

V Музыкальный open-air фестиваль «Лето. Музыка. Музей»

14–17 июля 2022 года

В 2022 году грандиозный ежегодный музыкальный open-air фестиваль «Лето. Музыка. Музей» празднует первый юбилей — он пройдет в пятый раз. Проект представляют Московская областная филармония и музей «Новый Иерусалим» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Московской области. **С 14 по 17 июля** на большой и камерной сценах музея «Новый Иерусалим» состоятся шесть концертов. По сложившейся традиции в Истре соберутся звезды исполнительского искусства, уже покорившие мировые сцены.

Смысл и идея проекта заключены в его названии. Как правило, музыкальные фестивали так или иначе ищут разные пути к слушателям и зрителям исключительно через музыку, а «Лето. Музыка. Музей» связан с музеем «Новый Иерусалим», его выставками, экспозициями и окружающим ландшафтом. Один из крупнейших музейных комплексов в России, которому больше ста лет, располагается рядом с Воскресенским Ново-Иерусалимским монастырем, и на open-air концертах фестиваля артисты и публика находятся в окружении невероятной красоты архитектуры и природы. Идея фестиваля — глубокая, взаимопроникающая синергия искусств, соединяющая визуальное искусство, музыку и слово. Фестиваль проводится с 2018 года и за это время собрал свыше 14000 зрителей.

Президент фестиваля — художественный руководитель Московской областной филармонии, народный артист России **Максим Дунаевский**: *«Наш фестиваль “Лето. Музыка. Музей” празднует пятилетие, и к первой юбилейной дате мы с радостью констатируем: это признанный международный проект, в котором уже приняли участие десятки самых именитых артистов и коллективов. И в этом году у нас будут звезды! Настоящие звезды! Формируя программу, мы всегда стараемся открыть зрителям новые произведения, объединить их одной концепцией, сделать так, чтобы публика глубоко погрузилась в искусство во всей его полноте, красоте, многообразии. В этом году программа невероятно насыщена, притягательна, я бы даже сказал — мистически притягательна. И это не случайно, ведь она посвящена творчеству Александра Николаевича Скрябина. На каждом концерте фестиваля будут исполнены его сочинения: от огромных по масштабу симфонических поэм до камерных произведений. Они прозвучат с цветом музыки, ведь Скрябин воспринимал музыку в цвете, и по его партитурам мы будем делать небольшое шоу. И конечно, подмосковная природа поможет ощутить в этой музыке что-то новое, необычное, первозданное».*

ПОСВЯЩЕНИЕ СКРЯБИНУ

Одним из композиторов, тяготевших к соединению разных форм, видов искусства, был **Александр Николаевич Скрябин** (1872–1915). В этом году музыкальный мир празднует 150-летие со дня рождения композитора-философа, экспериментатора, стремившегося создать «Мистерию», поэтому фестиваль «Лето. Музыка. Музей» посвящен его творчеству, а также включает сочинения композиторов, так или иначе с ним связанных.

«Я не понимаю, как можно теперь писать “просто музыку”, — говорил Скрябин. — Ведь это так неинтересно... Ведь музыка получает смысл и значение, когда

она — звено в одном, едином плане, в цельности мирозерцания». Скрыбин визуализировал музыку с помощью света и цвета. В 1911 году состоялась премьера его симфонической поэмы «Прометей» («Поэмы огня»), уникальной особенностью которой стала партия света (Luce). Композитор обладал цветным слухом и прописал в партитуре, какой оттенок должен соответствовать тому или иному фрагменту. «У меня в “Прометее” будет свет. Я хочу, чтобы были симфонии огней. Вся зала будет в переменных светах. Вот тут они разгораются, это огненные языки, видите, как тут и в музыке огни. Ведь каждому звуку соответствует цвет. Вернее, не звуку, а тональности» (Александр Скрыбин). Состав этого сочинения огромен: большой симфонический оркестр, фортепиано, орган, хор.

