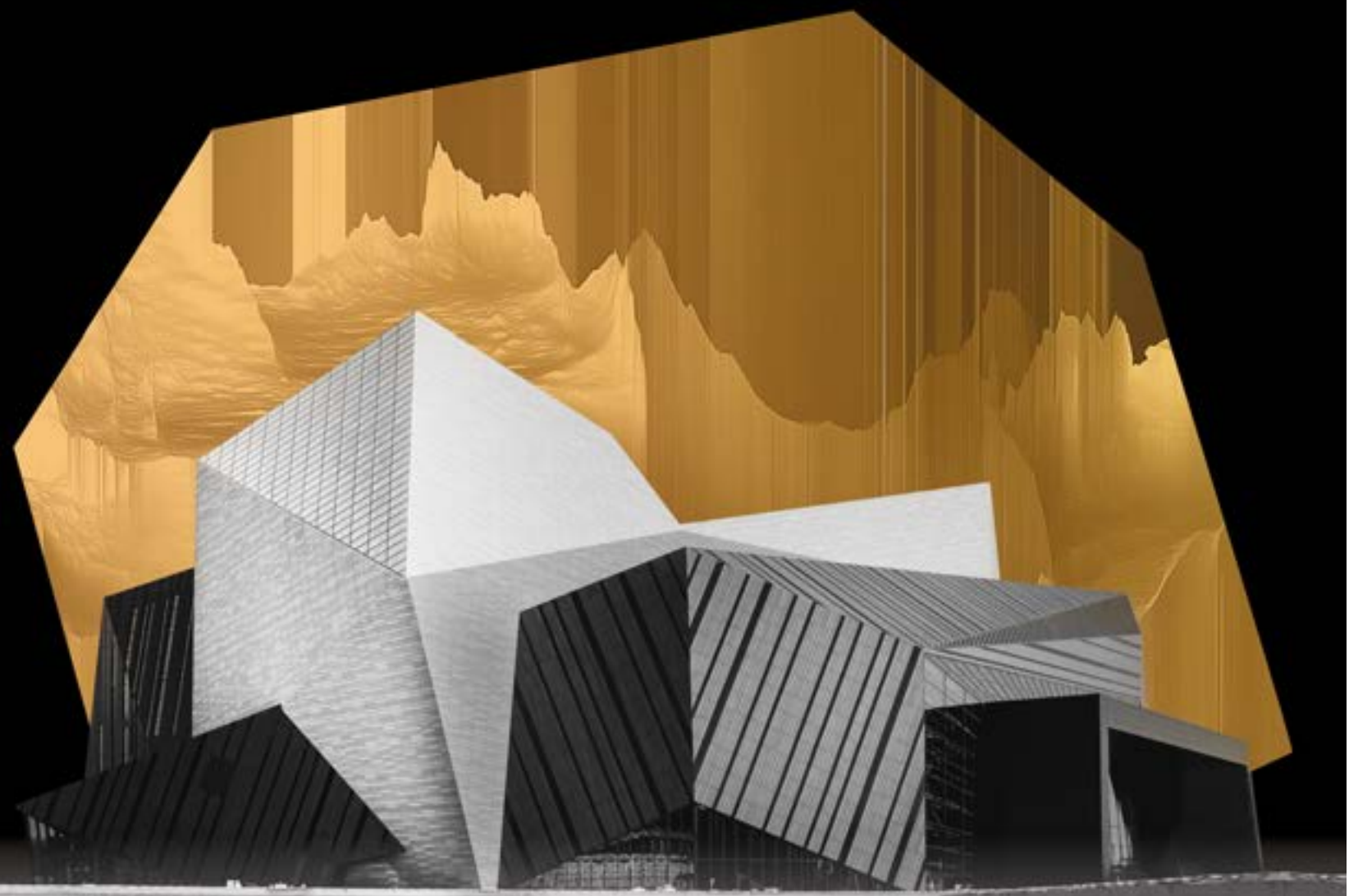
СИРИУС | ЖУРНАЛ

№13 | 2025

ЗВУК. НАЧАЛО

Сириус
концертный
центр

ВЕРШИНА МУЗЫКИ И АРХИТЕКТУРЫ



CONCERT.SIRIUS.RU

6+

Образовательный Фонд «Талант и успех», ОГРН 1147700000172,
РФ, 354340, федеральная территория «Сириус», Олимпийский проспект, д. 40

реклама

№ 13 | 2025

ФОНД «ТАЛАНТ И УСПЕХ»
«СИРИУС.ЖУРНАЛ» № 13 / 2025

И. О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:
Максим Климов

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Яна Алябьева, Мария Анучина, Александра Васильева, Армен Газанчян, Ольга Канищева, Екатерина Козаченко, Элина Стоянова

В ПОДГОТОВКЕ НОМЕРА УЧАСТВОВАЛИ:
Евгения Алексеева, Игорь Павловский, Вячеслав Стародубцев, Виктор Терентьев

ФОТО:
Олеся Богоцкая, Виктория Гололобова, Ольга Ельсукова, Алёна Енченко, Денис Пискарёв, Юрий Славин, Варвара Слива, Александр Ушков, Евгений Эргардт, Ярослав Яровой

ИСТОЧНИКИ ФОТО:
Shutterstock, ТАСС, Российская национальная библиотека, numizmat.ru, moneta-russia.ru, tehne.com, Adam Mørk

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
354340, Краснодарский край, федеральная территория «Сириус», Олимпийский пр-т, д. 1
Тел.: 8 (800) 100-76-63, доб. 4366
https://siriusmag.ru E-mail: mag@sochisirius.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ:
ПИ № ФС 77–84376, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

ИЗДАТЕЛЬ:
Фонд «Талант и успех», 354340, Краснодарский край, федеральная территория «Сириус», Олимпийский пр-т, д. 40

УЧРЕДИТЕЛЬ СМИ:
© ФОНД «ТАЛАНТ И УСПЕХ», 2025

ПЕРИОДИЧНОСТЬ:
один раз в квартал

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ
15.12.2025
Формат 220x290 мм, усл. печ. л. 7,56
Тираж 4 000 экз. Заказ № 3 062

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ
ООО «Сочи-Пресс», г. Сочи, пер. Виноградный, д. 15а, тел.: +7 (862) 296-08-08

СОДЕРЖАНИЕ

4 **ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА**

6 **ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ЕЛЕНЫ ШМЕЛЕВОЙ**

10 **БОЛЬШАЯ СЦЕНА:** от императорских театров до футуристических залов

24 **СЕРГЕЙ РОЛДУГИН:** если есть акустика, это концертный зал, а если нет — просто ангар

32 **ЛУЧШИЕ КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ МИРА:** когда музыка соединяется с архитектурой

44 **ЗАНЯТИЯ МУЗЫКОЙ ДЛЯ РЕБЁНКА:** зачем и на чём играть

52 **МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ:** каким оно было и чего ему не хватает сейчас

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Очень рад приветствовать вас в новом Концертном зале «Сириус». Величественный и современный, он призван стать знаковым культурным пространством России. Здесь будут выступать знаменитые исполнители и зажигаться новые звёздочки, новые звёзды классической музыки, оперы, балета. Хотел бы поблагодарить российских архитекторов, инженеров, строителей, а также наших зарубежных друзей, специалистов, которые создали подлинный шедевр, настоящий дворец мирового искусства без всякого преувеличения. Огромное вам спасибо.

Открытие концертного центра такого уровня — это вдохновляющий подарок к десятилетию Образовательного центра «Сириус», которое мы отмечаем в текущем году.

