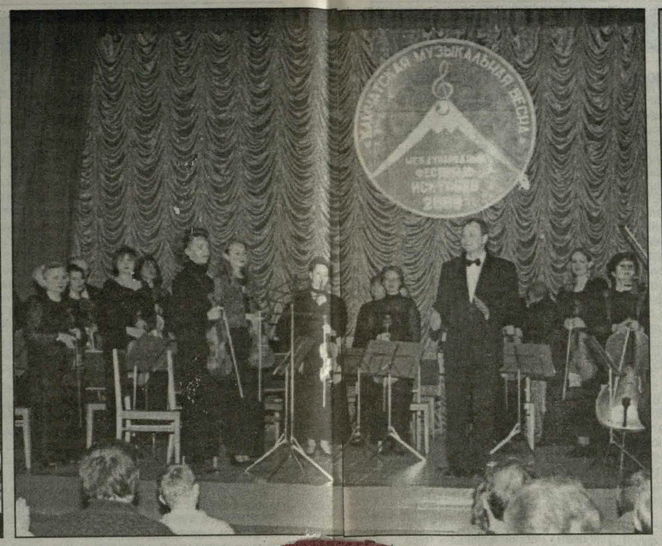
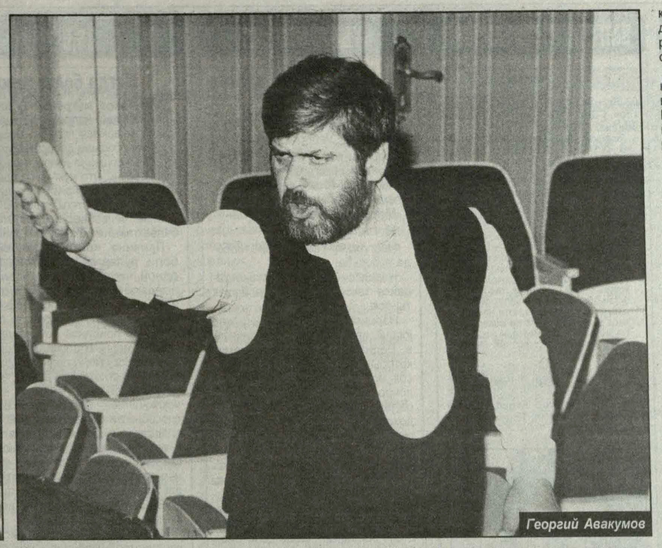
БАНКЕТНЫЙ ЗАЛ

ОКРЫЛЁННЫЕ МУЗЫКОЙ

КАМЧАТСКОМУ КАМЕРНОМУ ОРКЕСТРУ – 30!

Дирижирует Ильмар Лапиньш





Георгий Авакумов

ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, ЭТО БЫЛО ДАВНО...

Музыка воодушевляет
весь мир,
снабжает душу крыльями…
Платон

Ранней осенью 1972 года окрыленная музыкой душа Владимира Киселева, камчатского музыканта и композитора, воодушевила его творческую натуру на создание первого для Камчатки оркестра. Премьера состоялась в декабре: камерный оркестр играл «Пассакалию» Генделя, дирижировал Киселев.

Идея коллективного музицирования, между тем, увлекает еще одного замечательного музыканта Евгения Воробьева. И на Камчатском полуострове, также в сентябре, но 1973 года рождается симфонический оркестр! Точнее сказать, реформируется из камерного.

К 15 музыкантам камерного присоединились еще 22. Теперь это симфонический оркестр Камчатского комитета телевидения и радиовещания и Дома народного творчества.

Дебют оркестра, по странному совпадению, тоже состоится зимой: 4 декабря давали Бетховена, «Симфонию» № 5, ч.1. Дирижировал художественный руководитель Воробьев. Можете представить себе, что из того первого состава музыкантов до сих пор в оркестре, но снова в Камчатском камерном – Светлана Асанина, Ангелина Пляскина, Валерий Асанин! Ну кто, скажите, подумает, что это было давно?

Это было недавно! Еще свежо в памяти многих камчатских музыкантов имя Александра Жаринова, заслуженного работника культуры РФ, сыгравшего исключительно важную роль в создании этих творческих коллективов. Его знают также как одного из первых камчатских скрипачей-педагогов. Еще на слуху имена музыкантов того, первого состава: Добренко, Логвина, Бухаловой, Насуровой, Бирюкова, Гаджиева, Кучумова, Денисова и многих других. Еще памятны успешные (диплом лауреата) выступления оркестра в 1976 году на Всесоюзном фестивале творчества в Магадане. В 1997-м – концерты в Кремлевском Дворце съездов и других концертных залах Москвы.