В то время исполнить такое произведение было невероятно трудно по техническим причинам, поэтому премьера в Москве прошла без светового сопровождения. В полном варианте «Прометей» впервые был исполнен 20 мая 1915 года в нью-йоркском Карнеги-Холле. *«Это было видение поющих падающих лун. Музыкальных звездностей, арабесок, иероглифов и камней, изваянных из звука. Движение огня. Порывы Солнца... сочетание света именно с музыкой Скрыбина неизбежно, ибо вся его музыка световая...»* (Константин Бальмонт).

КОНЦЕРТЫ НА БОЛЬШОЙ СЦЕНЕ

В атриуме музея, open-air

На открытии фестиваля «Лето. Музыка. Музей» 14 июля поэма «Прометей» будет исполнена полномасштабно — с партией света (Luce), которая была прописана отдельной строкой в партитуре самим композитором.

На каждом вечере фестиваля зрители услышат то или иное произведение композитора: 15 июля «Поэму экстаза», 16 июля Концерт для фортепиано с оркестром, 17 июля «Божественную поэму» (Симфонию №3).

Рядом с музыкой Скрыбина — сочинения, близкие по времени, теме, настроению или стилю, либо, напротив, противоположные ей. Они представляют разные эпохи и стили музыкального искусства — от начала XIX века до середины XX.

В первый вечер (14 июля) тему скрыбинской «Поэмы огня» ретроспективно дополняет увертюра к балету «Творения Прометея» Л. ван Бетховена (1801). Также в программе симфония «Гармония мира» П. Хиндемита (1951), воплощающая философскую концепцию мироздания.

Дирижер **Александр Рудин**: *«При безусловном отличии творческой индивидуальности Скрыбина и Хиндемита, разности их миропонимания, их личностей как творцов, между “Прометеем” и “Гармонией мира” есть, на мой взгляд, и нечто общее. Оба сочинения проникнуты ощущением космоса, величественности мироздания, оба содержат в своей концепции этико-философскую, если не сказать, религиозную (в широком понимании) составляющую. Также прозвучит увертюра Бетховена к единственному написанному им балету “Творения Прометея”. Образ Прометея, несущего созидательное начало миру, и идея всеобщей мировой гармонии, без которой не жить сегодня современному обществу, — то, что мы хотели бы донести до слушателей».*

Солист **Андрей Коробейников**: *«Партия фортепиано в “Прометее” — удивительна. В этой концепции фортепиано — образ человека, который развивается, становится зрелым, выковывается в борьбе, получает наслаждение. В какой-то момент, по идее Скрябина, он выходит на некое коллективное бессознательное — это символизирует хор. Для меня “Прометей” — солнце, от которого в следующих опусах расходятся лучи: человеческие и внечеловеческие, темные и светлые. А во главе всего — идея апокалиптического огня и экстаза».*

Второй вечер (15 июля) начнется с музыки С.В. Рахманинова — композитора, пианиста, ровесника Скрябина, но совершенно отличного от него музыканта, противоположного по природе своего дарования. Прозвучит лирико-романтический Первый фортепианный концерт Рахманинова: его первый опус, созданный еще в студенческие годы (1891) и позже переработанный в зрелом возрасте. В центре программы — сюита из оперы «Золотой петушок» Н.А. Римского-Корсакова, совпадающая по времени создания с «Поэмой экстаза» А.Н. Скрябина (1907–1908). Скрябин работал над ней в напряженный период, связанный с переменами в жизни, любовью, страстью — именно это и звучит в музыке. Программа «Поэмы экстаза» изложена композитором в стихах.

Третий вечер (16 июля) продолжит тему Рахманинова — Скрябина. Одно из самых монументальных и широких по замыслу произведений — Вторую симфонию Рахманинова (1907–1908) зрители услышат после Фортепианного концерта Скрябина (1897), в котором уже проявилось яркое стремление автора к поэмности. Отдельная музыкальная Вселенная — музыка О. Мессиаана, французского композитора XX века. В сочинениях Мессиаана нашли отражение теологические идеи и искания, в том числе — в «Вознесении» (1932–1933), которое прозвучит в программе. Это четыре медитации для симфонического оркестра, в основе которых ключевые моменты Библейской истории.

