IX Межрегиональная научно-практическая конференция
«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Секция: Музыка и театр

Самарский композитор Василий Тонковидов. Грани творчества

Зазеркина Елизавета,
6 класс (14 лет),
МБУ ДО «ДШИ № 6»
г.о. Самара

Руководитель:
Рычкова Елена Геннадьевна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «ДШИ № 6»
г.о. Самара

Самара 2020

Содержание

Введение……..3

1. О профессии композитора……4
2. Биография композитора……6
3. Грани творчества Василия Тонковидова……..8

   3.1.Тонковидов - театральный композитор. Музыка для спектаклей САМАРТа и театров России

   3.2.Тонковидов – актёр и музыкант

   3.3.Музыка для кино

   3.4.Вокальное и инструментальное творчество композитора

   3.5.Тонковидов – исполнитель-виртуоз и педагог

4. Интервью с Василием Тонковидовым…….17
5. Награды композитора……18
6. Отзывы о творчестве Василия Тонковидова……...20

Заключение…….21

Источники……...22

Приложение……24

Введение

Музыка сопровождает человечество практически с момента его возникновения. И профессии, связанные с музыкой, развивались вместе с обществом и его нуждами. Во время этого процесса и возникла специальность композитор.

Выбирая тему для исследования, мы вспомнили об одном из самарских композиторов, который однажды принял участие в творческой деятельности нашего вокального ансамбля «Юла» Детской школы искусств № 6.

Заведующий музыкальной частью "СамАрта" Василий Тонковидов внезапно оказался в центре внимания после того, как написал музыку к многосерийному фильму "Жизнь и судьба" С. Урсуляка. Человек он непубличный, хотя незримо присутствует почти в каждом спектакле "СамАрта" и во многих премьерах Театра драмы (см. Приложение 1, рис.1)

Как правило, творческому человеку, живущему в провинции, для большей самореализации приходится покидать родной город и переезжать в столицу. Проживая в городе на Волге, где успешно заведует музыкальной частью «СамАрта», самарский композитор Василий Тонковидов не стал предпринимать столь географически принципиального шага. Тем не менее его музыка звучит в фильмах и спектаклях, снятых и поставленных во многих городах России, включая Москву и Санкт-Петербург… Творческая «география» Тонковидова, куда уже вписаны работы в театрах Екатеринбурга, Ульяновска и Новосибирска, постоянно пополняется.

Талантливый человек – талантлив во всем. Так говорили, так говорят, так оно и есть на самом деле. В своем исследовании, мы попытались выявить все грани таланта нашего земляка, Василия Тонковидова и познакомить с его творчеством самарцев.

Цель проекта – выявить основные грани творческой деятельности самарского композитора Василия Тонковидова.

Задачи проекта:

1. изучить особенности профессии композитора;

2. проанализировать биографию и творчество композитора Василия Тонковидова;
3. взять интервью у В. Тонковидова;
4. выпустить буклет «Самарский композитор Василий Тонковидов. Грани творчества»;
5. создать диск с музыкой композитора и видеофрагментами из его спектаклей.

Проектный продукт:

- Информационный буклет «Самарский композитор Василий Тонковидов. Грани творчества»
- Диск с музыкой композитора и видеофрагментами из его спектаклей.

1. О профессии композитора

Изначально слово «композитор» применялось ко всем людям художественных направлений деятельности, которые занимались созданием и привнесением чего-то нового в искусство. И только к XVI веку композиторами стали называть исключительно музыкальных деятелей.

На сегодняшний день ***композитор*** – это человек, который занимается созданием музыкальных произведений различной стилистики. В целом же, композитор, наверное, самая творческая из всех профессий, которые есть в музыкальном мире. Для того, чтобы стать композитором в первую очередь необходим талант создания музыки, а это на самом деле большая редкость.

Композитор (лат. compositor «составитель») - автор музыкальных произведений; человек, создающий (сочиняющий) музыку. Композитор является тем же музыкантом, отличается от исполнителя лишь тем, что пишет музыку, в то время как второй ее исполняет. Профессия композитора схожа профессиям писателя, драматурга, кинорежиссера. Композитор тоже придумывает образы, которые потом развивает и дополняет, тоже выдумывает и повествует истории. Вся разница только в средствах.

Профессия композитора, так же как другие профессии сферы искусства сложная и ответственная, и в тоже время творческая и интересная. Композитор должен хорошо знать не только теорию своей работы, но и быть отличным практиком. Композитор обычно сочиняет музыку по заказу, например, для кинофильмов, спектаклей, а также музыку для эстрадных исполнителей. Часто создатели музыки сами исполняют свои песни, также являются аранжировщиками своих произведений, занимаются переложением своих творений для разных инструментов. Композиторы создают самые разнообразные произведения – от оперы до популярных песен. Профессиональный композитор может писать как музыку вокальную, так и инструментальные произведения. Обычно композитор сочиняет не только основной мотив музыкального творения, но и остальные его части: вступление, завершение и др.