От всей души поздравляю с юбилеем Сириуса всех замечательных людей, которые стояли у его истоков, кто все эти годы посвящал себя подрастающему поколению и сейчас кропотливо, бережно помогает раскрываться юным талантам нашей страны.

Это выдающиеся педагоги, учёные, музыканты, тренеры, сотрудники региональных центров поиска и поддержки одарённых детей. Это, конечно же, работники и члены попечительского совета Фонда «Талант и успех» и его бессменный руководитель Елена Владимировна Шмелева. У Елены Владимировны сегодня день рождения, мы Вас сердечно поздравляем.

Самые тёплые слова хотел бы сказать ребятам, которые прошли школу Сириуса. Отмечу, что с учащимися, которые приехали на его первые образовательные смены, мы встречались как раз десять лет назад, вместе тогда, помню это хорошо, ставили цели, говорили о будущем.

И сейчас ребята, которые участвовали в том разговоре в 2015 году, они сегодня здесь тоже, в этом зале.

Выпускникам Сириуса того времени больше 25 лет, а выпускники последующих программ Сириуса — ещё моложе. Но среди них уже обладатели спортивных титулов и наград по фигурному катанию, хоккею, шахматам, лауреаты авторитетных конкурсов в сфере культуры и искусства, артисты Большого, Мариинского, других знаменитых театров страны.

Что касается науки и технологий, то многие выпускники Сириуса закончили или продолжают учёбу в ведущих вузах России, руководят исследовательскими лабораториями, работают, причём на серьёзных позициях, в крупнейших отечественных компаниях, а некоторые уже запустили свой собственный высокотехнологичный бизнес, создали уникальные продукты.

Все эти достижения — зримое воплощение труда самих ребят, той поддержки, которую оказали им родители и их наставники. Но именно Сириус, его замечательная атмосфера созидания помогли юным талантам России взять более сложные, амбициозные научные, творческие, спортивные высоты, выйти на качественно новые рубежи.

Вновь повторю: Образовательный центр, созданный на базе олимпийских объектов, до сих пор не имеет аналогов в мире. Ключ к успеху Сириуса — в его духе, в уникальном содержании учебного процесса, в основе которого учёба, знания, спорт и искусство, подлинное, равное партнёрство учеников, учителей и наставников, воспитание гармонично развитой личности, свободного и ответственного человека и гражданина.

В этом как раз и заключается особое предназначение школы: она делает отдельных физических лиц народом, то есть той общностью людей, сплочённых

единством духовных ценностей, традициями, культурой, языком, историей, неразрывно связанных между собой общими интересами и общим будущим, — единым российским народом.

Только что мы награждали наставников, которые воспитали героев и защитников нашей Родины. Такие учителя служат примером для своих учеников, передают не просто знания, но и историческую память, ценность любви к России. Эта прочная связь поколений — важнейший принцип отечественной системы образования. Будем развивать её на основе лучших традиций дореволюционной, советской и уже современной российской школы педагогики.

Рассчитываю на активное участие Сириуса и в обновлении содержания учебных программ, и в повышении квалификации педагогов. Нам с вами нужно так организовать работу, чтобы лучшие подходы и практики Сириуса, ведущих учителей России использовались во всех учебных заведениях страны. Это, подчеркну, одна из ключевых задач, которые мы ставим перед Сириусом минимум на предстоящее десятилетие.

Дорогие друзья!

Многое из того, что мы вместе с вами задумали, удалось воплотить в жизнь. Более того, в 2015 году мы даже не могли представить, каким ярким, многообразным, новаторским будет Сириус. Сегодня это не просто образовательный центр, а настоящий город будущего. Он имеет статус федеральной территории, который даёт ему особые права и полномочия.

Обязательно будем расширять его исследовательскую инфраструктуру для создания и испытания продуктов нового технологического уклада, в целом наращивать возможности Сириуса, чтобы на новом историческом этапе серьёзно возросла его роль в развитии России и его воспитанники вносили ещё более весомый вклад в благополучие и процветание Отечества.

Ещё раз поздравляю вас с праздником, с юбилеем! Желаю уверенно, смело идти вперёд, навстречу новым горизонтам и новым открытиям. И пусть в этом прекрасном зале всегда звучит музыка. Желаю, чтобы у вас в душе, в сердце она всегда сохранялась и вела вас вперёд, к новым победам.

Большое спасибо.

Владимир Путин,
Президент Российской Федерации,
в рамках открытия Концертного центра «Сириус»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!

РАДА ПРИГЛАСИТЬ ВАС В ТОЛЬКО ЧТО ОТКРЫВШИЙСЯ КОНЦЕРТНЫЙ ЦЕНТР «СИРИУС», ЗАВОРАЖИВАЮЩИЙ СВОЕЙ АРХИТЕКТУРОЙ, АКУСТИКОЙ И ИСТОРИЕЙ СОЗДАНИЯ.

В ряду мировых сценических площадок, спроектированных признанным мастером Ясухисой Тойотой и привлекающих ценителей классической музыки всего мира, Сириус — новое имя, но его уникальность открывает колоссальные перспективы для творчества.

Пока ещё не все знают, что наследие XXII зимних Олимпийских игр, переданное Президентом России В. В. Путиным в 2014 году для образовательных программ выдающихся учёных, спортсменов и музыкантов, на которые поступают самые подготовленные, самые сильные школьники и студенты со всей России (именно так был создан Образовательный центр «Сириус»), находится в самой живописной точке юга России и Большого Кавказского хребта — на берегу Чёрного моря (среднегодовая температура тут около +15 °С), в 10 минутах от международного аэропорта, располагает собственным железнодорожным вокзалом и уже пять лет соседствует со знаменитым

курортом Сочи, став первым в России регионом нового типа — федеральной территорией.

Все, кому дорога отечественная музыкально-исполнительская школа, кто гордится её выдающимися представителями, знают, что теперь Сириус — это и сцена с безупречной акустикой, инструментами и самым современным оборудованием, которая принимает выдающиеся оркестры и солистов России и мира: Большого и Мариинского театров, Венской оперы, Московской филармонии и Республики Татарстан. Тут выступают Оркестр наций под управлением Юстаса Франца и Московский джазовый оркестр вместе с Игорем Бутманом, а также знаковые исполнители и буквально голоса современности: Рудольф Бухбиндер, Денис Мацуев, Витторио Григоло, Ильдар Абдразаков, Елена Стихина, Ольга Перетятько, Дмитрий Корчак, Вадим Репин, Мигель Шебба, Василиса Бержанская, не нуждающиеся в представлении.

Даже молодое поколение артистов, выступающих в Сириусе, проходит исключительный артистический отбор. Это и солисты Санкт-Петербургского Дома музыки, и ведущие молодёжные оркестры России — например, Всероссийский юношеский симфонический оркестр, основанный и управляемый Юрием Башметом, Российский национальный молодёжный симфонический оркестр, созданный Московской филармонией, Уральский молодёжный симфонический оркестр. Юные финалисты Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие» — выпускники музыкально-исполнительских образовательных программ Сириуса пианист Михаил Пироженко и Андрей Тарануха (ударные) выступили в присутствии Президента Российской Федерации на открытии Концертного центра 3 октября 2025 года с Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева.