Дирижер **Дмитрий Лисс**: *«Скрябин и Мессиаан — очень разные композиторы, но их объединяет вектор мистицизма, по-разному окрашенный. А музыка Рахманинова абсолютно антагонистична. Интересно то, что Рахманинов и Скрябин — птенцы одного гнезда: оба учились по классу фортепиано у выдающегося педагога Николая Зверева. Они друг друга хорошо знали, но эстетически были не только не близки, но противоположны друг другу, хотя оба представляли русскую культуру, но в абсолютно разных направлениях».*

Четвертый вечер (17 июля) добавит не только французскую, но и немецкую линию. В программе — увертюра к опере «Нюрнбергские мейстерзингеры» Р. Вагнера (1868), творчество которого повлияло на Скрябина. Также прозвучит «Шехеразада» М. Равеля — три поэмы для голоса с оркестром (1903–1904), в которых слышна и восточная мелодика, и близость русским композиторам (Римскому-Корсакову, Бородину). И здесь еще одно пересечение в датах — примерно в то же время создана «Божественная поэма» (Симфония №3) Скрябина (1904–1905). Сам композитор говорил, что она представляет собой *«развитие человеческого духа, который <...> приходит к упоительному и радостному утверждению своей свободы и своего единства со вселенной».*

Дирижер **Дмитрий Юровский**: *«“Поэма экстаза” и “Божественная поэма” (Третья симфония) — очень разные по форме, но похожие по духовному масштабу произведения, которые имеют как драматургическое развитие в традициях симфонических поэм Рихарда Штрауса или Николая Римского-Корсакова, так и спонтанность душевных переживаний. В целом, эти произведения, несомненно,*

принесли Скрябину мировую известность, хотя по-настоящему оценить этот музыкальный мост между XIX и XX веками удалось через 50–60 лет после смерти Скрябина, после того как мир пережил множество трагедий. Постоянная борьба композитора за эмоциональный баланс и гармонию сделали его музыку навечно актуальной».

ИСПОЛНИТЕЛИ

В концертах на большой сцене примут участие три известных симфонических оркестра под управлением выдающихся дирижеров.

На открытии фестиваля выступит **Российский национальный оркестр**, дирижер — **Александр Рудин**, народный артист России, виолончелист с мировым именем, маэстро, сотрудничающий как с симфоническими, так и с камерными оркестрами, пианист, профессор Московской консерватории, художественный руководитель и главный дирижер Московского камерного оркестра *Musica Viva*. Также в программе примет участие вокальный ансамбль **INTRADA**, который называют «хором нового поколения».

Концертные программы 15 и 17 июля исполнит постоянный резидент фестиваля «Лето. Музыка. Музей» — **Государственный академический симфонический России имени Е.Ф. Светланова**. Дирижер — **Дмитрий Юровский**, представитель знаменитой музыкальной династии, художественный руководитель Новосибирского государственного академического театра оперы и балета.

16 июля на сцене — **Академический симфонический оркестр Московской филармонии**. Дирижер — **Дмитрий Лисс**, народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Уральского академического филармонического оркестра.

Приглашение солистов мирового уровня — важный фактор проведения фестиваля «Лето. Музыка. Музей».

Соло в «Прометее» (14 июля) — **Андрей Коробейников**, известнейший пианист, обладатель более 20 премий различных престижных конкурсов, в том числе специальных призов XIII Международного конкурса имени П.И. Чайковского, музыкант, выступавший более чем в 40 странах мира.

Концерт №1 для фортепиано с оркестром С.В. Рахманинова (15 июля) исполнит народный артист России **Николай Луганский**. «*Пианист всепоглощающей чувствительности, который выдвигает вперед не себя, а музыку...*» (*The Daily Telegraph*). В 2020 году он с грандиозным успехом выступал на фестивале «Лето. Музыка. Музей», и теперь вновь примет участие в проекте.

Пианистка, выступавшая в Карнеги-холле, на Зальцбургском фестивале, в залах *Musikverein* (Вена), *Barbican* (Лондон), **Полина Осетинская** солирует в Фортепианном концерте А.Н. Скрябина. Полина также не впервые в Истре: в 2020 году она принимала участие в камерной программе фестиваля «Лето. Музыка. Музей».

