

Розділ 1

Актуальна класика

УДК 78.071.2 : 784

Людмила Цуркан

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И ВОКАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ ВОКАЛИСТОВ

Цель данной работы – анализ деятельности международных конкурсов вокалистов, включающий личный опыт исполнительской и педагогической работы автора, в частности, в жюри различных музыкальных форумов. Основные *аспекты и направления* исследования:

- панорамный обзор значимых международных певческих конкурсов;
- экскурс в творчество отдельных выдающихся певцов, работающих в жюри международных конкурсов вокалистов;
- преемственность исполнительских традиций, заложенных певцами-музыкантами старшего поколения, передача их наследия творческой молодежи – участникам конкурсов;
- художественная атмосфера международных творческих состязаний как источник, позволяющий получить эстетические ориентиры для дальнейшего совершенствования мастерства;
- музыкально-художественные и вокально-технические проблемы подготовки к конкурсам;
- значение конкурсов для оберегания классического музыкального наследия, духовной культуры человечества.

Важнейшая проблема современной академической музыкальной культуры, в частности, вокального искусства – сохранение и обере-

гание художественной атмосферы, высокой этики творческих и человеческих отношений, составляющих специфику этих областей профессиональной деятельности. Многочисленные творческие соревнования музыкантов – пианистов, скрипачей, виолончелистов, вокалистов – помогают классическому искусству, его духовности противостоять так называемой «массовой культуре» в её зачастую антихудожественных проявлениях.

Международные конкурсы вокалистов можно условно подразделить на категории.

• Конкурсы, *посвящённые музыкальному наследию гениальных композиторов*, среди них:

- «Вердиевские голоса» – Буссето;
- конкурсы имени Роберта Шумана – Цвиккау;
- имени Антонина Дворжака – Карловы Вары;
- конкурсы имени П. И. Чайковского – Москва;
- имени С. В. Рахманинова – Москва;
- имени М. И. Глинки – Москва и другие города;
- имени Георгия Свиридова – Курск;
- имени Николая Лысенко – Киев.

Возвышенная деловая атмосфера этих конкурсов, их интернациональный характер, ответственная подготовка к ним, глубокое изучение музыки великих композиторов конкурсантами, а затем – широкой аудиторией слушателей – приближают классическое искусство к реалиям современной жизни. По определению гениального Д. Д. Шостаковича, «главным объектом искусства по-прежнему остается человек, его духовный мир, идеи, мечты, стремления. Поиск художника в этом направлении не имеет пределов. Художник может показать миллионам людей то, что делается в душе одного человека, и одному человеку открыть то, чем наполнена душа всего человечества. Для искусства это равные величины» [8, с. 10].

• Авторитетно утвердились конкурсы *памяти великих певцов* и конкурсы, *организованные выдающимися современными певцами*, среди них:

- имени Марии Каллас – Афины;
- имени Франсиско Виньяса – Барселона;
- имени Розы Понсель – Нью-Йорк;

- имени Этторе Бастианини – Сиена;
- имени Пласидо Доминго – разные страны и города;
- имени Елены Образцовой – Петербург;
- имени Ирины Богачёвой – Петербург, Москва;
- имени Зары Долухановой – Калининград;
- имени Бориса Гмыри – Киев;
- имени Фёдора Шаляпина – Казань;
- имени Антонины Неждановой – Одесса;
- имени Анатолия Соловьяненко – Донецк;
- имени Ивана Алчевского – Харьков.

- Кроме значимых, известных международных конкурсов, чрезвычайно сложных по программам, охватывающим три тура, проводятся многочисленные *конкурсы-фестивали* в больших и малых городах, которые предполагают участие и *начинающих музыкантов* разных специальностей, включая «академический вокал». Эти в меру сложные соревнования способствуют музыкальному и культурному развитию юношества.