Программы по музыкально-исполнительскому искусству были открыты в Образовательном центре «Сириус» в 2015 году по 13 видам инструментов (арфа, валторна, виолончель, гобой, кларнет, скрипка, тромбон, труба, туба, ударные инструменты, фагот, флейта, фортепиано). Они включают индивидуальные мастер-классы с выдающимися профессорами и педагогами, а также занятия по композиции, сценическому движению и теоретическим дисциплинам. Участники демонстрируют свои достижения на концертах собственных сочинений и академических концертах. Выпускниками программ уже стали свыше 4 500 человек. Для них с 2019 года в Сириусе проводится Всероссийский конкурс молодых музыкантов «Созвездие». Его особенность в уникальной системе профессионального сопровождения победителей и лауреатов, включая участие в концертах и фестивалях с ведущими музыкальными коллективами страны, а также наставничество выдающихся музыкантов и педагогов.

Воспитание духовно богатой и гармонично развитой личности здесь в Сириусе, где встречаются великие учителя и талантливые ученики, осуществляется именно через такую эстафету знаний, силы духа и совместного творчества — от учителей к ученикам — в духе служения общечеловеческим идеалам и традиционным для России ценностям.

Ещё одна особенность Концертного центра, созданного молодым российским архитектором Андреем Литвиновым, в том, что он объединил архитектурный облик федеральной территории и окружающий ландшафт своими выразительными очертаниями, вобравшими в себя величественность Кавказских гор и мощь морской стихии. В 11-этажном здании высотой 51 метр находятся два концертных зала — большой (вместимостью 1 200 зрителей) и камерный (на 500 мест), а также три репетиционных.

Особенными являются и главный вестибюль площадью более 1 500 квадратных метров, который легко трансформируется во вдохновляющее музейно-выставочное пространство, и функциональность концертных залов, обеспеченная специальными театрально-техническими системами, созданными в сотрудничестве с немецкой компанией Kunkel Consulting.

Так, оркестровая раковина большого концертного зала позволяет превратить театр оперы и балета в филармонию всего за 20 минут, а параметры и вариативность сцены подходят для всех видов исполнительских искусств. Архитектурный облик всего здания, воссоздающий монументальную графику горного массива, позволяет даже вечером — через стеклянные элементы фасадов и с учётом подсветки — видеть внутреннюю геометрию и интерьеры Центра.

Главное техническое решение для совершенного звучания — специально спроектированная для Концертного центра «Сириус» перемещаемая акустическая оркестровая раковина, предназначенная для улучшения акустического фона зрительного зала. Благодаря ей звучание симфонической музыки становится максимально насыщенным и чистым. Во всём мире чаще всего используются сборно-разборные мобильные акустические раковины. В Сириусе она цельная, и в этом её уникальность.
Вторая особенность большого зала — трансформируемая сцена. Её пространство увеличивается на 80 м², а вместимость партера — на 100 зрительских мест за счёт подъёма оркестровой ямы, в которой размещены две подъёмно-опускные площадки. В верхнем положении они устанавливаются в уровень со сценой, что позволяет разместить музыкантов ближе к зрителям или расширить авансцену для постановок опер и балетов. В нижнем положении яма используется при постановках с оркестровым сопровождением. Глубина ямы варьируется в зависимости от состава оркестра и музыкального произведения, обеспечивая оптимальный баланс звучания. Установка площадок в уровень с партером позволяет увеличить количество зрительских мест.

И наконец, примечательно то, что Концертный центр «Сириус» построен в самом центре федеральной территории и её нового научно-технологического района, где с 2019 года работает одноимённый и самый молодой в мире Научно-технологический университет, а ведущие компании России открывают здесь свои представительства, относясь к Университету и его выпускникам как к партнёрам.

Именно так создаётся творческая среда для развития национальной и мировой науки, технологий, спорта и искусства. Среда динамичная и молодая, привлекающая невероятно амбициозных и талантливых людей со всего мира, укрепляющих технологическое лидерство России и развивающих её культурный суверенитет, интегрированный в мировой гуманитарный процесс.

Елена Шмелева,
Председатель Совета федеральной территории «Сириус», руководитель Фонда «Талант и успех»

БОЛЬШАЯ СЦЕНА

ОТ ИМПЕРАТОРСКИХ ТЕАТРОВ ДО ФУТУРИСТИЧЕСКИХ ЗАЛОВ

ОНИ ПРОШЛИ ЭВОЛЮЦИЮ ОТ ПРИДВОРНОЙ ЗАБАВЫ ДО ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОЯНИЯ

Императорские театры стали уникальным феноменом XVIII–XIX веков, а их судьба неотделима от истории Российского государства и династии Романовых. Расскажем, как зарождалось наше сценическое искусство, кем были первые профессиональные актёры, как театры стали государевыми, какому из них суждено было возродиться из пепла и зачем сегодня обращаться к наследию царских времен.

История русского театра начинается не с публичных представлений, а с закрытых придворных увеселений. Первая театральная постановка состоялась в 1672 году в подмосковном селе Преображенском при царе Алексее Михайловиче, там для этого возвели первое в России театральное здание — Комедийную хоромину. Пьеса «Артаксерксово действо» — ветхозаветная история любви персидского царя Артаксеркса к иудейской красавице Эсфири — шла десять часов подряд, а первыми её зрителями стали царь и его ближайшее окружение.

Поскольку театр создавался по европейскому образцу, готовить первое представление поручили немецкому пастору Иоганну Готфриду Грегори. Актёрский состав набрали из 60 иностранцев. В сохранившейся официальной летописи царского двора об этом осталась запись.

Вид на Потешный дворец в Кремле, где проходили театральные представления, хромолитография середины XIX века

Большой Каменный театр в Санкт-Петербурге в начале XIX века, рисунок неизвестного художника

Большой Каменный театр в Санкт-Петербурге
Первое постоянное театральное здание в России появилось в Санкт-Петербурге. Строительство Большого Каменного театра началось в 1775 году и длилось восемь лет. Здание в стиле классицизма по проекту итальянского архитектора Антонио Ринальди стало одним из наиболее значительных театральных сооружений Европы своего времени. Вмещавший 2 000 зрителей зал видел премьеры первых русских классических опер «Жизнь за царя» в 1836 году и «Руслан и Людмила» в 1842 году Михаила Глинки. В 1886 году здание Большого Каменного театра было частично разобрано и перестроено в современное здание Петербургской консерватории.

«В селе Преображенском, в новых хоромах государь был у комедии, а комедия была на немецком языке; действовали иноземцы, а сидели в столах бояре и окольничие и думные и ближние люди в золотых

Запись о первой театральной постановке при Алексее Михайловиче, «Дворцовые разряды, издаваемые II отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии» (Том III, 1852)

Три года спустя в Преображенском театре был поставлен и первый балетный спектакль. Однако сценическое искусство не получило тогда широкого распространения. Это случилось только при сыне Алексея Михайловича — Петре. Тогда театр перестал быть придворной забавой, ведь царь-реформатор увидел в нём мощный инструмент пропаганды и начал целенаправленно использовать для продвижения своих преобразований. По его приказу в 1702 году на Красной площади построили Комедиальную храмину — первый в России публичный театр. Выступала в нём иностранная труппа немецкого актёра и антрепренёра Ягана Кунста. В репертуар входили триумфальные комедии, посвящённые победам России в Северной войне 1700–1721 годов, а также пьесы на исторические сюжеты со вставными фарсовыми сценами.

Императрицы

Настоящий расцвет российского театра начинается при императрицах, превративших его в обязательный атрибут двора. В 1730-е годы во времена Анны Иоанновны формируется постоянная Итальянская опера, а для придворных развлечений в Летнем саду Санкт-Петербурга строят первый специальный «Зал для комедии», или «Комедиантский зал», где давались театральные представления и маскарады.

