Самарские имена в культуре России

Фролова Татьяна Николаевна,

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДШИ №15» г.о.Самара

Дирижер Геннадий Проваторов занимает особое место в истории культуры нашего города, поэтому мне очень захотелось вспомнить этого выдающегося музыканта и в памяти замелькали годы учебы в музыкальной школе, музыкальном училище и на музыкально-педагогическом факультете педагогического института, это время совпало с деятельностью и работой Геннадия Проваторова (1971–1981г.г.) главным дирижером симфонического оркестра Куйбышевской филармонии.

.....Перед глазами афиши симфонических концертов, на которых крупными буквами: Главный дирижер - Геннадий Проваторов.

Учебу в музыкальной школе сопровождали симфонические утренники, которых с нетерпением ждали, в музыкальном училище — уставшие, зачастую сразу после занятий и под «нажимом» шли на концерты в филармонию, но уже чувствуя «магнетизм» и «завораживание» волевых взмахов дирижерской палочки в руках Проваторова и, конечно же, особое прочтение и подача звучащей музыки....и только спустя время я поняла, что мы шли «на Проваторова».... На концертах сразу поражала колоссальная энергетика дирижера, его дирижерская воля подчиняла себе не только оркестр, но и каждого слушателя в зале.

«Проваторов сверкнул на самарском музыкальном небосклоне яркой, негасимой звездой, свет которой с тех пор так или иначе помогает многим из нас» - так отзываются о нем коллеги, артисты симфонического оркестра филармонии. Или - «Имели счастье работать с великим мастером Геннадием Пантелеймоновичем» ...[2].

В мои студенческие годы музыкальная жизнь Куйбышева кипела, бурлила, и, во многом, благодаря Геннадию Проваторову, который привлекал студенческие коллективы под руководством Г.Беляева и В.Ощепкова к подготовке и исполнению оратории «Миг истории» Хачатуряна, «Первомайской» симфонии Шостаковича, хоровых произведений Рахманинова, Прокофьева, Свиридова.

Не передать словами то чувство радостного волнения и большой ответственности от участия в 1978 году во II Всесоюзном фестивале «Композитор и фольклор» в составе хора музыкально-педагогического факультета педагогического института. Эти незабываемые сводные репетиции с оркестром, когда как по мановению «волшебной палочки» в руках Проваторова становился ясным и понятным сложный язык песенного фольклора народов Севера в Кантате Ельчевой. Возникала мысль, что сейчас мы - соучастники рождения нового интересного современного сочинения. По окончанию репетиции долго не расходились, находясь под впечатлением и наполненные вдохновением от только что произошедшего.

«Геннадий Пантелеймонович поражает, заколдовывает, чарует, - говорил Георгий Клементьев, дирижер симфонического оркестра филармонии, - он владеет тайной преображения музыки в понятную для всех и не выразимую словами истину существования. Громадные симфонии Скрябина, Шостаковича, Малера, Брукнера «пролетают» у Проваторова как несколько мгновений, потому что целиком захватывают слуховое внимание. К тому же Геннадий Пантелеймонович играет музыку так, словно он только что сочинил ее сам. Поэтому его дирижерское творчество — «не украшение», а исповедь, преображение жизни!»[1,с.209].

Моя коллега, более двадцати пяти лет проработавшая симфонического оркестра филармонии и почти весь период деятельности Проваторова, с ним, нисколько не умаляя заслуг предшественников и тех, кто работал после него, на мой вопрос охарактеризовать одним словом музыканта, ответила - «он гений!». Дирижерской воле Проваторова подчинялись не только новички, но и выдающиеся, с мировыми именами представители отечественного исполнительства. Его советы - подсказки были столь понятны и убедительны, что любой, казалось непосильный пассаж вдруг становился простым и ясным. концерт Проваторова открывает что-то новое произведениях, - писала музыковед И.Касьянова, - чувствуется, что каждое произведение для него – сугубо индивидуально и представляет собой ценность прежде всего не как исторический документ эпохи, а как живой голос современности»[1, с.210].