Судьба подарила мне незабываемые встречи в творчестве и в жизни с выдающимися певцами-музыкантами, истинными творцами. На сцене Одесского и Харьковского оперных театров в гастрольных спектаклях моими партнерами были несравненные Ирина Архипова, Елена Образцова, Зинаида Палли, Елена Черней, Владимир Атлантов, Зураб Анджапаридзе, Димитр Узунов, Зиновий Бабий, Юрий Мазурок, Артур Эйзен, Александр Огневцев... В последующие годы для меня было большой честью работать в жюри международных конкурсов вокалистов – имени С. В. Рахманинова (Москва, 1997), имени М. И. Глинки (Самара, 1997; Астрахань, 2003), имени Зары Долухановой (Калининград, 2004, 2006, 2010), имени Анатолия Соловьяненко (Донецк, 2006, 2008, 2011, 2013), имени Георгия Свиридова (Курск, 2011), имени Ивана Алчевского (Харьков, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013).

Среди членов жюри – почитаемые мастера вокального искусства, мудрые, доброжелательные судьи исполнения конкурсной программы: Ирина Архипова, Мария Биешу, Белла Руденко, Зоя Христинич, Мария Фолтан, Евгения Гороховская, Надежда Юренева, Тамара Новиченко, Галина Поливанова, Иван Петров, Юрий Мазурок,

Мати Пальм, Александр Ведерников, Валерий Алиев, Петр Скусниченко, Владислав Пьявко... О каждой легендарной личности можно писать с восхищением большие статьи... В рамках данной работы хочется подчеркнуть, что все члены жюри в прошлом были победителями различных творческих состязаний!

Великая Ирина Архипова – обладатель 1-й премии и золотой медали Международного конкурса вокалистов в Варшаве (1955). На сценах мира она спела более 40 партий, в частности – в спектаклях М. Мусоргского «Хованщина» и «Борис Годунов» в La Scala. С её участием записаны 20 опер, 15 крупнейших ораториальных произведений, около 30 сольных программ. Записи Ирины Архиповой удостоены международных наград: Гран-при во Франции, Японии, США. Народная артистка СССР, лауреат Государственных премий, Герой Социалистического труда, профессор Московской консерватории, Ирина Архипова – художник и гражданин, чья деятельная позиция способствовала открытию при знаменитой La Scala Центра усовершенствования для молодых советских вокалистов! Среди многочисленных почётных званий певицы – кавалер ордена Святой равноапостольной княгини Ольги II степени; кавалер ордена преподобного Сергия Радонежского, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Велика заслуга И. К. Архиповой как бесменного руководителя жюри Всесоюзных (затем Международных) конкурсов им. М. И. Глинки; жюри нескольких Международных конкурсов – имени П. И. Чайковского (председатель жюри в номинации «сольное пение»); в работе жюри конкурсов имени Марии Каллас, имени Розы Понсель, имени Марио дель Монако, имени Франсиско Виньяса.

Ирина Константиновна руководила жюри II Международного конкурса имени С. В. Рахманинова (сольное пение), проходившего 20 августа – 4 сентября 1997 г. в Москве и пригласила меня в жюри от Украины. В приветствии участникам конкурса Патриарх Московский и Всея Руси Алексей писал: «Дорогие братья и сестры! Отраднo, что, празднуя 850-летие своего бытия, юбилейная гостеприимная Москва вновь собирает выдающихся исполнителей мира для участия в настоящем музыкальном празднике... Приветствуя всех вас..., выражаю надежду, что конкурс станет значительным явлением в духовной жизни

преображающегося ныне Отечества нашего! Божие благословение да сопутствует всем вам в вашем благородном служении высокому искусству!» [3, с. 3]. Этот незабываемый конкурс воистину стал праздником музыки Сергея Рахманинова! Два его тура проходили в Московской консерватории: конкурсанты исполняли по восемь романсов С. В. Рахманинова, арию В. А. Моцарта, вокальные циклы по собственному выбору. Прошедшие на третий тур участники пели в Большом театре России две арии с оркестром, одна из них – из опер С. В. Рахманинова.

Творческой радостью для членов жюри – именитых певцов и педагогов – было открытие новых самобытных талантов, прежде всего, обладателей яркой индивидуальности. Победители конкурса – Аскар Абдразаков, Дмитрий Степанович, Юлия Замятина, Роман Муравицкий, Михаил Гужов – демонстрировали прекрасно звучащие голоса; энергичный, полётный, свободный и собранный звук как результат органичной работы всех составляющих голосового аппарата; владение певческим дыханием; выразительное слово и, самое главное – техника вокала имела эстетическое начало, была подчинена художественным принципам, исполнительскому творчеству, интересной интерпретации музыкальных произведений.