С оркестром работают солисты, известные камчатские музыканты: Владимир Юрыгин (пианист), Ирина Шаульская (сопрано), Евгений Лонгинов (баритон), Валерий Кравченко (пианист). Богатеет и его репертуар. В афишах – «Неоконченная симфония» Шуберта, «Концерт» для фортепиано с оркестром Грига, «Эгмонт» Бетховена, «Праздничная увертюра» Шостаковича, «Вальс-фантазия» Глинки…

Евгением Воробьевым взращена целая плеяда высокопрофессиональных музыкантов. Словом, сделано очень много для того, чтобы на Камчатке появилась такая «большая» музыка. А музыканты поднялись еще на одну ступеньку нескончаемого пути к совершенству.

ДРУЗЬЯ, ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ

Музыка придает жизнь
и веселье
всему существующему…
Платон

Вспомним еще одну ключевую для музыкальной истории Камчатки дату. В год трансформации камерного оркестра в симфонический, 1973-й, судьба приводит на Камчатку скрипача Георгия Аввакумова, которому суждено будет оставить яркий след в музыкальной культуре Камчатки.

Георгий Александрович Аввакумов сразу же с завидной активностью включается в общественную жизнь интеллигенции города. Работает в театре, преподает в школе. Становится первой скрипкой и концертмейстером симфонического, оставаясь его самым преданным музыкантом до 1981 года, когда оркестр под управлением Евгения Борисовича Воробьева прекращает свою деятельность в качестве симфонического.

К этому времени от симфонического остается только струнная группа. «А что если преобразовать ее в ансамбль скрипачей», – решает Аввакумов. Он знает, что подобного опыта даже в стране маловато. Ансамбли скрипачей в ту пору – явление довольно редкое. Это значит поиск репертуара, выбор программы, которая была бы по силам музыкантам и в то же время интересна зрителю.

А еще нужно, чтобы твоя вера в успех окрылила и других. Впрочем, их не надо было уговаривать: они знают, что только «музыка придает жизнь и веселье всему существующему». Это знали и чувствовали коллеги и друзья по симфоническому оркестру – супруги Асанины, Ирина Юринец, Ангелина Пляскина, Нина Бирюкова, Ольга Стахова… Вскоре к ним присоединятся Валерий Тумило, Сергей Горчаков, вокалистка Валентина Черкасская. Повезло ансамблю и с концертмейстером. Татьяна Самойленко, преподаватель музыкального училища, приводит в ансамбль своих талантливых студентов Владимира Курохтина, Лилию Цуканову, Анну Проданчук. Так в 1982 году создается новое для Камчатки музыкальное сообщество: ансамбль скрипачей, художественным руководителем которого становится Георгий Аввакумов.

Ансамбль как любительский коллектив регистрируется в составе областного научно-методического центра управления культуры (ныне Камчатский центр народного творчества). У него появляется много друзей. Среди них камчатский композитор Гарри Нелипович, который делает аранжировки музыкальных пьес, пишет музыку специально для ансамбля. Лидия Мельникова заботливо опекает ансамбль, являясь, по сути дела, его первым общественным директором. Концертмейстеры Елена Шишмарева и Анна Гурьевская всегда готовы подать руку дружеской помощи.

К тому же в ансамбле – только профессионалы, преподаватели разных учебных заведений города. Музыка – их стихия. И музыканты щедро отдают ей все свое свободное время: спешат на репетиции, активно концертируют. Они объехали чуть ли не всю Камчатку, которая училась слушать Баха, Гайдна, Свиридова, Вивальди, Моцарта… Исполнение произведений этих гигантов в звучании ансамбля казалось более человечным, более теплым и близким. Ансамбль признают не только на Камчатке. В 1985-м он становится лауреатом второго Всесоюзного фестиваля музыкального творчества.

Однако устремленность Аввакумова к особому индивидуальному пути вдохновляет его на осуществление своей заветной мечты. Возрождение камерного оркестра! И ему удается увлечь музыкантов этой идеей. Поэтому уже к 1983 году напряженно работающий творческий коллектив успешно проявляет себя в двух ипостасях: ансамбль скрипачей и камерный оркестр. Сколько сил, таланта вложено в многообразие концертных программ!