Слава знатока невероятного, исключительного блестящего интерпретатора современной музыки укрепилась за Геннадием Проваторовым к середине 70-х годов. Он проводит в Самаре авторские вечера тогда еще малоизвестных композиторов Б. Чайковского, Б. Овчинникова, Ю.Фалика. Под его управлением впервые прозвучат сочинения величин отечественной музыки А.Хачатуряна, Т.Хренникова, Д.Кабалевского, Р.Щедрина, А.Эшпая, С. Слонимского, Н Ракова. Он знакомит самарскую публику и с совсем новыми именами – Н. Сванидзе, болгарскими композиторами В.Стояновым, Ф. Кутевым. К началу 80-х симфоническим оркестром под управлением Г.Проваторова было исполнено около 70 произведений современных советских авторов. Из них более половины – впервые! В те же годы на Всероссийском конкурсе симфонических оркестров самарский коллектив удостоен диплома «За лучшее исполнение советской музыки», и, тогда же он был назван в числе пяти лучших оркестров страны.

Геннадий Проваторов по праву заслужил немало лестных отзывов от самых великих своих коллег. «Это исключительно талантливый музыкант и великолепный дирижер, причем настоящий пропагандист музыки, - писал Евгений Светланов. - Проваторов не боится трудностей, он верно служит нашему музыкальному делу и хочет, чтобы его горячая заинтересованность передалась слушателям. И ему это удается сделать замечательным образом»[1, с.213].

Другой музыкальный гений нашего времени, Мстислав Ростропович, отмечал, что Геннадий Проваторов — «это замечательный, обладающий пылким темпераментом, талантливый дирижер»[1,с.211].

Только благодаря огромному художественному авторитету и энтузиазму Г.Проваторова в Самаре прошли всесоюзные фестивали «Композитор и фольклор» под председательством Т.Хренникова, познакомившие с целым миром многонациональной современной музыки и ставшие настоящими музыкальными праздниками.

.... Набирала силу и вступала в свои права Весна — пора любви и музыки! Великолепный вечер подарил Проваторов самарским любителям классической музыки (и мне в том числе) в день своего 50-летия, в марте 1979 года. Восьмая симфония Брукнера и Второй фортепианный концерт Бетховена, в котором солировал Лев Власенко... «Погружение Проваторова в музыку мгновенно передается коллективу, - писали в одной из статей, - Необъяснимым влиянием он сразу же вовлекает оркестр в образную стихию музыки!» [2].

«Дирижерская пластика Проваторова — это тоже явление уникальное, особенное, - утверждал Г.Клементьев, - это дирижерская хореография, потому что в процессе управления музыкой участвуют не только руки, но и корпус. И может быть, у других дирижеров этот пластический комплекс вызвал бы раздражение, как излишество, но у Проваторова это воспринимается как точный прообраз музыки, которая звучит мгновением позже»[1,с.211].

Мне довелось быть на концерте в театре оперы и балета в мае 1975 года, когда после исполнения 1-й части Седьмой «Ленинградской» симфонии Шостаковича, когда трагедия в музыке достигла кульминации, у Проваторова случился сердечный приступ....Врачи «скорой помощи» дежурили за кулисами, когда спустя полчаса дирижер вновь вышел к оркестру... Критики посчитали потом эту паузу «драматургически обоснованной и естественной»....

В то время оркестр уже изучил огромный репертуар: почти все симфонические произведения Рахманинова, Скрябина, Чайковского, Малера. Шостаковича, «Фантастическую симфонию», «Ромео и Юлия» Берлиоза, «Петрушку» Стравинского, Третью, Седьмую и Восьмую симфонии Брукнера...

воспоминаний современников: «Самым крупным ИЗ дирижеров филармонии симфонического оркестра самарской был Генналий Пантелеймонович Проваторов. Его также называли «виновником повышения интенсивности концертной жизни Самары и большого творческого роста оркестра». «Это фигура столичного масштаба. Он ставил перед собой грандиозные задачи: сыграть весь цикл симфоний Шостаковича, Малера. В истории симфонического оркестра 70-е - самые яркие годы» [2].

Художественный руководитель и главный дирижер самарского муниципального духового оркестра Марк Коган вспоминает, - «Работать с ним, конечно, было нелегко. Это были бесконечные поиски, отказы, фонтанирование идей. Но это был музыкант такого масштаба, что, хотя нам казалось, что мы его знаем, каждый раз он нас удивлял. Он завораживал и убеждал, действительно вёл за собой как оркестр, так и публику. Общение с ним — самый счастливый период в моей жизни»[4].