Явлением в музыкальной жизни были Всесоюзные (затем Международные) конкурсы вокалистов имени М. И. Глинки. Начиная с IV конкурса (1968 г., Киев), на протяжении 40 лет бессменным председателем жюри была И. К. Архипова, которая в интервью отметила: «На Четвертом конкурсе имени М. И. Глинки было много красивых голосов. А премировали только певцов. Ведь для формирования певца одного голоса мало – необходимы музыкальность, хорошая вокальная подготовка, профессиональная выносливость, артистичность, и, конечно, индивидуальная интерпретация исполняемого произведения» [2, с. 31]. Примечательно, что на IV конкурсе Первой премии была удостоена студентка V курса Харьковского института искусств Гизелла Ципола (класс доцента Т. Я. Веске – в будущем профессора, основательницы Харьковской вокальной школы). Отметим, что лауреаты конкурса имени М. И. Глинки получали эстетические ориентиры для дальнейшего совершенствования своего мастерства; об этом они писали сами – Ольга Бородина, Дмитрий Хворостовский, Мария Гулегина, Анатолий Кочерга, Иван Пономаренко, Олег Кулько... [2].

С V конкурса имени М. И. Глинки (Вильнюс, 1971) творческое состязание вокалистов проходило в оперно-концертном и камерном разделах. В сложном тонком жанре камерного пения среди лауреатов были Алибек Днишев, Наталия Герасимова, Валерий Алиев – ныне выдающиеся мастера концертно-камерного пения. Эталоном для молодых певцов была несравненная Зара Долуханова – взыскательный, доброжелательный член жюри – воистину явление огромной значимости в исполнительском искусстве! Виртуозное владение редкой красоты тёплым голосом, безупречная музыкальность и художественный вкус, благородная манера исполнения, гигантский репертуар позволили народной артистке России, лауреату Государственной премии Заре Долухановой войти в число величайших звёзд бельканто.

Достойным её преемником в камерном исполнительстве явился народный артист России Валерий Алиев – лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, затем – член жюри международных конкурсов вокалистов, автор и исполнитель «Антологии мирового романса», включающей 40 концертных программ романсов композиторов 25 стран мира (свыше 1000 романсов). По его инициативе был организован Международный конкурс камерного пения «Янтарный соловей» (Калининград), начиная с восьмого проведения удостоенный имени Зары Долухановой.

По приглашению Валерия Алиева как президента конкурса «Янтарный соловей» я работала в его жюри в 2004, 2006, 2010 гг., проводила мастер-классы в Калининградском музыкальном колледже. Хочется вспомнить слова Зары Долухановой: «Это – единственный в нашей стране конкурс, где максимально полно раскрывается вся богатейшая палитра камерного репертуара; он является настоящей творческой лабораторией как для профессионалов, так и для молодых певцов, ещё только приобщающихся к этому замечательному и труднейшему вокальному жанру. Здесь можно реально оценить свои силы и возможности, услышать огромное количество неизвестных произведений, посетить мастер-классы ведущих профессоров из разных стран» [1, с. 100–101].

Ярчайшей вехой в музыкальной жизни последних десятилетий стали Международные конкурсы имени П. И. Чайковского, с 1958 г. проводившиеся в Москве. С 1966 г. этот конкурс утвердился как

грандиозное международное соревнование по четырём специальностям: фортепиано, скрипка, виолончель, вокал. Высокое и прекрасное искусство, представляемое на этих конкурсах, служит благородной цели единения людей, укрепления культурных связей между народами мира. Многие конкурсы охватывали свыше 500 конкурсантов из 50 стран! Особую праздничную атмосферу конкурсу придают московская публика, доброжелательная и взыскательная, а также многочисленные гости из разных городов и стран. Мне посчастливилось быть приглашённой гостьей на IX (1990 г.), XI (1998 г.), XII (2002 г.) Международных конкурсах имени П. И. Чайковского. Конкурсы демонстрировали сложнейшую разнообразнейшую программу, включавшую произведения разных эпох и стилей, интересную панораму исполнительских школ, и, конечно, доминанту – музыку гениального российского композитора! Огромный авторитет этого международного музыкального форума стал для многих талантливых вокалистов триумфальным началом яркого творческого пути.