Племянница Петра I сделала театр регулярным придворным развлечением. Особое внимание начинают уделять воспитанию местных талантов. В 1732 году в Петербурге по указу императрицы открывается Сухопутный шляхетский кадетский корпус. Там готовят не только военных, но и «служителей государству»: чиновников, дипломатов. А театральное искусство считается обязательным элементом образования дворянина. В 1738 году открывается Танцевальная школа Жан-Батиста Ланде — французского балетмейстера и педагога. Впоследствии именно с его школы начнётся история Императорского театрального училища в Петербурге (ныне Академия русского балета им. А. Я. Вагановой). Оно станет главной кузницей кадров для всех императорских театров и выпустит целую плеяду звёзд, среди которых балерины Анна Павлова и Матильда Кшесинская.

Анна Иоанновна, Елизавета Петровна и Екатерина Великая — российские императрицы на рублях

Для контроля над репертуаром создаётся соответствующая комиссия, или Придворная контора, которая отбирает пьесы и произведения для постановок. Ей подчинены и к ней приписаны по штатам все придворные служители, в том числе музыканты и актёры. Так была заложена основа для системного государственного финансирования придворного театра, пишет советский музыковед Юрий Келдыш в первом томе «Истории русской музыки» (1983 г.). При Анне Иоанновне театры де-факто становятся императорскими, то есть содержащимися за счёт казны и подчиняющимися одному органу.

А вот первый государственный публичный театр в России появился только при следующей императрице Елизавете Петровне. Указ о его создании дочь Петра Великого издаёт 30 августа 1756 года. Костяк столичной труппы составляют актёры ярославского купца Фёдора Волкова, который шестью годами ранее собрал собственный театр (дебютные постановки демонстрировались в переоборудованном кожевенном амбаре). В Петербурге ставят спектакли на русском языке и собираются отечественные труппы. Актёрское мастерство становится профессией, артисты получают официальный статус и стабильное жалованье от государства. Правда, популярным на тот момент французским актёрам платили 20 тысяч рублей в год, а русским вчетверо меньше.

Эрмитажный театр в Санкт-Петербурге

Возведён в 80-х годах XVIII века по проекту итальянского архитектора Джакомо Кваренги. Изначально задумывался как камерная сцена в составе комплекса Зимнего дворца, предназначенная для узкого круга придворной аристократии, приглашаемого лично императрицей. Эрмитажный театр — единственное из всех зданий Государственного Эрмитажа, которое сохранило не только стены, но и первоначальную внутреннюю отделку со времён Екатерины II. Оно не подвергалось перестройкам после завершения строительства в 1787 году и уцелело во время пожара 1837 года, уничтожившего Зимний дворец.

Знаменитый занавес с двуглавым орлом (визитная карточка Эрмитажного театра) был создан в 1912 году для балета «Бабочки» на музыку Шумана в Мариинском театре

Директором первого государственного театра в 1756 году был назначен военный и литератор Александр Сумароков. Ядро новой труппы составили воспитанники Сухопутного шляхетского кадетского корпуса и профессиональные актёры из той самой труппы Фёдора Волкова. Сначала собранный коллектив выступал при императорском дворе в Санкт-Петербурге — главной площадкой был Придворный театр в Летнем дворце Елизаветы Петровны. Для публичных представлений труппа использовала специально переоборудованное здание на набережной Васильевского острова.

В 1762 году в результате очередного дворцового переворота на трон восходит супруга Петра III Екатерина. Увлечённая идеями Просвещения императрица считала, что исправление нравов граждан — путь к улучшению государства. И одним из её инструментов в этом непростом деле становится театр. Самодержица сама пишет нравоучительные комедии (под псевдонимом), талантливо высмеивая человеческие пороки. Историк Василий Ключевский выделяет её в ряду писателей-современников.

«

Если вы меня спросите, зачем я пишу столько комедий, я отвечу вам... по многим причинам. Во-первых, потому что это меня забавляет; во-вторых, потому что я желала бы поднять национальный театр, который, за неимением новых пьес, находится в некотором пренебрежении...

Из письма Екатерины II немецкому дипломату и просветителю Фридриху Гримму

В 70–80-х годах по указу Екатерины II в Санкт-Петербурге открываются Эрмитажный и Большой Каменный театры, а в Москве начинается строительство Большого театра. В 1783 году создаётся Дирекция императорских театров — централизованная система управления. Именно тогда название «императорский театр» становится официальным. Дирекция занималась широким спектром вопросов — от утверждения репертуара и финансового планирования до кадровых назначений. Такой подход позволил унифицировать управление театром как распространителем культурной повестки, установив строгий идеологический контроль. Например, теперь требовалось два отдельных разрешения — на публикацию пьесы и на её постановку. Театр был мощным инструментом влияния на умы, и государство стремилось держать его под особым надзором.

В московском Большом театре давали спектакли по случаю коронации императоров. На этой картине Михаила Зичи 1856 года подобное представление в честь вступления на трон Александра II

