансамбля виолончелей,
W246 (1936-1938)

Камиль Сен-Санс (1835–1921)

«**Лебедь**» из зоологической фантазии

«Карнавал животных» (1886)

*В переложении для виолончели, арфы
и струнного оркестра*

Антонио Вивальди (1678–1741)

Третья часть «**Гроза**» Концерта «Лето» соль минор
из цикла «Времена года» для скрипки, струнных
и basso continuo, RV 315 (1725)

Астор Пьяццолла (1921–1992)

«**Libertango**» («Танго свободы») (1974)

В переложении для струнного оркестра

Концерт ведёт Юлия Цвиль

Концерт без антракта

В программе возможны изменения

В программе «Любовь с первого звука» собраны произведения, занимающие топовые места в рейтинге самой узнаваемой классики. Эта музыка звучит в саундтреках кинофильмов, в компьютерных играх и рекламных роликах, она обрела десятки кавер-версий, рок-, эстрадных и джазовых обработок, востребована в фигурном катании и художественной гимнастике. «Слушателю предлагается пройти сквозь Время, – комментирует дирижёр Владимир Пискунов, – попробовать на слух великую музыку, написанную в разные эпохи, услышать её в необычном звучании».

Музыка, в особенности классическая, – прекрасный проводник в разные сферы познаний. Хотите узнать основы латыни? Запоминайте! В зависимости от количества исполнителей (от двух и более) музыкальный ансамбль зовётся согласно латинским числам: *дуэт, трио, квартет, квинтет, секстет, септет, октет, нонет, децимет...*

Идеальный пример – классический *струнный квартет*, который деликатно пригласит вас в возвышенный Мир музыки, исполнив **«Канон ре мажор» Иоганна Пахельбеля**. Он был создан композитором в конце XVII века по случаю женитьбы друга – Иоганна Кристофа Баха, старшего брата Иоганна Себастьяна. Помимо красоты звучания, сочинение отмечено и красотой строения: в басу 28 раз повторяется одна и та же формула, а верхние голоса нанизывают на неё свои поочерёдные, в виде «лесенки», вступления (это и называется в музыке *канон*).

Известная компания Nokia взяла на вооружение барочную музыку и сделала одним из своих рингтонов **«Шутку» Иоганна Себастьяна Баха**. Названная автором по-французски – «*Badinerie*», – эта пьеса отразила стремление немецких музыкантов XVIII века включать в свои сюиты французские танцы. Изящный характер «Шутка» приобрела благодаря быстрому темпу и воздушному тембру флейты.

Виртуозностью может похвастаться и другой духовой инструмент – кларнет. Ему вполне «по зубам» **24-й каприс Никколо Паганини**. Название пьесы происходит от итальянского «*capriccio*», что означает «прихоть, каприз». О каприсах Паганини ходили легенды ещё при жизни скрипача, игру которого сравнивали с демоническим мастерством. Стендаль писал, что «эти капрички более трудны, чем всякий концерт», играя их, Паганини «находится в ударе».

Музыка даёт возможность путешествовать по виртуальным мирам без специальных шлемов, мониторов и киберпространств! Наше воображение само достраивает те образы, на которые «намекают» звуки.

Вводя в Мир сказки и фантастики, пьеса **Эдварда Грига «В пещере горного короля»** говорит с нами на двух языках. На языке драмы Генрика Ибсена «Пер Гюнт» она иллюстрирует негодующее шествие злой нечисти: ведьм, троллей, кобольдов и леших. Пер Гюнт соблазнил дочь короля троллей, и теперь свита требует расправы над юношей. На языке музыки она подвергается *крещендо* – неумолимому нарастанию динамики, а также ускорению темпа до бурного *престиссимо*. Пляска горных чудовищ, их неслаженный галдёж подобны надвигающемуся урагану.

Мир русского фольклора предстаёт в музыке **Анатолия Лядова**. Каждое лето композитор проводил на даче в деревне Пологиновка, общался с крестьянами, косил траву, записывал народные песни. В своём цикле «Восемь русских народных песен» он запечатлел и рождественские обряды («*Коляда-Маледа*»), и образ нежной материнской любви («*Колыбельная*»), и картину праздничных гуляний («*Хороводная*»).

С помощью звуков можно посетить экзотические страны. Старт даст *брасс-квинтет* – ансамбль из пяти исполнителей на медных духовых инструментах (от англ. *brass* – медь).

Ария принца Калафа **«Nessun dorma!»** из оперы **Джакомо Пуччини «Турандот»** – прекраснейшая жемчужина тенорового репертуара. Несмотря на то, что действие оперы происходит в сказочном Пекине, композитор говорит в ней на своём родном музыкальном языке – языке захватывающих итальянских

мелодий. Красота, которая в них царит, нередко связана с чувством любви, обуревающим персонажей. Вот и Калаф по сюжету оперы Пуччини уже совсем скоро завоюет сердце неприступной Турандот.