Среди лауреатов I премии и обладателей золотой медали конкурса – всемирно известные сегодня певцы: Владимир Атлантов, Елена Образцова, Тамара Синявская, Джейн Марш, Евгений Нестеренко, Николай Огренич, Людмила Шемчук, Иван Пономаренко, Дебора Вайт, Михаил Казаков...

Замечательно, что великие певцы-музыканты поддерживают молодые дарования, возглавляя жюри престижных конкурсов. Так, на XIII Международном конкурсе имени П. И. Чайковского (2008) в жюри председательствовал именитый бас, народный артист СССР, лауреат Государственных премий, профессор Московской и Венской консерваторий Евгений Нестеренко. Он отметил незаурядный талант моего воспитанника Максима Пастера, получившего звание лауреата III премии и бронзовую медаль, а также грант имени М. Л. Ростроповича, приз Ассоциации лауреатов Международных конкурсов имени П. И. Чайковского за лучшее исполнение произведения композитора, приз Фонда И. С. Козловского (лучшему тенору).

К этому времени М. Пастер имел опыт значительных побед на сложных международных конкурсах вокалистов: 2000 г. – Международный конкурс имени А. Дворжака (Карловы Вары) – II премия в оперном и камерном разделах; 2002 г. – Международный конкурс

имени А. Соловьяненко – «Гран-при»; 2002 г. – Международный конкурс камерного пения «Янтарный соловей» – I премия (класс камерного пения доцента Д. А. Гендельман); 2004 г. – Международный конкурс имени Б. Гмыри – «Гран-при». С 2003 г. М. Пастер является ведущим солистом Большого театра России, участником проекта «Тенора России», гастролирует в странах Европы. Максим Пастер – чрезвычайно одарённый музыкант, яркая творческая личность, не случайно его обучение проходило по «индивидуальному плану», и ранние конкурсы не мешали развитию его таланта, а, наоборот, всплески вдохновения помогали решению высоких художественных задач [7, DVD № 8].

На IV Международном конкурсе имени Елены Образцовой (2005, Санкт-Петербург) моя выпускница Оксана Крамарева стала обладательницей I премии. Замечательно, что всемирно известная Елена Образцова пригласила затем Оксану Крамареву в Петербургский Михайловский оперный театр на партию Лизы в опере Чайковского «Пиковая дама», где сама исполнила партию Графини. По рекомендации Елены Образцовой состоялся сольный концерт Оксаны Крамаревой в Петербургской филармонии, в Большом зале имени Д. Д. Шостаковича (партия фортепиано – профессор Евгения Никитская).

В книге «Елена Образцова: голос и судьба» Алексей Парин пишет: «... Крамарева не просто поёт, но входит в музыку всем существом, отвечает чувствами на каждую ноту. Романс “Уж ты, нива моя” превращается в страстную исповедь, которую страдающая девушка поёт на предельном напряжении. И “Отрывок из Мюссе”, к диким перебросам энергии которого нас приучила Образцова, Крамарева поёт по-своему и вполне убеждает сверхвыразительностью... Она берёт именно проникновением в дух музыки...» [6, с. 5].

В широкой панораме конкурсов вокалистов особое место занимают Международные конкурсы оперных певцов имени Пласидо Доминго «Operalia», которые проводятся в разных странах. В 2009 г. этот конкурс проходил в Квебеке (Канада). За дирижёрским пультом – удивительный, всегда покоряющий Пласидо Доминго! На этом сложнейшем интернациональном музыкальном соревновании Оксана Крамарева была удостоена II премии и «Приза зрительских симпатий» [7, DVD № 9]. В этом же году её пригласили в оперный театр

г. Квебека для исполнения заглавной партии в опере «Аида» Верди. С 2005 г. она является ведущей солисткой Национальной оперы Украины (Киев), гастролирует в России, Испании, Италии, Германии, Канаде, Японии; нередко приезжает в Харьков на концерты, спектакли. Её постоянная жажда поиска, желание шлифовать свой голос – залог совершенствования.