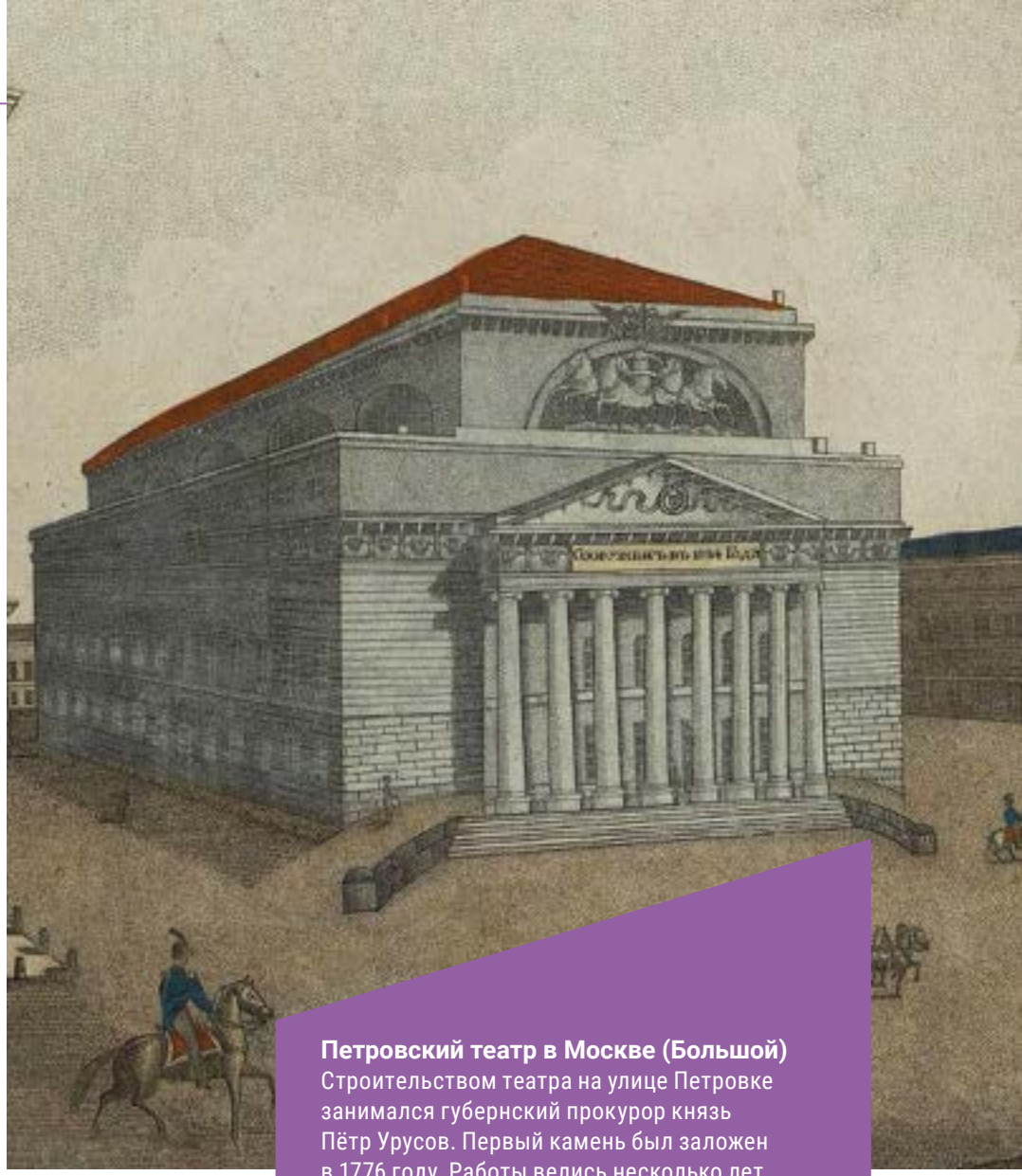
«

Можно ли говорить о прибыльности театров при Екатерине II? Вряд ли. Дирекция императорских театров должна была обеспечивать все придворные мероприятия, и спектакли были бесплатными. Зрителей собирали повестками от Придворной конторы, присутствовать на таких зрелищах было и честью, и обязанностью. А в праздничные дни бесплатные представления мог увидеть простой люд. Указом Екатерины II от 1783 года придворным труппам было велено давать определённое число спектаклей в месяц в общедоступных театрах (Каменном и Деревянном) для горожан

Людмила Гаврилова,
доктор искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой истории музыки Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского

Кроме того, при Екатерине II возникают воспитательные училища при императорских театрах. По сути, это была первая в России система профессионального актёрского образования, заложившая основы знаменитой русской школы. Учеников набирали в возрасте от 6 до 9 лет. Часто это были сироты, дети солдат, мелких чиновников или «казённые» крепостные, принадлежавшие театру. Обучение было комплексным и жёстко регламентированным. К общеобразовательным дисциплинам относились история, география, Закон Божий, иностранные языки, русская словесность. К специальным — сценическая речь (декламация), танец, пение, актёрское мастерство («сценическая игра»), фехтование. Жизнь воспитанников была почти казарменной, но для талантливых детей из низших сословий это зачастую был единственный шанс получить образование и выбиться в люди.

Созданная система позволяла готовить кадры и не зависеть от иностранных гастролёров. Благодаря ей был выработан единый академический стиль, которым славились императорские театры. Выпускники говорили со сцены правильным языком и умели элегантно двигаться. Со временем многие становились педагогами, что обеспечивало непрерывную передачу опыта и традиций. Воспитательные училища были предшественниками современных театральных вузов.

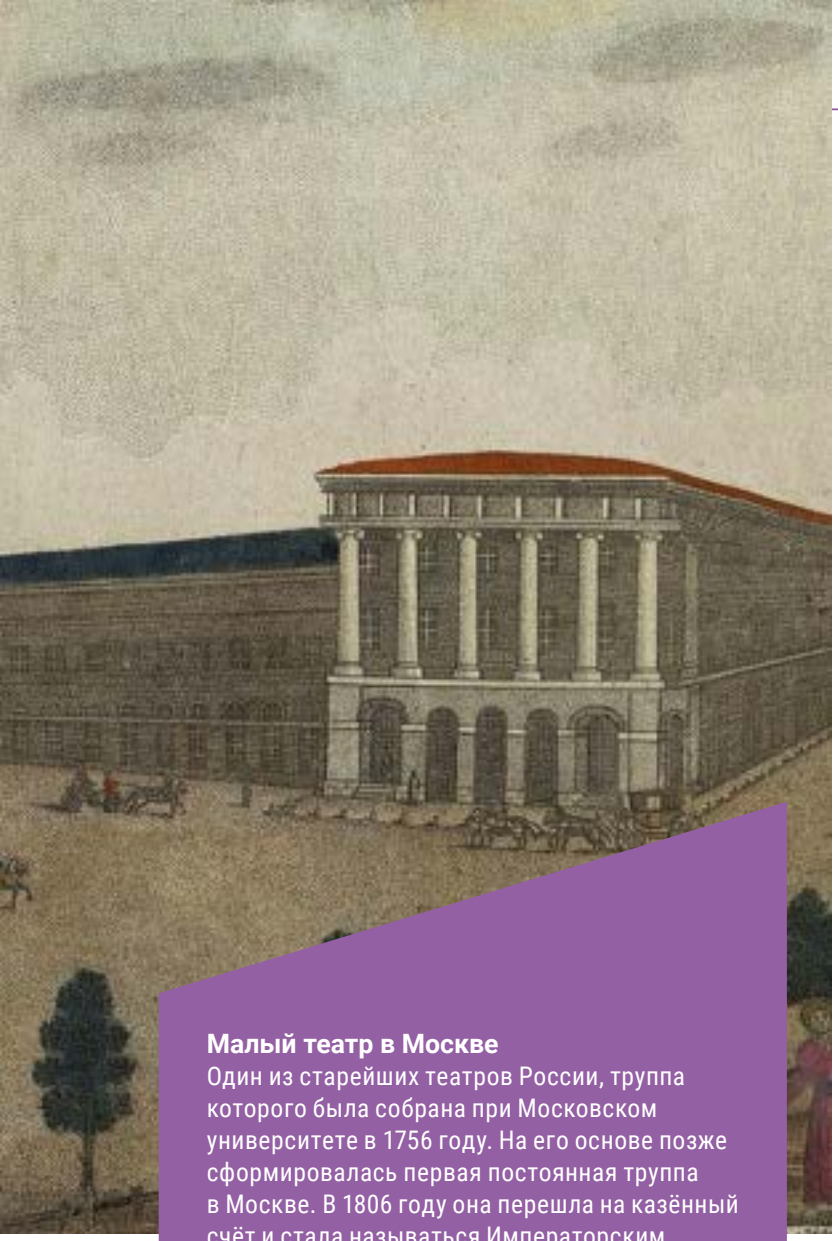


Большой и Малый театры на гравюре двухсотлетней давности

Петровский театр в Москве (Большой)
Строительством театра на улице Петровке занимался губернский прокурор князь Пётр Урусов. Первый камень был заложен в 1776 году. Работы велись несколько лет, но здание сгорело до открытия. Дело Урусова продолжил его компаньон — английский предприниматель Майкл Меддокс. Всего за пять месяцев он построил величественный трёхэтажный театр, который торжественно открыли в декабре 1780 года. Зал вмещал около 1 000 зрителей и считался одним из лучших в Европе.
После того как в 1794 году Меддокс разорился и передал театр в государственную казну, здание ещё трижды горело: в 1805, 1812 и 1853 годах. Во время последнего пожара, длившегося несколько дней, уцелели только каменные внешние стены и колоннада портика. Конкурс на восстановление выиграл главный архитектор императорских театров Альберт Кавос. Он увеличил высоту здания, создал знаменитую акустику зала и установил над портиком бронзовую квадригу Аполлона, которая стала символом Большого театра Москвы.

Первый частный открытый театр

Деревянный театр сначала был известен как Театр Карла Книпера, а с 1779 года назывался Вольным Российским театром. Был построен в Петербурге на Царицыном лугу (ныне Марсово поле), неподалёку от царского зверинца. Это первый частный открытый театр в России, он предназначался специально для выступления иностранных актёров. В 1783 году был куплен государством. Просуществовал примерно до 1797 года, затем был снесён.