Прежде всего, композитор должен быть талантливым человеком, способным выразить свои чувства, эмоции, переживания в музыке. Но еще ему необходимо знать основы теории музыки, гармонию, полифонию, а главное – музыкальные формы. Композитор должен уметь играть хотя бы на одном музыкальном инструменте, желательно на фортепиано, игра на котором развивает фактурный слух. Новые музыкальные произведения, как правило, придумываются при игре на музыкальном инструменте. Композитор должен разбираться в музыкальных стилях и направлениях, владеть историей музыкальных произведений и разбираться в современном искусстве.

Необходимые ***профессиональные навыки и знания композитора***:

- умение сочинять музыку,
- знание гармонии, полифонии, инструментовки, анализа форм,
- знание истории, традиций музыкального искусства и направлений, стили, жанры и формы музыкальных произведений,
- знание современной музыки и современного искусства.

Личные качества, необходимые композитору:

1. музыкальная одаренность, талант,
2. работоспособность,
3. владение музыкальным инструментом,
4. музыкальный слух,
5. фантазия;
6. развитое воображение;
7. общая эрудированность;
8. коммуникабельность.

2. Биография композитора

Василий Тонковидов, 45 лет, пианист, композитор. Родился в Куйбышеве 16 октября 1973 года. Семья Василия была музыкальной. Мама – Ирина Васильевна преподавала в музыкальной школе, и несомненно была первым человеком, воспитавшим у сына вкус и любовь к хорошей музыке (см. Приложение 1, рис. 2). Вася занимался в Детской школе искусств № 14 по классу фортепиано у педагога Тихомировой Татьяны Павловны, которая распознала в ученике талант и помогла ему раскрыться. Композитор до сих пор поддерживает теплые отношения со своим педагогом. Помимо музыки Василий любил спорт: фехтование, каратэ. В школе активно участвовал во внеклассной жизни. Средняя школа № 22 проводила Коммунарские сборы по методике Иванова и Караковского (см. Приложение 2, рис.3). В общении ребят проявлялись организаторские, лидерские, творческие качества. Принцип коммунарства: «Каждое дело – творчески, иначе зачем!» стал жизненным девизом Василия. Уже тогда в далекие 80-ые он проявлял на сцене свои артистические способности и любовь к театру (см. Приложение 2, рис. 4).

Первые музыкальные сочинения у Василия Тонковидова появились в школе, когда он учился в 10 классе. В то время в школе № 22 существовал детский театр «Артишок», руководителем которого была его мама (см. Приложение 3, рис. 5). Для музыкального спектакля Вася написал музыку,

обучил юных театралов игре на саксофоне, гитаре. Сам аккомпанировал на фортепиано. Получился мини – оркест (см. Приложение 3, рис. 6).

Мало, кто знает, что у Василия Тонковидова два высших образования. Успешно окончив школу, он поступил в Куйбышевский педагогический институт на музыкально – педагогический факультет. Когда Василий учился в институте, на его курсе преподавал Александр Николаевич Бердюгин, который заведовал Самарским отделением Союза композиторов и одновременно писал музыку к ТЮЗовским спектаклям (см. Приложение 4, рис.7). Он позволил своему студенту, который буквально замучил педагога просьбами, приходить в театр и работать в «Шкатулке» — это студия, которая существовала тогда в театре. Л.Г.Вохмянин, директор Института художественного образования в педагогическом институте, композитор, который создал музыку к 80 спектаклям САМАРТа, не был против свободных посещений Тонковидовым студии (см. Приложение 4, рис.8). В «Шкатулке» Василий мог спокойно сидеть за синтезаторами, пробовать разные тембры и учиться работать с компьютером. Такая возможность — редкость для студента, которого учат академической музыке. Там он и начал сочинять. Возможность управлять большим разнообразием звуков разных тембров вскружит голову любому музыканту. Уже тогда появились некоторые наброски, которые позже трансформировались в законченные произведения.

Василий Тонковидов отслужил в армии. Затем работал в военном оркестре. Параллельно он поступил в Уральскую государственную консерваторию им. М. П. Мусоргского на фортепианный факультет (см. Приложение 5, рис.9). Композитор вспоминает, что «сложно было совмещать работу с учебой. Но желание стать профессиональным музыкантом было сильнее» (из интервью). Тонковидов успешно заканчил консерваторию в 2004 году.

Интересна история о том, как Василий Тонковидов стал именно театральным композитором. Однажды актер и режиссер Эдуард Терехов,

теперь он художественный руководитель Ульяновского ТЮЗа, предложил написать мюзикл «Маугли» для школы искусств в городе Мегион Тюменской области, где, помимо учебной деятельности, занимаются постановкой спектаклей (см. Приложение 5, рис.10). Это было совершенно неожиданно. Если представить себе степень трудности этого материала и его количество, то становится понятно, что это было достаточно сложно. Кроме того, нужно было писать так, чтобы это могли спеть дети. Разумеется, какие-то роли играли взрослые — но и они не профессиональные актеры, а учителя музыки, которые в процессе спектаклей порой раскрывались совершенно неожиданно. Но музыка к спектаклю была написана. Так началась профессиональная деятельность Тонковидова в качестве театрального композитора. Собственно, это и был его первый спектакль.

3. Грани творчества Василия Тонковидова

3.1. Тонковидов – театральный композитор. Музыка для спектаклей СамАрта и театров России.