Выпускница Ольга Журавель была удостоена звания лауреата в 4-х конкурсах в Италии (2003, 2004 гг.). Чрезвычайно музыкальная певица, очень целеустремлённая, неутомимая труженица. Сейчас она поёт во многих оперных театрах Италии и Европы, в 2006 г. была приглашена на фестиваль оперного искусства в Sferisterio – второй по значению в Италии открытый театр после Arena di Verona – на постановку оперы «Турандот» Пуччини в заглавной партии.

На значимых конкурсах раскрывалось искреннее, эмоционально-проникновенное дарование молодого баса Сергея Замыцкого, ныне солиста Харьковского академического театра оперы и балета: 2005, 2006 гг. – Международные конкурсы «Алчевский-дебют», имени Анатолия Соловьяненко – I премии; 2008, 2010 гг. – конкурсы камерного пения «Янтарный соловей», памяти Антонины Неждановой (классы профессоров Цуркан Л. Г., Гендельман Д. А.) – II премии.

Мои воспитанники 48 раз получали звания лауреатов на международных и национальных конкурсах вокалистов. Одним из первых был Валерий Попов – прекрасный лирико-драматический тенор с искренней эмоциональной отдачей, лауреат международного конкурса «Бельведер» (Вена, 1991), солист оперных театров Праги, Брно.

Жанна Нименская, солистка Харьковского академического театра оперы и балета – меццо-сопрано красивого тёплого тембра, музыкальная, выразительная – лауреат Международных конкурсов имени Ивана Паторжинского, имени Николая Лысенко, имени Ивана Алчевского, дипломант конкурса имени Франсиско Виньяса (Барселона, 2001).

Заслуженные артисты Украины Ольга Чубарева, Марина Чиженко, Сергей Гомон были лауреатами Всеукраинских конкурсов; ныне они успешно работают в Национальной филармонии (Киев), Харьковской областной филармонии, Днепропетровском театре оперы и балета.

В панораме разнообразных конкурсов можно отметить два музыкальных состязания, проводимых исключительно для талантливой вузовской молодёжи: Международный конкурс молодых вокалистов имени Анатолия Соловьяненко (Донецк) и Международный конкурс имени Ивана Алчевского «Алчевский-дебют» (Харьков). Конкурс в Донецке приглашает одарённых студентов IV–V курсов; в его жюри – известные профессора, заведующие кафедрами академического пения музыкальных вузов Украины. На заседаниях жюри, пресс-конференциях обсуждаются направления музыкального образования, пути развития вокального искусства, единой украинской вокальной школы. Лауреаты семи конкурсов «Алчевский-дебют» (с 2001 г.), одарённые студенты, совершив «дебют» в своём творческом становлении, сейчас успешно работают в оперных театрах и филармониях Украины, России, Эстонии, Китая. Бессменный председатель жюри этих конкурсов – народный артист СССР, народный артист Эстонии, профессор Таллинской музыкальной академии Мати Пальм – великолепный бас, несущий высочайшую культуру исполнения, интеллект – чутко относился к каждому одарённому певцу, блестяще проводил мастер-классы.

Из краткого обзора отдельных международных конкурсов вокалистов можно сделать следующие **выводы**.

– Конкурсы оберегают классическое музыкальное наследие, способствуют культурному развитию исполнителей и слушателей.

– При подготовке к конкурсам расширяется область музыкально-художественных задач, стоящих перед молодыми певцами, включая сферы эстетического вкуса, художественного мышления, эмоциональной памяти, творческой воли.

– В успешном развитии певца огромную роль играют личные черты – интеллигентность, вокальная цепкость, музыкальность, целеустремленность и трудолюбие. «Меня довольно часто спрашивают: что вы вкладываете в понятие “талант”? – пишет И. К. Архипова. – Могу ответить: талант – это желание трудиться. Это жажда трудиться. Иногда до самоистязания...» [5, с. 128].