Александры
Сын Екатерины Великой Павел I сценическим искусством особо не увлекался, а вот её внук Александр I буквально изменил театральную жизнь. Его указ 1803 года дал Дирекции императорских театров исключительное право организации публичных спектаклей в Петербурге и Москве. Почти на 80 лет частные театры в обоих городах оказались под запретом. В этот период содержание артистов и зданий стало серьёзной статьёй государственных расходов, а монополия позволила собрать в столичных театрах сильнейших актёров и создать репертуарные труппы высокого уровня.

После череды пожаров при Александре I началось активное каменное театральное строительство, определившее облик столиц на столетия вперёд. Восстановление Большого театра в Москве как раз приходится на его годы правления.

При нём же открывается Малый театр. В последние годы царствования Александра I были спроектированы Александринский и Михайловский театры в Санкт-Петербурге. Император лично утверждал планы застройки центральных площадей города на Неве, где храмам искусства отводилась ключевая роль. Достроены они уже были при Николае I.

Малый театр в Москве
Один из старейших театров России, труппа которого была собрана при Московском университете в 1756 году. На его основе позже сформировалась первая постоянная труппа в Москве. В 1806 году она перешла на казённый счёт и стала называться Императорским Московским театром, а в 1824 году обрела постоянный дом — перестроенный особняк купца Варгина. Своё название Малый театр получил как меньший по размеру и отличающийся по репертуару от соседнего Большого. Изначально обе сцены составляли единый архитектурный комплекс, соединённый подземным переходом. Благодаря этому артисты могли беспрепятственно перемещаться между зданиями в дни, когда спектакли шли на обеих сценах. Малый театр неофициально называли «вторым университетом Москвы». В XIX столетии, когда высшее образование оставалось привилегией немногих, он стал интеллектуальной и просветительской альма-матер для разночинцев, купцов и мещан. Именно здесь русская драматургия обрела свой главный дом: на этой сцене состоялись почти все премьеры пьес А. Н. Островского. А саму сцену называли «Домом Щепкина» в честь великого актёра-реформатора.

Михайловская площадь (площадь Искусств) и Михайловский дворец в Санкт-Петербурге в XIX веке, литография по рисунку И. Шарлеманя

Артисты балета Михаил и Вера Фокины в образах героев балета «Карнавал» (колоризация фото — Klimbim)

Первый театр, построенный в 1832 году, брат Александра I назвал в честь своей супруги Александры Фёдоровны. Это была главная драматическая сцена империи (на ней в 1836 году состоялась премьера пьесы «Ревизор» Гоголя). Увенчанный квадригой Аполлона Александринский театр был оснащён по последнему слову техники: металлические конструкции, отопление, газовое освещение.

Годом позже появился театр, названный в честь брата Николая I — великого князя Михаила Павловича. Здание спроектировал архитектор Александр Брюллов — старший брат художника Карла Брюллова. Михайловский театр предназначался для иностранных трупп и считался самым аристократическим в столице.

На смену Николаю пришёл Александр II, и при нём появилась знаменитая Мариинка. В 1859 году на Театральной площади Петербурга сгорел Театр-цирк, на месте которого император повелел построить новый капитальный театр. Название было дано в честь супруги самодержца Марии Александровны. Театр стал главной музыкальной сценой империи. Там состоялись премьеры опер Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова, Бородина. На сцене Мариинского выступали звёзды балета: Анна Павлова, Екатерина Вазем, Матильда Кшесинская, Ольга Преображенская, Михаил Фокин, Алексей Булгаков.

Доминирование императорских театров закончилось при Александре III. В 1882 году он отменил госмонополию. Причин было несколько: от экономической нецелесообразности до творческого застоя и бюрократизма. Ослабление ограничений привело к буму частных театров. Появились Московский художественный театр (Станиславского и Немировича-Данченко), Театр Корша (сегодня Театр Наций), оперные антрепризы Саввы Мамонтова, открывшие миру Шаляпина (в 1899 году он был принят в труппу Большого театра, что положило начало его успеху) и Врубеля (последний работал над созданием декораций и костюмов для опер).

Анна Павлова (колоризация фото — Klimbim)

При этом императорские театры продолжали задавать тон в русской сценической школе. Фундаментальное образование с детских лет, синтез искусств (драмы, оперы и балета), профессионализм и дисциплина, репертуар на основе национальной классики — всё это делало их эталоном. Эпоха императорских театров закончилась с революцией 1917 года, когда все они были национализированы, а дирекция упразднена.

Премьера спектакля «Всегда в продаже» в московском театре «Современник», 1965 год

Путь к новому зрителю

С приходом советской власти миссия театров по сути своей не изменилась, но стала более идеологизированной. Репертуар отражал новые идеалы, делая акцент на пьесах о революции, пролетарском строе и трудовых подвигах. Даже классические произведения часто интерпретировались через призму классового подхода.

В первые годы советской эпохи возникла целая плеяда новаторских театров. В 1922 году открылся Театр Революции (ныне Московский академический театр имени Владимира Маяковского). Его руководителем стал Всеволод Мейерхольд — создатель актёрской системы, получившей название «биомеханика» (система актёрских тренировок, призванная сделать тело послушным инструментом, способным мгновенно и точно выполнить режиссёрскую задачу). А под руководством режиссёра Евгения Вахтангова в 1921 году была учреждена Третья студия МХАТ (ранее существовала как Студенческая драматическая студия). Вскоре она стала отдельным театром. Критики относили спектакли к неореализму и натурализму, сам же Вахтангов считал, что работает в жанре фантастического реализма. Почти одновременно, в 1923-м появился Театр Моссовета. Передвижным ансамблем, который выступал в рабочих районах, фабричных театрах и клубах столицы и Подмосковья, руководил режиссёр-энтузиаст Сергей Прокофьев. Для юного поколения были созданы Центральный детский театр и ТЮЗ. А знаменитая студия Александра Таирова получила статус Камерного театра, став одним из ярчайших явлений авангардной сцены. Таиров создавал синтетический театр с упором на движение и пластику.

Несмотря на новаторство многих решений, традиции русского психологического театра, унаследованные от МХАТ и императорской сцены, не только сохранились, но и продолжали развиваться. Именно в советскую эпоху театр стал поистине народным искусством, доступным для самых широких слоёв населения.

Сегодня Большой, Мариинский, Александринский и Малый театры — это визитные карточки российской культуры в мире, а их гастроли — всегда событие. Вообще, российский театр переживает взлёт обоюдоострого интереса по обе стороны рампы.

Но можно ли сравнить главные театры современной России с их императорскими предшественниками? Сходство прослеживается и в статусе, и в масштабе. Это по-прежнему ретрансляторы национальной политики в области культуры, но даже будучи государственными, они обладают гораздо большей свободой в выборе репертуара и трактовок. Там не только следуют академическим устоям, но и проводят творческие эксперименты, приглашая известных режиссёров с их новаторским прочтением классики.