Все готово к тому, чтобы вновь объединить музыкантов в единый организм, имя которому – Камерный оркестр Камчатки. Это случилось в 1985 году, а в 1986-м оркестр получает высокую оценку комиссии Министерства культуры России и право на концертную деятельность как профессиональный коллектив.

Создан прекрасный союз единомышленников. Оркестр сразу же заявляет о себе в полный голос. Его концертные программы становятся событием культурной жизни Камчатки. В 1987 году он награждается медалью за достижения в культуре и искусстве и получает звание лауреата Всесоюзного фестиваля художественного творчества.

Ритм труда музыкантов в этот период становления оркестра (1986 – 1988) поражает и восхищает. До пятисот концертов в сезон! Оркестр вместе с художественным руководителем и дирижером Георгием Аввакумовым ищет свой стиль исполнения, свое звучание, свое особое «дыханье».

И как важны были именно в этот период фундамент, прочная основа, заложенные Георгием Александровичем вместе с близкими ему по духу музыкантами! Атмосфера доброты и требовательности, товарищества и строгой справедливости. «Друзья мои» – стало любимым обращением дирижера, его горячим призывом работать, работать, работать, которому он никогда не изменял. Все это вместе взятое и сделало союз мыслящих музыкантов прекрасным.

СОЗВУЧЬЕ ДУШ

Музыку можно назвать
воплощением
всего прекрасного и всего
возвышенного.
Платон

Позволим напомнить наиболее значимые события творческой биографии Камчатского камерного оркестра. 1989 год. Музыканты называют его самым ответственным. Пожалуй, не менее знаменателен он и для музыкального мира Камчатки. В этот год Георгий Аввакумов первый из камчатских музыкантов дерзнул вывезти оркестр на зарубежные гастроли в Чехословакию. Именно в этот год «просвещенная Европа узнает, что есть просвещенная Камчатка» (из отзывов в пражских газетах). Замечает яркое исполнительское мастерство солистов: пианиста Валерия Тумило, скрипача Александра Гилева, виолончелиста Юрия Кравченко.

1990-й. Высшая награда – первая премия и звание лауреата на Всесоюзном музыкальном конкурсе камерных оркестров в Новосибирске. Еще в памяти профессиональные советы председателя жюри, народного артиста СССР А. Каца, который заявил, что оркестр стал «открытием конкурса», тогда о камчатских музыкантах узнала вся музыкальная Россия. В качестве поощрения было предоставлено право выступления в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Эта победа открыла большие творческие перспективы. Напомним, что в этом же году у себя дома оркестр получает звание лауреата премии камчатского комсомола.

Последующее десятилетие становится расцветом творческой деятельности коллектива. С 1991-го по 1996 годы он много концертирует, создавая все новые программы. С оркестром успешно сотрудничают солисты Камчатской филармонии – Алла Бахметьева, Давид Сапожников, Сергей Бычков… Творческая дружба связывает оркестр с Академической хоровой капеллой Евгения Морозова. Камчатскому зрителю предоставилась редкая возможность услышать классические произведения для хора и оркестра. Свежестью и оригинальностью отличались совместные выступления оркестра и с вокальным ансамблем «Весна», художественный руководитель Виктория Фонталина.

Творческая активность коллектива музыкантов в этот период просто ошеломляет. Нередко бывало так, что оркестр являл себя в трех лицах: в качестве камерного, оперного и симфонического! Умение заинтересовать ярких музыкантов, их доверие позволяли привлечь к совместным выступлениям духовые группы, звезд оперной сцены.

Оркестр ежегодно выезжает на гастроли в разные страны, ему предоставляют лучшие залы Чехия, Австрия, Италия, Испания, он участвует в международных фестивалях: «Чешский Крумлов», «Молодая Прага», «Вилья Бланка», «Моцарт в Праге». В афишах оркестра появляются все новые и новые имена солистов разных зарубежных стран. Среди них – прима Венской оперы Оливера Милякович, пианисты Павел Зингер, Роберт Побичка, флейтистка Урсула Розберг (Австрия), скрипачи Александр Бруциловский, Леонид Соколов (Франция), контрабасист Джим Раппорт, фаготист Джеймс Маккой (США), молодые вокалисты из Японии, Польши, Австрии, Филиппин, солисты Большого театра России – Наталья Слепнева, Людмила Коржавина и многие другие.

В творческом взлете оркестра бесценна заслуга его главного дирижера, заслуженного артиста России Георгия Аввакумова. «…Во всем ощущается его творческий поиск. В тщательной обработке партий и смелом дирижерском начале, в образном решении произведений и умелом построении программы» (из рецензии).