– Существует проблема участия в конкурсах студентов младших курсов. Интенсивная подготовка к конкурсам мешает постепенному вокально-техническому и музыкально-художественному развитию, овладению значительным репертуаром. Доктор искусствоведе-

ния Л. Б. Дмитриев после бесед с выдающимися солистами театра «Ла Скала» приходит к выводу: «Овладение вокальной техникой требует длительного времени, большой постепенности, труда, выдержки, терпения. Голос растёт и развивается медленно в результате правильных, систематических занятий» [4, с. 160].

– Нередко одарённые студенты не имеют возможности реализовать свои способности из-за финансовых трудностей, поскольку проблема финансирования и конкурсов, и их участников решается практически за счёт спонсоров.

– В противостоянии «массовой культуре» поднятию духовного уровня молодёжи в значительной мере помогали бы программы, посвящённые классической музыке, культурной жизни. Так, первые международные конкурсы имени П. И. Чайковского еженедельно транслировались по теле-радио коммуникациям...

– Конкурсы помогают решать проблему высокой исполнительской вокальной культуры, пропаганды музыки гениальных композиторов разных стран и времён; одаривают чудом познания Музыки!

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Алиев В. С. *Лифт моей жизни [Текст] / В. С. Алиев. — М. : Композитор, 2011. — 255 с.*
2. *Всесоюзный конкурс вокалистов имени М. И. Глинки [Текст] : история проведения и результаты I–XIII конкурсов; составы жюри; лауреаты, дипломанты, призеры : [сб.] / Всесоюз. муз. об-во ; вступ. ст., сост. и ред. В. И. Зарубина. — М. : Сов. композитор, 1991. — 176 с.*
3. *Второй международный конкурс имени С. В. Рахманинова [Текст] : [буклет]. — М., 1997. — 50 с.*
4. *Дмитриев Л. Б. Солисты театра Ла Скала о вокальном искусстве. Диалоги о технике пения [Текст] / Л. Б. Дмитриев. — М. : ЗАО «Московские учебники – Си Ди Пресс», 2002. — 188 с.*
5. *Ореханова Г. А. Богиня искусств Ирина Архипова [Текст] / Г. А. Ореханова. — М. : ОЛМА-пресс, 2003. — 287 с.*
6. *Парин А. В. Елена Образцова: голос и судьба [Текст] / А. В. Парин. — М. : АГРАФ, 2009. — 366 с.*
7. *Цуркан Л. Г. Вокальна школа Людмили Цуркан, заслуженого діяча мистецтв України, професора Харківського державного університету мис-*

тецтва ім. І. П. Котляревського [Текст+DVD] : [відеопосібник з коментарем] / Л. Г. Цуркан. — Харків : ХНУМ, 2009. — 22 с., [комплект DVD].

8. *Шостакович Д. Д. Музыка и время. Заметки композитора [Текст] / Д. Д. Шостакович // Музыка и современность : [сб. ст.]. — М. : Музыка, 1976. — Вып. 10. — С. 5–16.*

УДК 78.03 : 784 (477)

Владимир Северин

ЛЮДМИЛА ЦУРКАН: ШТРИХИ К ТВОРЧЕСКОМУ ПОРТРЕТУ

На свете есть удивительные люди, личность которых так значительна, что с первого же взгляда производит глубочайшее впечатление, усиливающееся с каждой последующей встречей. Общение с ними – счастливая привилегия в жизни. Они талантливо проявляют себя во многих сферах искусства, культуры, человеческих отношений. Любое сообщество имеет своих лидеров, вырабатывает тот тип идеального человека, которому хочется верить, подражать, восхищаться им, учиться у него. Важными позитивными качествами всегда признавалась культура человека, образованность, высочайший профессионализм и нравственные достоинства. Одно из самых ценных человеческих качеств – индивидуальность.

Данная работа посвящается талантливой оперной певице, известному педагогу – заслуженному деятелю искусств Украины, профессору Людмиле Георгиевне Цуркан – моему Учителю и Другу.

Творческая жизнь человека – это не отдельные события, связанные в определённую последовательность, а своеобразное биографическое целое. В кратком обзоре многолетнего творческого пути Л. Г. Цуркан хотелось бы коснуться таких аспектов:

- значение яркого личностного начала для певца-музыканта, педагога-художника;
- созвучие Одесской и Харьковской вокальных школ как единой национальной школы;
- преемственность традиций.