Прима-балерина Большого театра России Светлана Захарова и премьер Большого театра России Артемий Беляков во время гала-концерта в Новосибирске, дуэт из балета «Караваджо»

«

Театральная жизнь в нашей стране кипит и бурлит. Причём спектакли идут с аншлагами и вне театральных столиц — билетов порой не достать, и это один из самых приятных дефицитов. Примечательно и то, что в репертуарах российских театров сегодня преобладает серьёзная классика, а не развлекательные комедии. Нет театров, где бы ни шла современная драма, передающая дух времени. Велико значение национальных театров, своими постановками обеспечивающих преемственность поколений и сохранение традиций. С большим успехом работают театры в Татарстане, Хакасии, Башкирии, Якутии, Чувашии. Их спектакли получают призы на многочисленных фестивалях, коих в России порядка трёхсот

Лариса Каневская,
театральный обозреватель и член Экспертного совета премии «Золотая Маска» в сезоне 2024/2025

Спектакль «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена» в МХТ имени Чехова, Константин Хабенский в роли Мюнхгаузена

Впрочем, преемственность прослеживается не только на исторических, но и на современных сценах. Сегодня строительство концертных залов и театров переживает концептуальный переворот. Новые проекты поражают замысловатыми архитектурными формами и смелыми технологическими решениями. Колоннады и портики уходят в прошлое. Фойе с панорамными окнами, спускающиеся к воде амфитеатры, стеклянные стены, создающие ощущение безбарьерного пространства, — всё это формирует общественные пространства, готовые принимать не только театралов и любителей музыки, оперы и балета. Универсальный зал с подвижными акустическими панелями, трансформируемыми партером и сценой сегодня может быть идеальной площадкой для симфонического оркестра, а завтра — открытым пространством для иммерсивного спектакля или лектория. Под одной крышей могут быть собраны сцены и репетиционные залы, классы для преподавания музыки, а также медиатеки, коворкинги, публичные библиотеки, музеи.

«

Каким будет театр будущего? Он будет многообразным. Будут появляться новые жанровые миксты — как модно сейчас говорить, коллаборации. Они способны привлекать как „гурманов“ — знатоков театра, — так и неофитов, объединяя тех и других. Ведь первые обладают достаточным опытом, чтобы прочитать скрытые смыслы, утончённую символику и отсылки к прошлому, а вторые смогут увидеть необычные формы, поразиться органике сочетания академизма и современных технических средств, искусственного интеллекта, 3D-эффектов. Главное, на мой взгляд, чтобы театр сохранял эстетику и этический уровень, возвышая и облагораживая зрителей, делая их добрее, умнее, вдумчивее

Светлана Войткевич,
музыковед, кандидат искусствоведения, доцент, член Экспертного совета «Музыкальный театр» премии «Золотая Маска» в сезонах 2024-2025, 2025-2026 годов

Горы на фоне гор

Яркий пример синтеза футуристической архитектуры и классического искусства — новый Концертный центр в Сириусе. Входя в 11-этажное здание, формы которого повторяют силуэт Кавказских гор на его фоне, попадаешь в главный вестибюль площадью 1 700 м². Это не просто зал, где можно провести время в ожидании концерта, но и выставочное пространство, предназначенное для организации экспозиций и других просветительских событий.

Ну а когда придёт время концерта или спектакля, добро пожаловать в один из двух концертных залов: главный на 1 200 мест или камерный — на 500. В обоих естественная акустика, за которую отвечал именитый японский мастер звука Ясухиса Тойота. Большой зал трансформируется, чтобы принимать и концертные, и театральные постановки. Например, оркестровая раковина весом 150 тонн при необходимости может быть механически убрана всего за пять минут.

За счет подъёма оркестровой ямы в большом зале Концертного центра «Сириус» партер можно увеличить примерно на 100 зрительских мест

Концертный центр „Сириус“ наследует фундаментальный принцип императорских театров — высочайший стандарт качества и служение просвещению, но воплощает его в форматах XXI века. Если исторические сцены воспитывали зрителя и формировали культурный код нации в прошлые эпохи, то Сириус берёт на себя эту сложную задачу в настоящем, становясь лабораторией для развития и популяризации российского искусства

Елена Шмелева, председатель Совета федеральной территории «Сириус»

Выступление Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Концертном центре «Сириус»

Концертный центр «Сириус» соответствует высочайшим мировым стандартам (подробнее об этом в следующем материале). Он стал не только изысканным украшением первой федеральной территории, но и уникальным даром для всей страны, заявил Президент России Владимир Путин на концерте, посвящённом открытию Центра.

Концертный центр получил два отличных зала. Их акустические качества нас порадовали и даже поразили. Миллионы людей, приезжая сюда, обнаружат возможности, которых здесь никогда не было. Поверьте мне, что далеко не все великие театры мира имеют такую акустику

Валерий Гергиев, дирижёр, генеральный директор Мариинского и Большого театров

СЕРГЕЙ РОЛДУГИН:

ЕСЛИ ЕСТЬ

АКУСТИКА,

ЭТО КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ,

А ЕСЛИ НЕТ — ПРОСТО АНГАР

БОЛЬШИЕ АРТИСТЫ ВСТАНУТ В ОЧЕРЕДЬ, ЧТОБЫ ВЫСТУПИТЬ В КОНЦЕРТНОМ ЦЕНТРЕ «СИРИУС»

В этом уверен народный артист России и художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин. Он стоял у истоков создания уникальной концертной площадки. В интервью «Сириус(Журналу» именитый виолончелист рассказал, чем она похожа на скрипку Страдивари, в чём уникальность Образовательного центра «Сириус», почему прекрасному нужно учить в соответствующей среде, а ещё о важных нюансах в акустике.

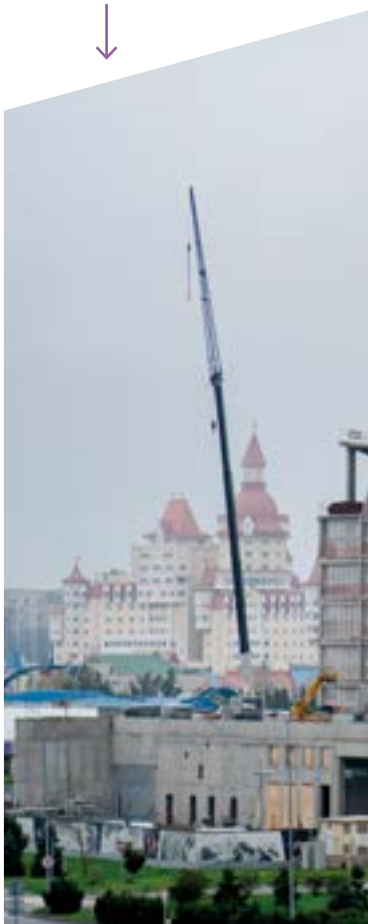
— Сергей Павлович, вы наблюдаете за Концертным центром «Сириус» с момента его появления. Расскажите, как всё начиналось?

— Проекты будущего концертного центра предлагали многие значимые архитекторы, но идея Андрея Литвинова мне сразу легла на душу. Да и другие тоже ею прониклись. Мы в России до сих гордимся имперскими дворцами, так почему бы опять не построить что-то подобное? Но получается, к сожалению, не всегда — выходит либо аляповато, либо вычурно. А вот Концертный центр «Сириус» получился! Его дизайн и сейчас хорош, и с годами, я думаю, будет признан чем-то выдающимся.

— Отдельно выделяют его акустику...

— Да. Тут можно провести аналогию со скрипкой Страдивари. Скрипка, по сути, это килограмм дерева, который стоит миллионы долларов. Но почему? Из-за акустики! Эта скрипка звучит. Концертный зал — тот же инструмент.

Строительство Концертного центра «Сириус», 2023 год



Сергей Ролдугин

Виолончелист, дирижёр и педагог. Окончил Ленинградскую консерваторию, а затем ассистентуру-стажировку у профессора Анатолия Никитина. С 1974 по 1984 год играл в Заслуженном коллективе России Академическом симфоническом оркестре Ленинградской филармонии им. Д. Д. Шостаковича. С 1984-го по 2003-й был первым солистом-концертмейстером группы виолончелей оркестра Мариинского театра. В 2003–2004 годах ректор Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова. С 2004-го — приглашённый дирижёр Мариинского театра, а с 2006 года — художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки. В 2015 году стал председателем правления и учредителем Образовательного фонда «Талант и успех». В 2025 году стал почётным профессором Санкт-Петербургской консерватории.