Америка чаще всего ассоциируется у слушателей с джазовой музыкой, которая родилась в афроамериканской среде на юге страны, в Новом Орлеане, а потом завоевала весь мир и легко проникла на киноэкраны. Композиция **«Puttin' On the Ritz»**, прозвучавшая в 1930 году в одноимённом фильме, вскоре стала неофициальным гимном Голливуда и популярным джазовым стандартом. Её автор, композитор **Ирвинг Берлин**, даже не мог предположить, что эта лёгкая танцевальная мелодия с необычным ритмом спустя полвека войдёт в репертуар Робби Уильямса и попадёт в популярные сериалы, такие как британские «Дживс и Вустер» и «Доктор Кто», российские «Кухня» и «Отель Элеон».

Восток всегда привлекал русских композиторов. Национальные зарисовки из балета **«Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского** поражают ленивотомным характером в Арабском танце («Кофе»), тонкой стилизацией угловатых «кукольных» движений в Китайском танце («Чай»).

Добро пожаловать в мир кино! Громкоголосому квартету *тромбонов* достался «лакомый кусочек» программы – **Увертюра из киноэпопеи о Шерлоке Холмсе**, снятой в 1980-х годах. Добиваясь появления подходящего саундтрека, режиссёр просил **Владимира Дашкевича** послушать музыкальную заставку к одной из передач на радио BBC. Композитор с юмором вспоминал, что каждую неделю забывал включить эту передачу: «И вот, в очередной раз услышав в голосе Игоря Масленникова металлические нотки, я поднёс к роялю телефон и сыграл первое, что пришло в голову. И неожиданно услышал: “Володя, возьмите карандаш и немедленно запишите”. Я записал, радуясь, что буря прошла». В этой теме слышны и английский дух, и джентльменский кодекс, и триумф дедуктивного метода, и лёгкий шарж. Заметьте: в отличие от более поздних экранизаций «Шерлока», весь саундтрек Дашкевича написан «постарому» – в ручном режиме, когда композитор сам сочиняет и сам оркеструет.

Группа ударных – самая «разношёрстная» в оркестре и самая «горячая». Под стать ей – **Танец с саблями» Арама Хачатуряна**, в котором колорит армянской музыки украшен джазовыми элементами. Сам композитор называл танец «непокорным и шумливым дитём», которое «расталкивает локтями остальные мои произведения». Ещё бы, ведь сочинение приобрело такую известность, что за рубежом Хачатуряна называли не иначе как «мистер “Танец с саблями”». Известно, что он написал эту музыку в Перми, куда с началом Великой Отечественной войны был отправлен в эвакуацию, и всего за 11 часов, накануне премьеры балета «Гаянэ».

Основоположник бразильской музыки **Эйтор Вила-Лобос** мечтал познакомить свою страну с творчеством Иоганна Себастьяна Баха, перед гением которого преклонялся. Для этого он даже создал оркестр, который гастролировал по Бразилии

и исполнял классическую музыку. Другую мечту – соединить классику и бразильский фольклор – он воплотил в своих «Бразильских бахианах». Несмотря на название, в них нет стилизации музыки Баха, но есть сочетание народных напевов родной страны с приёмами европейской музыки. Первая из «бахиан», написанная для *октета виолончелей*, начинается с бразильского жанра «эмболада».

Наконец, в действие вступает *струнный оркестр*. С его помощью солирующая виолончель ведёт нас в Мир красоты, неподвластной времени. Пьеса **Камиля Сен-Санса «Лебедь»** – признанный лирический шедевр. Всемирной известности она обязана хореографической миниатюре Михаила Фокина, созданной в 1907 году для балерины Анны Павловой и ставшей олицетворением всего балетного искусства.

Вот уж кому прекрасно давалось любое виртуальное путешествие с помощью музыки, так это **Антонио Вивальди**. В финальной части своего концерта «Лето» он живописал яростную симфонию «Грозы»: шум тугих дождевых струй, низвергающихся с неба, завывания ветра, ослепительные зигзаги молний. Поистине: Вивальди видел через музыку.

«Если поэт, то Пушкин, если Буэнос-Айрес, то Борхес, если танго, то **Пьяцолла**», – писала журналист К. Рождественская. «Великий Астор», помимо сочинений также известный как виртуоз игры на бандонеоне, в корне перевернул представления о традиционном танго, обогатив его элементами джаза и классической музыки. В названии своего «**Либертанго**» он к обозначению жанра добавил слово «свобода» (*libertad* по-испански). Это приглашение не только в Мир танца, но и в Мир горячих чувств, которые не выставлены напоказ, но угадываются как скрытая страсть.

Наша остановка пришлась на струнный оркестр, а впереди – встреча с большим, «стоголовым» *симфоническим оркестром*. «Любовь с первого звука – 2» – 29 апреля продолжение следует!

KASPERSKY Lab

Понравился концерт?
Поделитесь впечатлениями в социальных сетях:

Не забудьте подписаться на нашу рассылку,
чтобы всегда быть в курсе важных событий!

[ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ](#)

[Ждем вас на других концертах филармонии!](#)

sgaf.ru

Без возрастных ограничений