Занимаясь таким практически безнадежным делом, как раскладывание по полочкам магии театра «СамАрт», неизменно вычисляешь одну из составляющих: это живая музыка, звучащая в спектаклях. Причем эпитет «живая» подразумевает не только участие в спектакле профессиональных музыкантов. Главное — та атмосфера, которая рождается на сцене благодаря наполняющим ее пространство музыкальным звукам. Будь то разноголосый хор «винных одуванчиков», скрипучая карусель «Мамаши Кураж» или россыпь бумбарашевской гармошки... И хотя порой в спектакле задействован целый оркестр, а авторство музыки может принадлежать разным композиторам, главную ответственность за эту музыкальную магию «СамАрта» несет один человек — Василий Тонковидов, заведующий музыкальной частью "СамАрта". В "СамАрте" он работает с 1998 года. Стал заведующим музыкальной частью театра в 2003 году (см. Приложение 6, рис.11).

Настоящая работа в «СамАрте» началась у Василия Тонковидова с новогодних представлений. Сначала появился «Щелкунчик». Первый серьезный спектакль в «СамАрте» — это «Женщина в подарок». И там была сразу поставлена очень четкая и достаточно трудная задача. Во-первых, должна была быть живая оркестровая музыка. И, во-вторых, музыканты, должны были в этом спектакле сидеть в разных местах, что очень сложно с точки зрения акустики. Но это требовалось по контексту спектакля. Кроме того, нужно было для актеров «разбить» вокал на несколько голосов и соединить с живым оркестром… То есть задача достаточно серьезная. Музыку к спектаклю предложил написать Александр Сергеевич Кузин. Это была итальянская комедия. Музыка в спектакле была живая, так как в постановке принимала участие джазовая команда, и при этом у артистов было много вокальных четырехголосных номеров. Аранжировки делали по ходу репетиций. Было много работы, но это сразу дало Василию большой опыт и достаточно неожиданное для себя самого ощущение: что он написал музыку для большого драматического спектакля.

Василий Тонковидов - ***автор музыки спектаклей театра*** «СамАрт» (см. Приложение 6, рис.12, Приложение 8, рис.15):

1. «Сказка о Щелкунчике и Мышином короле»,
2. «Женщина в подарок»,
3. «Я Вас люблю, Ромашка»,
4. «Счастливый Ганс»,
5. «Очень простая история»,
6. "Валентинов день",
7. "Таланты и поклонники"

Автор музыкально-звуковой партитуры спектаклей (см. Приложение 7, рис.13, 14, Приложение 8, рис.16):

1. «Василий Теркин»,
2. «Ревизор»,
3. «Отцы и дети»,

4. «Жил-был Геракл»,
5. «Азбука Льва Толстого»,
6. "Про самого длинного червяка",
7. "Конек-Горбунок",
8. "Кот в сапогах",
9. "Маугли".

Музыкальный руководитель и аранжировщик проектов (см. Приложение 9, рис.17, 18):

1. "Зримая песня",
2. "Опять цветёт акация",
3. "Ханума",
4. «Ромео и Джульетта»,
5. «Бумбараш».

В качестве композитора и музыкального руководителя спектаклей работал с режиссерами А. Шапиро, А. Праудином, А. Кузиным, Г. Цхвиравой, М. Кисляровым, В. Гришко, В. Гвоздковым, Г. Бызгу и другими. Василий Тонковидов считает, что «режиссура тесно связана с музыкой. Потому что режиссер придумывает форму спектакля, а как раз формой всегда занимается композитор. По идее, музыкальное образование должно быть частью профессии режиссера». [13]

Говоря о написании театральной музыки, Василий рассказывал, что при чтении пьес у него возникают идеи, он может себе что-то нафантазировать, но важно понять какие идеи у режиссера, который определяет «генеральную линию». [10]

Для театральной музыки Тонковидов нередко использует разные необычные музыкальные инструменты: пилу, варган, губную гармошку. В спектакле «У ковчега в восемь» в Екатеринбургском ТЮЗе он использовал варгану. В этом была и ирония, и достаточно точное попадание в тему. И там же композитор использовал горловое пение как метафору голоса Бога.

Работая над музыкой для спектакля еще несколько лет назад, Тонковидов, по его словам, «…в последнюю очередь думал о жанре. И точно не в момент сочинительства. Потом, конечно, понимал, что написал вальс. Со временем ситуация изменилась. Сейчас гораздо удобнее заранее выбрать форму, в которой можно точно выражаться». [10]

Композитор считает, что «…со временем роль музыки в театре не меняется кардинально, но появляются новые технологии. Многие классические произведения всегда звучат по-современному, например, музыка Баха, Стравинского. Задача современного театрального композитора как можно быстрее, подспудно, неагрессивно донести до зрителя обновленную «лексику». [10]

Главная особенность театральной музыки, по мнению Тонковидова, заключается в том, что «театр — то место, где музыку можно перевести в систему пространственных координат. То есть музыка может его заполнить, может вообще не вступать с пространством в какие-либо отношения, а может сама быть «пространством». [10]

Театральный композитор Василий Тонковидов востребован и в других театрах города и страны. В Самарском академическом театре драмы идут спектакли с его музыкой (см. Приложение 10, рис.19,20):

1. «Варшавская мелодия»,
2. «Корсиканка»,
3. «Наша кухня»,
4. «Старый дом. История Любви»,
5. «Старинная миссис Сэвидж»,
6. «Яма».

