

29 сентября

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОРКЕСТРА TUTTI

УРАЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

Художественный руководитель и главный дирижер –
народный артист России, лауреат Государственной премии России
ДМИТРИЙ ЛИСС

Дмитрий Шостакович (1906–1975)

Праздничная увертюра, ор. 96 (1954)

Михаил Глинка (1804–1857)

Вальс-фантазия (1839 – для фортепиано, версия для оркестра – 1856)

Петр Чайковский (1840–1893)

Вальс из балета «Лебединое озеро», ор. 20 (1876)

Джоаккино Россини (1792–1868)

Увертюра к опере «Семирамида» (1823)

Александр Бородин (1833–1887)

Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь» (1887)

Сергей Прокофьев (1891–1953)

Сюиты из балета «Ромео и Джульетта»

«Монтечки и Капулетти», «Джульетта-девочка» из Сюиты № 2, ор. 64 ter (1936)

«Гибель Тибальда» из Сюиты № 1, ор. 64 bis (1936)

Морис Равель (1875–1937)

Болеро для оркестра, М 81 (1928)

29 сентября 1936 года начался первый сезон Свердловской филармонии и состоялся первый концерт Свердловского симфонического оркестра, выросшего из Симфонического оркестра Свердловского областного радиокомитета. Сегодня, 29 сентября 2020 года, в день своего 84-летия Уральский академический филармонический оркестр дарит слушателю программу, полную ярких контрастов и близких сердцу мелодий.

Концерт открывает **Праздничная увертюра Дмитрия Шостаковича** – сочинение, не раз звучавшее в рамках знаменательных событий международного масштаба. Вступительные «фанфары» стали своеобразной музыкальной эмблемой церемонии открытия Олимпийских игр 1980 года в Москве. Сочинение исполнялось на Всемирных фестивалях молодежи и студентов в Москве (1957) и Вене (1959), на Эдинбургском фестивале и Променадных концертах BBC в лондонском Альберт-холле (1962), на концерте, посвященном вручению Нобелевской премии 2009 года.

Основную часть программы составляет русская музыка, связанная с движением и представляющая разные художественные миры: русский дворянский бал, сказочно-романтический балетный спектакль, колоритную восточную пляску, батальные балетные сцены XX века.

«**Вальс-фантазия**» **Михаила Глинки** – источник, из которого выросла русская оркестровая лирико-психологическая музыка. Сочинение, вдохновленное чувством к Екатерине – дочери легендарной Анны Керн, неслучайно связано с жанром вальса: балы в XIX веке были главным местом любовных свиданий, здесь зарождались надежда на счастье и угроза разлуки. «Поэтому в инструментовке Вальса преобладает струнная группа, звучание которой придает всему произведению полетность и неповторимое очарование».

Представитель московской композиторской школы **Петр Чайковский** обожал балетный жанр и выступил реформатором в этой области, превратив музыку балета из «слуги» танца в самоценную одухотворенную субстанцию. **Вальс из балета «Лебединое озеро»** дарит слушателю полнокровную, жизнелюбивую лирику и одну из прекраснейших мелодий композитора.

В зарубежной музыке, выбранной для концерта, реализуется идея движения, как энергетического заряда и живого ритмического пульса. Она представлена двумя произведениями, написанными с разницей в столетие.

Увертюра к опере «Семирамида» Джоаккино Россини – грандиозный оркестровый номер с обаятельными темами. Композитор, в котором Г. Гейне видел «солнце Италии, расточающее свои звонкие лучи всему миру», остается в ней верен себе: музыка полна пружинистых ритмов, неумной энергии и жизнелюбия, несмотря на то, что сама опера написана на героико-мифологический сюжет, замешанный на убийствах, соперничестве, мести и борьбе за власть.

Русский композитор **Александр Бородин**, современник Чайковского, но принадлежавший к петербургской школе, тяготел к эпическому началу и колоритной жанровости. Его «**Половецкие пляски**» передают увлечение русских музыкантов Востоком и рисуют ослепительно красочные танцевальные «картины», которые увенчиваются буйно-темпераментной финальной пляской. Уральский филармонический оркестр не раз представлял русское искусство за рубежом именно этим сочинением – в частности, исполнял его на фестивале «La Folle Journee» («Безумный день») в Нанте (2012).

Художник XX века **Сергей Прокофьев** обладал дарованием музыкального портретиста и создавал звуковые образы, отталкиваясь от пластического поведения персонажа и динамики сюжетной ситуации. В 1936 году, не дожидаясь первой постановки своего балета «**Ромео и Джульетта**», он составил две симфонические сюиты с самыми яркими фрагментами сочинения, включая портрет двух враждующих родов «**Монтеки и Капулетти**» (знаменитый Танец рыцарей), образ

грациозной и лирически-нежной «Джюльетты-девочки», вихревой танец-баталию «Гибель Тибальда».

Сам Прокофьев был в Свердловске лишь однажды, в 1935 году, еще до открытия филармонии. Тем интереснее, что в настоящее время Уральский филармонический оркестр поддерживает тесные творческие связи с внуком композитора – Габриэлем Прокофьевым, который приезжал в Екатеринбург на фестиваль «Евразия» (2017) и на запись двух своих альбомов (2018), первый из которых на днях получил высшую оценку влиятельного британского музыкального журнала «BBC Music Magazine».

