

Дирижёрское искусство — это таинство

ТЕКСТ
Ирина Кисленко

Юбилей maestro Щербакова

Михаилу Щербакову – 65. В это трудно поверить, глядя на его неумную энергию, уверенную, выразительную технику дирижирования, способность одним взмахом руки управлять невероятным объёмом звука самого сложного музыкального организма – симфонического оркестра. Уже четверть века он работает главным дирижёром Самарской государственной филармонии. Его знает и уважает весь город. Не только зритель высказывает своё восхищение сильным, захватывающим звучанием оркестра под руководством Михаила Александровича, но и профессиональное музыкальное сообщество признаёт его дар и масштаб проделанной работы. То, как вырос самарский оркестр за эти 25 лет, и что он представляет собой сегодня, отмечено многими российскими изданиями. Так, после гастролей в концертном зале имени Чайковского в Москве в 2014 году «Литературная газета» писала: «Самарский оркестр – коллектив мирового уровня, у него прекрасная звучность, играют они с удовольствием, с истинно российской щедростью души, с сердобольностью, но в то же время выверенно, музыкально». В «Музыкальном обозрении» за 2014 год отмечено: «Сегодня оркестр Самарской филармонии, безусловно, входит в группу ведущих симфонических коллективов России». Журнал «Му-

зыкальная жизнь» за январь 2015 года продолжает эту мысль: «Самарский оркестр является сегодня одним из лучших в России». Другие профессиональные издания также констатируют высокий уровень слаженного звучания музыкантов самарского симфонического оркестра, объединённых задачей преподнести людям Его величество классику и доверяющих интерпретацию произведений мирового наследия maestro Щербакову.

Задача дирижёра

У каждого дирижёра свой диапазон жестов, с помощью которых он задаёт параметры исполнения произведения – темп, силу, связность, контрастность, акцентированность. Особая техника вырабатывается годами – концентрацией и повторением намеченных приёмов – и, конечно, зависит от индивидуальных способностей дирижёра. Сам Михаил Александрович, раскрывая секреты управления оркестром, на первое место ставит профессионализм, квалификацию и исключительное знание предмета изнутри. «С десяти лет я играл в школьном оркестре, – рассказывает Михаил Александрович, – затем в студенческом оркестре Уральской государственной консерватории. Там я совмещал три должности – концертмейстера (первой скрипки оркестра), инспектора оркестра и библиоте-

каря. А окончив консерваторию, в течение десяти лет работал в симфоническом оркестре Свердловского государственного академического театра оперы и балета, руководили которым в то время известные дирижёры Кирилл Тихонов, народный артист России, и сменивший его Евгений Колобов, также народный артист России. Именно Е.В. Колобов назначил меня первым концертмейстером оркестра, и мы проработали вместе семь лет, пока его не пригласили в Санкт-Петербург, в Мариинский театр. Тогда я почувствовал, что хочу двигаться дальше, и вернулся в родную консерваторию, поступил на отделение оперно-симфонического дирижирования».

Михаил Щербаков признаёт большое влияние Е.В. Колобова на выбор своего дальнейшего профессионального пути. Maestro благодарен выдающимся профессорам Уральской консерватории, скрипачу Науму Абрамовичу Шварцу и дирижёру Марку Израильевичу Паверману, которые подготовили его к этому. «У меня был интересный эпизод в детстве, – вспоминает Михаил Александрович. – Когда я ещё только поступал в подготовительный класс музыкальной школы, моя тётя, тогда ещё студентка 5 курса, решила показать мне консерваторию и повела меня к профессору Н.А. Шварцу и следом к М.И. Паверману. Мне тогда было всего шесть лет, а когда я вырос, то стал учиться именно у этих педагогов. Вот такое удивительное совпадение».

Эти педагоги сыграли важнейшую роль в становлении музыканта, научили его трудиться, служить публике, приобщая её к шедеврам мирового культурного наследия. «Чему должен служить профессия музыканта? – спрашивает Щербаков. – Конечно, своему народу. Музыка, как говорил Лев Толстой, – высшее в мире искусство. Это опора в жизни, которая даёт душевные силы на преодоление любых жизненных трудностей. Вся великая музыка, – продолжает Михаил Александрович, – очень патриотична. Например, музыка Бетховена – это музыка революции. А Джузеппе Верди и Фредерик Шопен писали музыку освобождения. А если говорить о нашей стране – мировом музыкальном лидере, – то такой плеяды гениальных композиторов, среди которых Чайковский, Рахманинов, Стравинский, Шостакович, Прокофьев, нет нигде в мире. Они писали музыку, призванную объединять людей, спланивать и вести их вперёд. И сегодня особенно актуальна идея единого межнационального языка, сила которого способна менять мысли, нравы и сознание людей. Более того, я горжусь, что со второй половины XIX века наступил расцвет российской музыки и, благодаря гениальности наших композиторов, о красоте русской души узнали во всём мире».