Сам Геннадий Проваторов так вспоминал в одном из интервью о предложении работать в нашем городе: «На мое решение повлияло то, что в

Куйбышеве был замечательный летний театр в парке над Волгой, где можно было проводить летние сезоны, не менее насыщенные, чем зимние. Для меня было важно, что в Куйбышеве большой интерес к симфонической музыке проявляли чиновники управления культуры. Это подогревало, рождало инициативу. Ведь в прошлые годы от властей во многом зависели и репертуарная политика, и решение организационных проблем. Тогда в Куйбышеве не было такого, как сейчас, замечательного филармонического зала. Долгие годы шла реконструкция филармонии, и основной нашей площадкой оставался Дом офицеров. Почти каждый месяц я гастролировал в Москве и то, что получал, работая с лучшими оркестрами страны, стремился использовать здесь. В свою очередь, Куйбышев являлся как бы лабораторией - и репертуарной, и методической, и психологической, и организационной. Должен подчеркнуть, что сама по себе возможность реализовать то, о чем мечталось, что кипело во мне и рвалось наружу, совершенно по-особому окрасило мой куйбышевский период. Самый яркий эпизод этого периода, конечно же, исполнение Седьмой – «Ленинградской» – симфонии Шостаковича»[3].

Незаметно пролетели мои школьные и студенческие годы.....Исчезла с афиш фамилия выдающегося дирижера...В суете повседневной жизни для меня это тоже прошло бы незаметно, если бы не любовь к музыке, интерес к музыкальной жизни города и походы на концерты с участием симфонического оркестра.

.... Но надо же такому случиться! Приехав в очередной раз погостить к родственникам в Минск, я не поверила своим глазам, когда увидела на афише: Дирижер - Народный артист РСФСР, заслуженный артист и лауреат Государственной премии Республики Беларусь - Геннадий Проваторов!

......И опять Проваторов долго был в моей жизни, ведь с 1984 года он жил и работал в Белоруссии, с 1984 по 1989 год возглавляя академический театр оперы и балета республики, продолжая с ним работать и в последующие годы. В 1998—1999 годах возглавлял Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь. Геннадия Проваторова критики не раз заслуженно называли «главным дирижером Беларуси». И, конечно же, я была неоднократно и на спектаклях, и на концертах с его участием уже в Минске, пока дирижер с необъятным знанием всей мировой музыки разных времен и народов, эпох и стилей работал.

Геннадий Проваторов еще дважды – в 2001 и 2005 годах – приезжал в Самару. Особенно интересным стал концерт 2005 года, в котором прозвучали пронизанный светом, романтически возвышенный Второй фортепианный концерт Шопена – солист лауреат международных конкурсов Вадим Руденко, и редко исполняемая масштабная, поразительная по внутренней мощи и философской глубине Вторая симфония Скрябина. Исполнительская манера Проваторова предстала обогащенной мудростью прожившего большую жизнь человека. В прессе писали: «Маэстро буквально священнодействовал за пультом, погружая слушателей в музыкальную стихию симфонии с ее эмоциональными взлетами, лирическими откровениями. Под управлением Проваторова как будто преобразился и оркестр. Звучание оркестра было сбалансированным, ощущался

единый эмоциональный порыв музыкантов, объединенных мощным энергетическим полем, исходящим от маэстро»[2].

В одном из интервью на вопрос «без чего Вы не мыслите себя счастливым?» Проваторов признавался: «Без оркестра и без любви».

А на вопрос - «Вы всегда довольны своей работой?» ответил — «Довольными должны быть оркестр и публика. Я не люблю слово «доволен». Сам никогда не бываю собой доволен, и тем более меня не радует, когда мой студент доволен тем, что происходит. Именно момент недовольства порождает движение, иначе сразу же последует остановка в развитии. Своим положением, сегодняшним днём бывает доволен обыватель, а творческим людям это не должно быть известно...Я рад возможности раздвинуть свои горизонты в исполнительском искусстве»[3].

...Геннадий Проваторов был и останется одним из моих любимых дирижёров. Навсегда запомнились концерты оркестра в Самаре, когда им дирижировал Геннадий Пантелеймонович. Встречи с такими людьми остаются в сердце на всю жизнь...

Литература:

- 1. Имена. Самара.,2000.
- 2. «Священнодействие с дирижерской палочкой». газета «Самарские известия» 05.09.2014.
- 3.http://snitko.by/2010/05/provatorov-interviews/
- 4.Марк Коган. «И снова здравствуйте!». газета «Самарские известия» 07.02.2015.