Второе произведение зарубежного автора, завершающее программу концерта, – **«Болеро» Равеля**. Это одно из крупнейших явлений всей музыки XX века, которое С. Прокофьев назвал чудом искусства. С одной стороны, сочинение можно воспринимать как своеобразную презентацию инструментов симфонического оркестра – этому способствует то, что композитор использовал преимущественно чистые тембры. Говорили, что Равель совершил настоящий фокус, имея в виду его изумительное мастерство смены и накопления оркестровых тембров – неумолимого оркестрового крещендо, не имеющего прецедентов в истории музыки.

С другой стороны, Равель создал сочинение, мерцающее многозначностью смыслов. Сам он никогда не говорил об оптимизме «Болеро», напротив, неизменно подчеркивал его схематичность и автоматизм, усматривая в своей музыке аналогии с непрерывностью заводского конвейера. Некоторые видели в этом сочинении воплощение навязчивой идеи кошмара и воспринимали «упрямое, с методической точностью метронома» повторение темы как трагическую невозможность «вырваться на волю». Но для большинства исполнителей и слушателей равелевская музыка полна жизненной силы и энергии. С. Рихтер признавался, что при каждом прослушивании испытывает «неповторимый момент гигантского подъема и торжества ритма». Кроме того, в «Болеро» дышит дух Востока: мелодия полна чувственности, томления, змеиной грации, она производит впечатление мавританского или андалусского рисунка. Через ассоциации с Востоком и гипнотическое воздействие повторов, в «Болеро» прорывается архаическое прошлое человечества, ибо люди ощущали ритм бытия задолго до того, как осознали себя.

ПРЕССА ОБ УРАЛЬСКОМ ФИЛАРМОНИЧЕСКОМ ОРКЕСТРЕ

«В напряженной, страстной и насыщенной звуками игре русских музыкантов много жизни, мощи и естества. Она живет глубинной основой, а не отполированной до блеска поверхностью. Дмитрий Лисс создал удивительно притягательный музыкальный коллектив, исконно русские душа и характер которого не вызывают никаких сомнений» («Die Welt», 2019).

Оркестр Свердловской филармонии стал одним из первых в постсоветской России коллективов, возобновивших регулярную гастрольную деятельность. Дмитрий Лисс: «Свердловск был закрытым городом. Этим и объясняется то, что оркестр был вне орбиты мировой музыкальной жизни. За границей его практически не знали. Этот путь – от изоляции до вхождения, уже уверенного, в европейское и мировое пространство – мы прошли за 20 лет вместе с оркестром» («Аргументы и факты», 2016).

«Уральский филармонический оркестр (УАФО) – это третья и центральная опора в ландшафте русской оркестровой школы, наряду со знаменитыми оркестрами Москвы и Санкт-Петербурга. Екатеринбург... стал неотъемлемой частью европейской музыкальной карты из-за поразительного развития этого коллектива под руководством его многолетнего лидера Дмитрия Лисса. Зарубежные гастрольные УАФО каждый год вызывают у зрителей и музыкальных

критиков настоящие бури энтузиазма... Эмоциональный накал в интерпретации собственного национального музыкального наследия делает концерты УАФО особым опытом» (из релиза агентства «Schimmer PR», Германия, 2019).

«...Неистовых аплодисментов удостоилась и 4-я симфония Чайковского: многолетний руководитель оркестра Дмитрий Лисс отточил все детали исполнения до совершенства. Невероятно точное взаимодействие, чистейший строй, независимо от экстремальности динамических ситуаций... Дирижер как центр силы, как опорный пункт максимальной концентрации оркестровой энергии: Лисс наколдовал на “клавиатуре” своего оркестра, одного из лучших в России, настоящее музыкальное цунами. Столько страсти и истинной любви к музыке, настолько совершенный и слаженный организм редкого слухового качества – это было превосходно!» («Main Post», 2019).

«Вечер с Уральским филармоническим оркестром под руководством Дмитрия Лисса в рамках фестиваля “Kissinger Sommer” обещал наступление “Екатеринбургского чуда”. Это был настоящий праздник музыки! Увертюру Россини к опере “Сорока-воровка”, увлекающую своей импульсивностью, нежной игривостью и элегантностью, слушатели встретили криками “Браво!”» («Main Post», 2019).

Дмитрий Лисс: «Я стремлюсь к прозрачности и к тому, чтобы каждое произведение получало свое особое звучание. Недавно в Праге один эксперт сказал мне: “Когда я открываю глаза, я вижу перед собой русский оркестр, а когда закрываю – слышу чешскую филармонию, а в “Вальсе” Равеля – вы звучите по-французски”. Так и должно быть. С другой стороны, интенсивность и мощный струнный звук – типично русские черты» («Rondo», 2018).

Больше высказываний об оркестре см. на сайте sgaf.ru в разделе «Пресса».

УРАЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

Один из ведущих симфонических коллективов России. Основан в 1936 году. Ежегодно представляет свыше 100 концертов и более 70 программ. Гастролировал в 21 стране. Записал 36 CD. Гость известных европейских фестивалей, сотрудничает с выдающимися солистами и дирижерами.

ДМИТРИЙ ЛИСС

Народный артист России, лауреат Государственной премии РФ. Победитель Международного конкурса дирижеров им. Л. Матачича в Загребе. Сотрудничал со всеми ведущими оркестрами России, а также с симфоническими коллективами стран Европы и Азии.

Полные биографии см. на сайте sgaf.ru в разделе «Исполнители».

Предоставление
уникальных инструментов

Цветы от Студии флористики
Светланы Савельевой

Касса, справки:
371-46-82, 302-07-15
sgaf.ru

Информационная безопасность **KASPERSKY**