Дирижёр и оркестр

Полученное Михаилом Александровичем Щербаковым образование и опыт позволяют ему точно раскрыть смысл музыкального произведения, заложенный композитором, увлечь музыкантов коллектива следовать этому смыслу и достигать выразительного звучания оркестра по одному взмаху дирижёрской палочки.

Работая в Самаре с 1991 года, он проводит огромную работу с оркестром, благодаря которой уже спустя два года симфоническому оркестру Самарской филармонии присваивают звание академического. Музыкальный коллектив впервые отправляется на гастроли за рубеж: в 1993 году в Тунис, на Международный музыкальный фестиваль в Эль-Джеме, в 1994-м – в Китай, на фестиваль, проходивший в Пекине и посвящённый творчеству П.И. Чайковского. Затем следует турне по городам Испании, куда оркестр выезжал трижды и побывал в 40 городах. Несколько раз коллектив выезжал в Германию и Бельгию, кроме этого выступал на многих сценах России и, где бы он ни играл, вызывал сильные эмоции у слушателей, восторженные отзывы в прессе, исключительные оценки музыкальных деятелей. «Гастрольные выступления повышают исполнительский уровень всего коллектива, – отмечает Михаил Александрович. –

Признаться, 25 лет возглавлять один оркестр – это не так просто, ведь я выхожу на репетициях к высокопрофессиональным музыкантам, которые всё прекрасно знают и умеют сами! Однако музыкантов и публику интересует моё видение музыки, они ждут мою интерпретацию. А музыка может открываться, а может оставаться только хорошо сыгранными нотами, она капризна в этом смысле. Техническая часть, безусловно, важна, но она лишь часть сверхзадачи музыканта.

Мы открываем новый мир музыкального произведения, следуя замыслу сверхзадачи, а если её нет, то нет и вдохновения, нет душевного подъёма, технической точности игры. Идут годы, и каждый концерт начинаешь, как первый и единственный. И проживаешь эту жизнь снова и снова. А по-другому нельзя, ведь слушатель ждёт от тебя признания, объяснения того, что происходит в твоей душе и что находит отклик в их душах». Дирижёрская профессия – это таинство. Она, как любое искусство, вызывает множество вопросов. И если задача дирижёра – читать особый смысл, а назначение музыки – вдохновлять, то без преувеличения можно назвать дирижёра проводником, а музыку – связующим звеном между человеком и Богом. Симфоническому оркестру отводится роль исполнителя, воплощающего в жизнь эти мыслеформы.

«Симфонический оркестр – самый совершенный музыкальный инструмент, который изобрело человечество», – заключает Михаил Александрович Щербаков. В нашем городе академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии с его сильным талантливым дирижёром, безусловно, ценят и любят, раскупая билеты и абонементы на их выступления, ожидая вновь испытать эмоциональный подъём и воодушевление, которые на каждом концерте дарят настоящие мастера музыкального искусства.

Авторитетные мнения

Андрей Яковлевич Эшпай, президент Российского авторского общества, лауреат Государственной премии России, народный артист СССР, профессор Московской консерватории: «Михаил Щербаков – замечательный дирижёр, обладающий глубокой эрудицией и подлинным артистизмом. Его выступления всегда горячо воспринимаются слушателями. Высочайший профессионализм позволяет ему решать самые сложные творческие задачи».

Николай Арнольдович Петров, президент академии Российского искусства, лауреат Государственной премии России, народный артист СССР, профессор Московской консерватории: «Считаю Михаила Щербакова талантливым, умным и высокопрофессиональным руководителем. Под его руководством оркестр продемонстрировал значительный рост и вышел на всероссийскую и международную арену. Получил звание академического. Уверен, что Михаил Щербаков имеет огромный потенциал и может внести большой вклад в дальнейшее развитие культуры России».

Мстислав Ростропович, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Сталинской премии второй степени и двух Государственных премий России, пятикратный лауреат премии «Грэмми»: «Михаил Щербаков является прекрасным дирижёром, и оркестр под его руководством находится в отличной форме. Работа с ним доставила мне настоящее творческое удовлетворение».

Тихон Николаевич Хренников, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, трёх Сталинских премий второй степени и Государственной премии СССР, первый секретарь Союза композиторов СССР: «Великолепно играет оркестр под управлением талантливейшего дирижёра Михаила Щербакова».