Прима заключительного вечера — солистка Большого театра России **Анна Аглатова** (сопрано). В ее исполнении прозвучит «Шехеразада» М. Равеля.

КОНЦЕРТЫ НА КАМЕРНОЙ СЦЕНЕ

В зале музея

Дневные камерные программы тоже будут посвящены музыке Скрябина и его современников: 16 июля прозвучат сочинения для струнного оркестра, 17 июля — фортепианные произведения.

Первую программу (16 июля) готовит Московский камерный оркестр *Musica Viva*, постоянный гость фестиваля «Лето. Музыка. Музей»: коллектив третий год подряд принимает участие в проекте. Значительную часть репертуара оркестра составляют музыкальные редкости. И на этот раз *Musica Viva* исполнит подлинные раритеты: сочинения Скрябина для струнного оркестра, которые не так широко известны, как его поэмы или фортепианные опусы. Прозвучат Анданте ля мажор (1899) и Скерцо фа мажор (1888). В «дуэте» со Скрябиным вновь Рахманинов и его Первый квартет (1889), а также позднеромантический секстет «Просветленная ночь» А. Шёнберга (1899). В этой программе художественный руководитель и дирижер оркестра **Александр Рудин** выступит еще и как солист. Виолончелист с мировым именем исполнит два сочинения К. Дебюсси — «Элегию» и «Листок из альбома». Написанные для фортепиано в 1915 году, они обрели новое звучание позже — в переложении П. Климова для виолончели.

Второй камерный концерт (17 июля) — фестиваль в фестивале «Скрябин-пианист». Скрябин был превосходным исполнителем, и конечно, он много писал для фортепиано. Наследие композитора невероятно объемно: 10 сонат (а также сонаты, изданные посмертно), 91 прелюдия, 26 этюдов, 21 мазурка, 20 поэм, 11 экспромтов и другие сочинения. В середине 1890-х годов он преодолевал сложности с правой рукой, и в этот период появились такие уникальные произведения, как Прелюдия и Ноктюрн для левой руки (1894). Именно ими откроется вечер 17 июля. Драматургия программы будет построена по принципу нарастания: от одной руки — к двум; от двух — к четырем. В финале концерта прозвучат Фантазия Скрябина (1889) и Сюита №1 Рахманинова (1893) для двух фортепиано.

Программу представят пианисты-виртуозы, ставшие победителями многих международных конкурсов, выступающие на самых престижных сценах мира. Это исполнители молодого поколения: **Александр Ключко** (сейчас музыкант обучается в Московской консерватории, окончил Консерваторию имени А. Корто в Париже) и **Ева Геворгян** («Открытие года» по версии *International Classical Music Awards* — 2019); а также признанные мастера, прославленные, востребованные музыканты **Андрей Коробейников** и **Александр Лубянецв** (пианист, композитор, лауреат многих конкурсов, в том числе XIII Международного конкурса имени П.И. Чайковского и обладатель специального приза критиков XIV конкурса).

В июне 2022 года Александр Ключко и Ева Геворгян стали лауреатами Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова. Александр Ключко стал лауреатом I премии и обладателем золотой медали, а также был награжден специальным призом — концертным ангажементом в Большом зале Московской консерватории. Ева Геворгян стала лауреатом III премии и обладательницей бронзовой медали.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ЭКСКУРС

Для того чтобы зрителям было легко и удобно ориентироваться в философии музыкального мира Скрябина и других композиторов, на фестивале «Лето. Музыка. Музей» будет виртуальный ведущий-проводник. Им станет **Ярослав Тимофеев** — музыковед, музыкальный критик, кандидат искусствоведения, главный редактор журнала «Музыкальная академия», эксперт Московской филармонии. В прошлом году его лекции пользовались большой популярностью у публики, а в этом году специально для проекта он запишет уникальные рассказы о произведениях, которые смогут увидеть на экранах все гости фестиваля.