Василий Тонковидов является автором музыки более чем к 40 спектаклям в театрах Санкт-Петербурга (ТЮЗ им. А.А. Брянцева,) Екатеринбурга (ТЮЗ), Омска, Новосибирска, Саратова, Рязани, новокуйбышевского театра-студии "Грань", самарского театра "Понедельник", ульяновского "Небольшого Театра", новосибирского

академического молодежного театра "Глобус", каменск - уральского Театра драмы.

Вот некоторые из спектаклей:

1. «Золушка» (мюзикл по сказке Е. Шварца) (каменск-уральский Театр драмы);
2. «Дон Кихот и мыльные пузыри» (по произведению Сервантеса);
3. «Карлик –нос»(мюзикл по мотивам В. Гоуффа);
4. «Я скучаю по тебе» (Санкт-Петербург, ТЮЗ им. Вампилова);
5. «P.S» («Пост - скриптум») (Новокуйбышевск , театр «Грань»);
6. "Сирано де Бержерак" (ТЮЗ, г. Озерск);
7. «У ковчега в восемь» (Екатеринбург, ТЮЗ)

Очень дорогой для композитора является работа над спектаклем «Я скучаю по тебе» по произведениям Володину (Санкт-Петербург, ТЮЗ им. Вампилова). Спектакль выносила и придумала Роза Хайруллина, бывшая знаменитая актриса СамАрта. Она же познакомила Тонковидова с режиссером этой постановки — Галиной Бызгу. Этот питерский спектакль с Розой в главной роли во многом отличается от того, что композитор делал раньше. Произошла ситуация, когда режиссер доверился композитору и наоборот. Такие отношения всегда приносят самые лучшие плоды. Получился очень тихий и одновременно мощный спектакль. Тихий — по интонации и мощный — по содержанию (см. Приложение 11, рис.21).

3.2. Тонковидов – актёр и музыкант

В родном театре Тонковидов востребован невероятно. Причем не только «за кадром» — в качестве композитора и аранжировщика. «Живая» музыка на сцене и присутствие там Василия в качестве дирижера и музыканта — это «фирменные» черты самарского ТЮЗа (см. Приложение 11, рис.22). Руководимый Тонковидовым военный оркестр воодушевляет идущих в бой «бумбарашевских» красноармейцев. Велению его клавиш подчиняется мамаша Кураж. И именно он в роли маэстро готов неустанно

подыгрывать актерам «одесской оперетты», поющим о ласковом море и любви.

Василий рассказывает, что «труднее, когда приходится и писать музыку, и тут же играть ее в спектакле. Потому что приходится «сидеть на двух стульях»: и участника спектакля, и зрителя. Например, в «Вине из одуванчиков» музыка — это такая жесткая структура, на которую нанизывается все остальное, поэтому свое эмоциональное участие в спектакле приходится контролировать». [6]

Композитор исполняет музыку в спектаклях:

1. «Мамаша Кураж»,
2. «Женщина в подарок»,
3. «Вино из одуванчиков»,
4. «Счастливый Ганс»,
5. «Жил-был Геракл»».

3.3. Музыка для кино

Относительно недавно послужной список композитора пополнила и работа в **игровом кино**. Это счастливый случай, как считает Василий. В 2012 году в Самаре проходили съемки фильма «Жизнь и судьба», и он принес Урсуляку свой диск (см. Приложение12, рис.22). Урсуляк позвонил Тонковидову через полгода, а еще через некоторое время прислал материал. Времени было мало. Нужно было написать огромный объем музыки, почти на полтора часа, и на это всего два с половиной месяца.

Работать было сложно. Режиссер Сергей Владимирович очень въедливый, вслушивается в каждую ноту. Василий рассказывает, что «с Урсуляком очень интересно. Он хорошо музыкально образован, слышит каждую ноту! Приходилось переделывать по семь, восемь, десять раз. Музыка писалась на смонтированное изображение и нужно было укладываться до секунды. Вся музыка в кино строится по акцентам: какая-то музыкальная фраза должна соответствовать взгляду, или, допустим тема должна начаться с усов того солдата на заднем плане, а не где-нибудь еще».

[9] Эпизод в пятом фильме, когда поднимается советский флаг над разрушенным Сталинградом, композитор переписывал 12 раз, долго боролись с пафосом в музыке. А танковая атака в той же серии далась очень легко и с первого раза режиссеру понравилась.

К тому же в "Жизни и судьбе" использовано много классики. Василию пришлось работать еще и с ней - инструментовать, писать варианты. Перед композитором стояла очень жесткая задача, чтобы музыка точно шла за действием. И чтобы не была иллюстративной.

Три месяца сутки напролет Тонковидов сидел за домашним синтезатором, писал треки и сразу отправлял их в Москву. Параллельно Урсуляк монтировал фильм и каждый день давал композитору новые задания.

После согласования мелодий с Урсуляком в электронном виде Тонковидову предстояло написать партитуру для оркестра из 65 человек, приехать на «Мосфильм» и присутствовать при записи. Для того, чтобы расписать для большого оркестра 23 партии, композитору отвели всего 10 дней. Последнюю он дописывал в гостинице, уже ночью накануне записи. Запись оркестра длилась три дня, еще два дня ушло на запись фортепиано. Эту партию, кстати, исполнил самарский пианист Даниил Даниленко, ныне студент Московской консерватории.