Именно он привлек в 1993 году к сотрудничеству заслуженного деятеля искусств России дирижера, работающего в Австрии, Илмара Лапиньша. С тех пор сотворчество камчатских музыкантов с этим дирижером мирового уровня не прекращается. Илмар Лапиньш привнес в репертуар оркестра произведения современных композиторов – Шнитке, Рюденауэра, Фюрста, Александра Чайковского и других. Работа под эгидой Илмара Лапиньша явилась новым этапом в жизни оркестра. Культура дирижера, его обширные познания и опыт – все шло на пользу оркестра.

Но отдадим должное и оркестру, его умению работать с полной отдачей сил. Его способности мобилизоваться в нужный момент, освоить обширный нотный материал. Он привык читать и читать новую музыку. Научился впитывать самое лучшее ото всех, с кем ему приходилось работать, не теряя при этом своей индивидуальности, своего стиля.

Этот качественный скачок, стремительная эволюция оркестра заметно прибавила ему мастерства, блеска, артистизма и внутренней культуры. Его по праву называют «оркестром международного уровня». А мы отметим прочные духовно-творческие связи, установившиеся в коллективе, то незримое созвучье душ, которое и делает его живым, развивающимся музыкальным сообществом.

Камерный оркестр, родившийся на камчатской земле, остается всегда верен своему зрителю. Без его выступлений просто немыслим традиционный Международный фестиваль искусств «Камчатская весна». Особенно яркими были концерты, посвященные двадцатилетию оркестра (1993 год), пятидесятилетию дирижера Авакумова (1996-й).

К сожалению, год 1997 вписал трагическую страницу в историю коллектива. 11 октября Георгия Александровича Авакумова не стало. Сентябрьский концерт в Москве, в Рахманиновском зале консерватории, стал для него последним.

В память о большом музыканте управление культуры администрации Камчатской области и галерея «Скрижали Камчатки» учредили в 1998 году премию имени Георгия Аввакумова за высокие художественные достижения в развитии музыкальной культуры Камчатки. И первым обладателем премии стал Камчатский камерный оркестр.

Так продолжается история оркестра. И вот уже в качестве дирижера пробует себя Валерий Тумило. Дружескую заботу о творческом имидже музыкального коллектива все так же проявляет Илмар Лапиньш. Все так же заботливо опекает музыкантов директор Лидия Мельникова. Не останавливается и гастрольная жизнь. В 1999 году оркестр снова в Праге. Здесь помимо концертов состоялись знаменательные для музыкантов выступления на Радио «Свобода Европа», транслирующиеся на все европейские страны.

И еще одна страница биографии. Музыкальный сезон-1999 у себя на родине оркестр открывает с новым художественным руководителем и дирижером, заслуженным артистом России Александром Николаевичем Гилевым. Это был добровольный выбор музыкантов. За плечами Гилева к этому времени уже было десять лет безупречного служения Оркестру и Музыке: солист, ведущий скрипач, концертмейстер, просветитель. Он глубоко усвоил традиции, широту, свободу музыкального мышления своих предшественников. Но при этом Александр внес молодую энергию, непосредственность чувств, искренность и остроту мысли. У него своя индивидуальность, свой стиль, свое понимание музыки, и оркестр ему верит.

В 2000 году группа солистов, а позже и весь состав побывали в Югославии. За короткое гастрольное лето музыканты с Камчатки сумели принять участие в шести международных фестивалях. С триумфом прошел сольный концерт Александра Гилева, Валерия Тумило, Софьи Грачевой, Татьяны Шишовой. Они играют со знаменитым белградским оркестром «Душан Сковран».

Успешные гастроли вдохновляют музыкантов и молодого дирижера. Они плодотворно работают над новым репертуаром, пополняя концертные программы шедеврами мировой и отечественной классики, произведениями молодых композиторов. Создано множество новых концертных программ, пришли новые музыканты.

С 2003 года оркестр получает статус государственного учреждения культуры, впереди у него большое будущее, заманчивые перспективы, новые горизонты.

Это по-прежнему счастливое сообщество музыкантов, живущих одной верой, одной страстью. Здесь сложился идеал бескорыстного служения искусству. Это коллектив. Это оркестр. И он играет как один музыкант.

Галина РАССОХИНА,
Фото И.ВАЙНШТЕЙНА

На фестивале

За дирижёрским пультом Александр Гилёв

Прага. На главном меридиане