Однако в итоге сложной работы — идеальное попадание в изображение и, в частности, появление одной из самых эмоционально-масштабных сцен фильма — сцены танковой атаки. В военной телеэпопее Сергея Урсуляка «Жизнь и судьба», наряду с классикой — Бах, Вивальди, Вебер, — звучит оригинальная музыка Василия Тонковидова.

Но, несмотря на столь успешный дебют в кинематографе, Василий Тонковидов по-прежнему верен театру, пространство которого дает немало возможностей для новых музыкальных открытий.

3.4. Вокальное и инструментальное творчество композитора

Музыка, которую Тонковидов пишет не для театра, все равно чаще всего имеет театральные корни. Она видоизменяется, разрабатывается, аранжируется по другим законам, но она все равно из театра. Чаще всего - это заказы с четко очерченными сроками и точным определением инструментов. Так, например, Марк Львович Коган попросил написать пьесу «Sempre Energico» для духового оркестра и солирующего инструмента (см. Приложение 12, рис.23).

Детская фортепьянная музыка так же часто появляется у композитора. Тут «виновата» его педагог Татьяна Павловна Тихомирова, которая постоянно провоцирует Василия на написание чего-то нового.

Кроме того, Тонковидов разрабатывает то, что, может быть, прозвучало в спектакле не так, как хотелось ему. Есть задумка о серьезной четырехручной фортепьянной сюите по «Ревизору».

Из всех областей музыки, в которой еще не опробовал себя композитор остались только мультфильмы.

Василий считает, что «нет смысла быть одним из тех пятидесяти или ста, кто пишет популярную музыку. [13] Но в его творчестве есть и работа над эстрадными песнями, как композитора и аранжировщика (см. Приложение 13, рис.24, 25).

3.5. Тонковидов – исполнитель – виртуоз и педагог

Говоря о Василии Тонковидове, нельзя не сказать о том, что он является прекрасным музыкантом, владеющим игрой на различных музыкальных инструментах - «человек-оркестр». В творческой биографии Василия Тонковидова есть страница участия в джазовом трио «Колорит». В 2000 году оно стало «маленькой сенсацией» XXП-го Самарского джазового фестиваля. Трио «Колорит» — это Владимир Трушин, Алексей Кочин и Василий Тонковидов. Они придумали этот проект, чтобы объединить традиции русской этнической музыки и джаза. Это было в 1998—99 годах, в провинции такими вещами вообще мало кто занимался. Состав инструмен-

тов был нетрадиционный: саксофон, рояль и гитара. В этой стилистике музыканты придумали программу русской музыки. Спектр был достаточно широким: от народных песен до скерцо из четвертой симфонии Чайковского. Над программой работали больше года. Для джазового коллектива срок нетрадиционный. В джазе все-таки распространено спонтанное музицирование, а музыканты в новом трио были сыграны. В качестве вокалистки была актриса Влада Филиппова (см. Приложение 14, рис. 26).

Композитор в составе джазового трио проводит встречи-концерты для учеников музыкальных школ, где он с музыкантами представляет программу из авторских композиций, джазовых шедевров, сочинений современных авторов и свои композиции. Встречи ведёт сам Василий Тонковидов, объявляя номера, предваряя их поясняющими комментариями, что особенно ценно для юных слушателей, впервые попавших на живой инструментальный концерт. Василий Тонковидов: «Думаю, что идея играть концерты для удалённых школ – отличная. Это редкая возможность как для детей, так и для взрослой публики, в силу различных обстоятельств нечасто выезжающих за пределы их локаций, услышать совершенно разных музыкантов и абсолютно разную музыку, исполняемую ими. От классики до современного джаза. Ничто не может сравниться с настоящим «живым» концертом, с возможностью пообщаться с музыкантами после концерта. Самые разные зрители подходили к нам, чтобы выразить свои эмоции, благодарили за возможность услышать «современный джаз», как многие из них выражались. Надеюсь, что хорошие эмоции от таких концертов останутся со слушателями надолго…»[14] (см. приложение 14, рис.27).

Еще одной из граней деятельности Василия Тонковидова является ***педагогика***. В школе № 22 Василий учился в профильном педагогическом классе. Впервые он попробовал себя в роли педагога, учась в педагогическом институте. Студентом он проходил практику в средней школе № 82, где директором был Виктор Петрович Чирочкин. Сейчас

Василий преподает в Самарском институте культуры, повышая образование студентов в области истории искусств.

4. Интервью с Василием Тонковидовым

Готовя проект о композиторе, мы встретились с ним в СамАрте, и побеседовали о творчестве, театре, о музыке (см. Приложение 15, рис. 28).

Л. - Нравилось ли Вам заниматься в музыкальной школе?

Т. – Мне хотелось заниматься музыкой, наверное, потому, что на меня никто не давил.

Л. – *Успевали ли Вы учиться сразу в двух школах – общеобразовательной и музыкальной?*

Т. –Я старался везде хорошо учиться. Передо мной стояла цель, и я старался ее достигнуть – получить знания!

Л. – Кем бы Вы хотели стать в детстве? Чем занимались помимо музыки?

Т. – Я увлекался спортом: каратэ, фехтованием. Ходил в походы. И вообще у меня было много интересных увлечений. Я не только сидел за пианино. Поэтому, наверное, я мог бы стать кем – то еще! Но, если честно, даже не знаю кем!

Л. – Когда вы поняли, что ваша будущая профессия связана с музыкой, и кто на это повлиял?

Т. – На такие вещи обычно влияют учителя: если они хорошие, то может получиться музыкант, если плохие -, то скорее всего ничего не получиться! Именно педагог должен увидеть – есть у тебя талант или нет! Если есть талант – нужно этим заниматься! Нельзя закапывать талант в землю! А кроме таланта нужно очень много трудиться!

Л. – К скольким спектаклям Вы написали музыку?

Т. – Я бросил считать спектакли, когда их количество перевалило за 100.

Л. – Есть ли у Вас любимые спектакли и какие?

Т. – У меня есть любимые спектакли, они распределены по разным театрам. А если брать САМАРТ, то это спектакли «Василий Теркин», «Простая история», «Ромео и Джульетта», «Ревизор».

Л. – Пишите ли Вы что-нибудь для себя?

Т. – К сожалению, я настолько занят, связан со сроками в театре, с премьерой спектаклей, что написать что-то в личный стол не получается.

Л. – Пишите ли вы песни, которые живут вне театральных спектаклей?

Т. – У меня есть небольшое количество подобных произведений. Это опять же связано с большой загруженностью. Я не противник написания песен. Мне очень жаль, что мне физически не хватает на это времени.

Л. – Я знаю, что в некоторых спектаклях Вы принимаете участие. Это задумка режиссера или Вы сами хотите себя попробовать в роли актера?

Т. – В спектаклях я участвую не как актер, а как музыкант. У нас в театре есть оркестр. В некоторых спектаклях он участвует. И я либо дирижирую, либо сам играю в нем.

Л. – Были ли у Вас во время спектакля нестандартные ситуации?

Т. –Однажды, во время спектакля «Вино из одуванчиков», где я играю на рояле лирическую музыку, у меня зазвонил телефон, который я забыл в кармане. Отключить не могу, так как руки заняты. Пришлось локтем пытаться выключить телефон. Вот это была одна из страшных ситуаций!

Л. – Что вы делаете, если режиссеру не понравилась музыка к спектаклю?

Т. – Тут два варианта. Либо переписываю, либо убеждаю режиссера, что так будет лучше. Чаще оказывается, что я бываю прав.

5. Награды композитора

Творчество самарского композитора Василия Тонковидова отмечено высокими заслуженными ***наградами***:

- Лауреат Российской Национальной премии «Арлекин» в номинации «Лучшая работа композитора» (см. Приложение 15, рис. 29);
- "Самарская театральная муза";
- Премия за лучшую музыку к спектаклю «У ковчега в восемь»

(Екатеринбургский ТЮЗ) и за музыкальное оформление спектакля «Азбука», режиссеры Е. Зимин и Ю. Алесин, (театр «СамАрт»);

- Лауреат Международного фестиваля в г. Исфахан (Иран);
- Премия за лучшую музыку к спектаклю «Счастливый Ганс», (театр «СамАрт»).

Спектакли с музыкой Василия Тонковидова, отмеченные наградами:

- Спектакль «Азбука» - Спектакль-участник Международного фестиваля театра для детей «Большая перемена». Лауреат Национальной Премии в области театрального искусства для детей «Арлекин» в номинациях "Глазами детей" и "Лучшая работа композитора";
- Спектакль «Бумбараш» -Лауреат Национальной театральной Премии «Золотая маска» (1998г.);
- Спектакль «Василий Теркин» -обладатель Главной Премии фестиваля «Голоса истории» (г. Вологда) за создание единого образа русского солдата в Великой Отечественной войне;
- Спектакль «Вино из одуванчиков» -лауреат Национального фестиваля «Музыкальное сердце театра» (г. Москва);
- Спектакль «Жил - был Геракл» - участник Международного фестиваля театра для детей «Большая перемена»;
- Спектакль «Счастливый Ганс» – участник фестивалей: «Арлекин», «Большая перемена», X всемирный фестиваль детских театров (Москва), Международный театральный фестиваль для детей и молодежи (Исфахан, Иран), IV Международный фестиваль театров для детей и молодежи (Окинава, Япония), Международный фестиваль детских театров (Загреб, Хорватия);
- Спектакль «Наша кухня» САТД им. М. Горького получил диплом первого окружного федерального округа в номинации «Надежда» фестиваля «Театральное Поволжье» (г. Пенза);
- В марте 2016 года Самарский академический театр драмы гастролировал в Марселе (Франция) со спектаклем "Наша кухня". Труппа выступала на сцене Театра Турски в рамках XIX Фестиваля российского театра и кино.

6. Отзывы о творчестве Василия Тонковидова

Для любого композитора ценнее всех наград, является признание зрителей, тех людей для кого он создает свою музыку. Вот несколько отзывов о творчестве композитора, размещённых в социальных сетях:

О фильме «Жизнь и судьба»:

- *«Браво! Прекрасный фильм.* ***Музыка в этом фильме постоянно заставляет «быть соучастником» великих событий битвы за Сталинград. Она очень тонко передает внутренние переживания героев, не мешая смотреть, как развиваются события****. С удовольствием хотелось бы увидеть продолжение работы всего творческого коллектива, принимавшего участие в создании этого фильма… Побольше бы таких правдивых фильмов... Спасибо…»* [3]
- *«Я смотрю " Жизнь и судьба" и сразу обратила внимание на музыку и узнала имя В. Тонковидова!* ***Музыка соответствует трагизму сюжета*** *фильма. Конечно, поняла, что там звучит и Бах, и Вивальди. Буду смотреть до конца - фильм меня потрясает до слёз!»* [3]

О спектакле «Женщина в подарок»:

- *«Замечательная находка режиссера-постановщика спектакля Александра Кузина – своеобразный хор, способствующий созданию живой и непосредственной атмосферы спектакля. Каждый из четверки этих обаятельных безымянных персонажей по-своему индивидуален и привлекателен….Они задорно и, кстати, очень* ***слаженно поют (композитор Василий Тонковидов,*** *текст песен Игоря Данюшина) и постоянно демонстрируют свое ироничное отношение к происходящему»* [12]
- *«Спектакль «Женщина в подарок» - веселый, сделан со вкусом, смотрится легко, великолепная игра актеров, прекрасная постановка,* ***много живой музыки.*** *Спектакль — ПРАЗДНИК! Получили огромное*

удовольствие! А на ближайшие дни — отличное настроение! СПАСИБО тебе, СамАрт!» [15]

Заключение

Каждый человек рождается талантливым, как не огранённый алмаз. И, если в течение жизни он смог отшлифовать все грани своего таланта, то его творчество засверкает как бриллиант.

Талант – это сочетание навыков и возможностей человека, его знаний и опыта в соответствии с врожденными способностями. Необходимо терпение и трудолюбие, целеустремленность и упорство. Только при соблюдении этих условий талант даст свои плоды.

В процессе своего исследования нам удалось выявить следующие грани творческой деятельности самарского композитора Василия Тонковидова:

- театральный композитор, пишущий музыку для театров Самары и других городов России;
- заведующий музыкальной частью "СамАрта";
- композитор, играющий и исполняющий музыку в своих спектаклях;
- профессиональный музыкант, виртуозно владеющий многими музыкальными инструментами;
- композитор игрового кино;
- композитор-песенник;
- аранжировщик;
- композитор, пишущий инструментальную музыку;
- композитор, пишущий детскую фортепианную музыку;
- педагог

Ко всем этим способностям нам бы хотелось добавить необычайную скромность и деликатность этого талантливого человека. Надеюсь, что композитор не будет останавливаться на достигнутом, и в будущем раскроет новые грани своего таланта, и порадует самарскую публику своим творчеством.

Результатом проектной работы стал информационный буклет с биографией и подробным описанием творчества самарского композитора Василия Тонковидова, а также диск с его музыкой, видео фрагментами спектаклей и интервью. Данный продукт может быть использован для организации внеклассной работы.

Источники

1. Центр профориентации ПрофГид - [Интернет-ресурс]: https://www.profguide.io/professions/composer.html;
2. Петербуржский театральный журнал - [Интернет-ресурс]: http://ptj.spb.ru/archive/75/music-theatre-75/vasilij-tonkovidov-teatr-eto-mesto-gde-muzyku-mozhno-perevesti-vsistemu-prostranstvennyx-koordinat/;
3. Комсомольская правда - [Интернет-ресурс]: https://www.samara.kp.ru/daily/25969.4/2906337/;
4. Filmnavi.ru - [Интернет-ресурс]: http://filmnavi.ru/person/vasilij-tonkovidov;
5. Волжская коммуна - [Интернет-ресурс]: http://www.vkonline.ru/content/view/81006/vasilij-tonkovidov-rabota-nad-zhiznyu-i-sudboj-byla-vremenem-absolyutnogo-schastya;
6. СамАрт – самарский театр юного зрителя - [Интернет-ресурс]: https://samart.ru/;
7. Волга Ньюс - [Интернет-ресурс]: https://volga.news/article/210263.html;
8. Samaratoday.ru - [Интернет-ресурс]: http://samaratoday.ru/news/80522;
9. Тонковидов В. «У нас с Урсуляком был роман в смс-ках», «Комсомольская правда» от 18.10.2013г.;
10. Тонковидов В. «Театр – это место, где музыку можно перевести в систему координат», «Петербугский театральный журнал», №1 (75) 2014 (январь);
11. Тонковидов В. «Работа над «Жизнью и судьбой» была временем абсолютного счастья, «Волжская коммуна» от 17.10.2012 г.;

12.Иванов В. Самарские известия, 15 декабря 2001 г.;
13.Liveinternet - [Интернет-ресурс]: https://www.liveinternet.ru/community/frondam/post243977626;
14.Fund-sd.ru - [Интернет-ресурс]: http://www.fund-sd.ru/Arconic-Foundation- 2018/05-03-2018.htm;
15.Zoon.ru-[Интернет-ресурс]: https:// samara.zoon.ru/

Приложение

Приложение 1

Рис. 1 Василий Тонковидов

Рис2. Ирина Васильевна Тонковидова – мать композитора, педагог музыкально-хоровой студии, заместитель директора по художественно-эстетическому направлению средней школы №22, руководитель школьного театра «Артишок».

Приложение 2

Рис3. Василий Тонковидов на Коммунарских Сборах с отрядом, средняя школа №22.

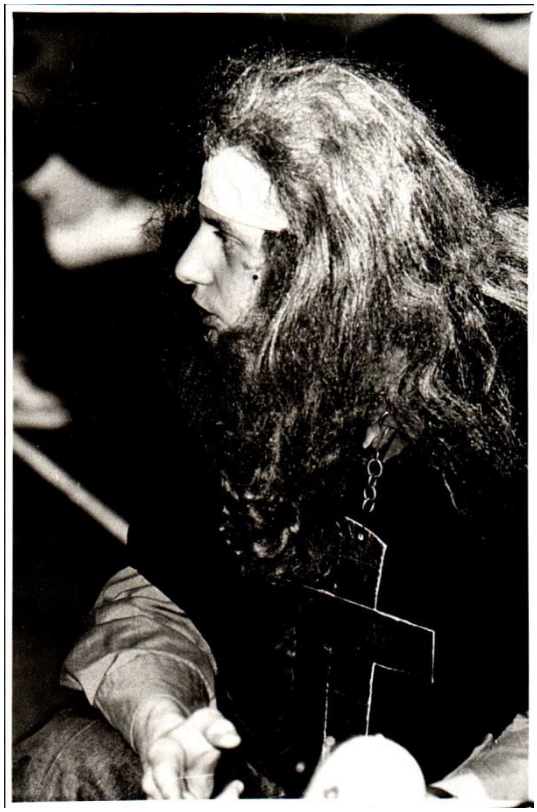

Рис.4. Василий в образе отца Федора из спектакля «12 стульев», средняя школа №22

Приложение 3

Рис.5.Школьный театр «Артишок»

Рис.6. Василий Тонковидов, ученик 10 класса, исполняет в школьном спектакле музыку собственного сочинения.

Приложение 4

Рис.7. Александр Бердюгин (1950-2016), С 1974 живет в Самаре, преподает Куйбышевском государственном институте культуры, Председатель Самарской организации Союза композиторов РФ (1989-1999). Работал в области классической, джазовой и электронной музыки. Александр Бердюгин – автор музыки более чем к 60 спектаклям драматического и кукольных театров страны и других сочинений.

Рис.8. Леони́д Вохмя́нин (1942-2013) —композитор, пианист. Заслуженный деятель искусств РФ Работал в Самарском педагогическом университете (более 40 лет), где занимал должность директора Института художественного образования. В 1971—2003 годах в театре «СамАрт» создал музыку к 80 спектаклям, всего автор более 150 музыкальных произведений.

Приложение 5

Рис.9.

Уральская государственная консерватория им. М. П. Мусоргского.

Рис.10 Эдуард Терехов, художественный руководитель Ульяновского ТЮЗа

Приложение 6

Рис.11 Василий Тонковидов, заведующий музыкальной частью "СамАрта"

Рис. 12. Сцена из спектакля «Кот в сапогах». САМАРТ

Приложение 7

Рис. 13. Сцена из спектакля «Василий Теркин». САМАРТ

Рис. 14. Сцена из спектакля «Ревизор». САМАРТ

Приложение 8

Рис.15 Сцена из спектакля «Таланты и поклонники». САМАРТ

Рис.16. Сцена из спектакля «Вино из одуванчиков» САМАРТ

Приложение 9

Рис.17. Сцена из спектакля «Ханума». САМАРТ

Рис.18. Сцена из спектакля «Опять цветет акация». САМАРТ

Приложение 10

Рис.19. Сцена из спектакля «Наша кухня». Самарский академический театр драмы

Рис.20 Сцена из спектакля «Старинная миссис Сэвидж»,

Самарский академический театр драмы

Приложение 11

Рис.21 Р. Хайруллина в спектакле «Я скучаю по тебе». спектакля. г.Санкт-Петербург, ТЮЗ им. Вампилова, фестиваль «Пять вечеров».

Рис.22 Сцена из спектакля «Счастливый Ганс.
В. Тонковидов в роли музыканта. САМАРТ.

Приложение 12

Рис.22 Режиссер С. Урсуляк на съемках фильма «Жизнь и судьба» в Самаре

Рис.23. Марк Коган, дирижер муниципального духового оркестра, заслуженный деятель искусств Самарской области

Приложение 13

Рис.24 Вокальный ансамбль «Юла». Песня «Что же делать нам с мальчишками?» Аранжировка В. Тонковидова

Рис.25 Песня «Стрелковый батальон». Автор и исполнитель Снежана Казакова.

Аранжировка В. Тонковидова

Приложение 14

Рис.26 Джазовый концерт. За роялем В. Тонковидов

Рис.27. Афиша концерта для учащихся ДШИ и их родителей

Приложение 15

Рис. 28 Интервью с В. Тонковидовым

Рис.29 Награда композитора. Российская Национальная премия «Арлекин» в номинации «Лучшая работа композитора»