После того как в зале появляется хоть один микрофон, в него не приедет ни один уважающий себя академический музыкант. Вот почему акустик Тойота настаивал на том, что нельзя менять ни один материал или дощечку в его проекте, иначе он откажется под ним подписываться.

Я был свидетелем того, как Тойота делал акустику на новой сцене Мариинского театра. Результат восхитительный! Потрёшь на сцене ладони, а на последнем ряду балкона слышно. Но во время строительства было много скандалов. Канадский кедр пытались заменить на сибирский, а тот так не звучит. Все эти мелочи имеют огромное значение.

«Если акустика есть, тогда это концертный зал, а если нет — просто ангар. Даже если он большой и красивый

Сергей Ролдугин и Мирослав Култышев выступают на Новогоднем музыкальном фестивале «Сириус»

— Вы возглавляете жюри Всероссийского конкурса молодых музыкантов «Созвездие», который проводится Сириусом. Как оцениваете его эффективность в вопросе выявления талантливых детей?

— На таких конкурсах высвечиваются достоинства и пробелы образования. Было бы полезно после выступлений детей приглашать их педагогов, чтобы доносить до них, что у воспитанников получается, а на что стоит обратить внимание. Если преподаватель прислушается, пробелы можно устранить. Образование — это база. Можно проводить сколько угодно конкурсов, но если нет основы, это бесполезно.

Что касается «Созвездия», то меня просто поражают некоторые ребята на этом конкурсе. Есть очевидные фавориты, а есть неочевидные, но видно, что они талантливые и обязательно разовьются. Для некоторых я уже заготовил место в афише.

Хорошо бы на Камерной сцене Концертного центра Сириуса сделать продолжение конкурса «Созвездие», чтобы там выступали лучшие. Это бы продемонстрировало, правильно мы их выбрали или нет. Удачное выступление порой оказывается случайностью. Но если молодого исполнителя полюбили после второго концерта, тогда можно говорить, что он родился у нас на «Созвездии». Значит, такой конкурс нужен! А если этого не случилось, значит, жюри работает неправильно или критерии ошибочные — тогда надо исправлять.

Вообще, «Созвездием» часто интересуются иностранцы, а значит, его можно объединить с каким-то другим детским конкурсом и потом выйти на международный уровень. Например, в рамках БРИКС.

«Созвездие» считается одним из самых престижных конкурсов для молодых музыкантов в России

— Многие конкурсанты приехали из провинции, но основная часть талантливых музыкальных детей из Москвы и Петербурга…

— Да, Москва и Санкт-Петербург — это культурные центры, где сегодня можно послушать замечательный оркестр, завтра посмотреть балет, а потом посетить консерваторию. Так во всех странах — везде люди тянутся в столицы. Даже если талант родился где-нибудь в Красноярске, он будет огранён в Москве. Как это случилось, например, с Виктором Третьяковым (советский и российский скрипач, дирижёр, педагог, народный артист СССР. — *Прим. ред.*).

Даже зрительские кресла в камерном зале Концертного центра «Сириус» помогают создавать уникальную звуковую палитру

Санкт-Петербургский Дом музыки — бывший дворец великого князя Алексея Александровича Романова

Я считаю, что прекрасному надо учить в прекрасном. Наш Дом музыки в Петербурге находится в историческом дворце с замечательными интерьерами. Там особые правила содержания, здание охраняется Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Живопись, резное дерево, кожа, тиснённая серебром, — когда дети всё это видят, они в себе начинают искать силы, чтобы тоже создать что-то красивое.

— В Сириусе тоже учат детей создавать красоту вокруг себя?

— Сириус — это вообще уникальная история. Здесь и наука, и спорт, и живопись, и музыка. И важно не только то, что каждое направление развивается, а то, что все ребята здесь вместе: хоккеисты общаются с художниками, музыканты — с фигуристами и химиками. Такое смешение интересов очень полезно.

«Идея в том, чтобы не разрозненные направления существовали, замкнувшись каждое в себе, а создать смешение разных обертонов знаний. В Сириусе это есть

Пожалуй, в этом заключена одна из главных идей Сириуса — переплетать знания. Ведь научные и технологические открытия часто рождаются на стыке разных областей знаний. И среда, которая создана на первой федеральной территории, способствует этому. Я думаю, что это суперуспешный проект!

Так случилось, что с нашим Президентом я знаком довольно давно, и мы с ним разговаривали об универсальности истины, о том, как её найти во всём: в игре на музыкальных инструментах, в поведении человека, в творческих исканиях. Сириус — воплощение этого поиска. Здесь собрали самых лучших детей, самых лучших педагогов — получается такой своеобразный мозговой штурм. И это замечательно!

ЛУЧШИЕ КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ МИРА

КОГДА МУЗЫКА СОЕДИНЯЕТСЯ С АРХИТЕКТУРОЙ

СЕГОДНЯ КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ ПЕРЕСТАЮТ БЫТЬ ПРОСТО ПОМЕЩЕНИЯМИ, ГДЕ СЛУШАЮТ МУЗЫКУ. ОНИ СТАНОВЯТСЯ АРХИТЕКТУРНЫМИ ДОМИНАНТАМИ СВОИХ ГОРОДОВ, ПРИВЛЕКАЯ ВНИМАНИЕ НЕ ТОЛЬКО ВНЕШНИМ ВИДОМ И СМЕЛЫМ ДИЗАЙНОМ, НО И СЛОЖНОЙ НАЧИНКОЙ И МАШИНЕРИЕЙ. МЫ СОБРАЛИ ВЫДАЮЩИЕСЯ ПРИМЕРЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗОДЧЕСТВА.

ОПЕРНЫЙ ТЕАТР В ОСЛО

АРХИТЕКТОР: БЮРО SNØHETTA
ГОД ОТКРЫТИЯ: 2008
ВМЕСТИМОСТЬ ГЛАВНОГО ЗАЛА: 1 364

В самом сердце норвежской столицы расположено уникальное здание, ставшее одним из символов этой скандинавской страны и воплощением её идеи открытого общества. После национальных дебатов в 1999 году правительство определило местом для будущего театра полуостров Бьорвик, который находится рядом с центральным вокзалом и морским портом.

Театр изначально задумывался не только как место для оперы и балета, но и как общественное пространство. Архитекторы из бюро Snøhetta сделали его похожим на фьорд. А крыша, по их задумке, стала доступной для прогулок. Проходы и смотровая площадка выложены сверкающими на солнце мраморными плитами белого цвета. Из них сформирован сложный, лишённый повторов узор, состоящий из прорезей, выступов и разнообразных текстур. Облицовка сценической башни из алюминия перфорирована выпуклыми и вогнутыми сферами. Авторы этого дизайна черпали вдохновение в старинных тканых орнаментах.

Внутреннее пространство организовано по принципу «дом в доме». За внешней оболочкой скрыт деревянный объём главного зала. За его акустику отвечали местные инженеры, которые обратились к технологии диффузии звука, использовав микроперфорированные панели.

За короткое время театр стал культурным символом Норвегии. Там проходят международные фестивали, балетные премьеры, выступают артисты со всего мира. За первые десять лет театр посетили более 15 млн человек. Большинство из них не были на спектаклях: они приходили, чтобы прогуляться по зданию, его необычной крыше. Наверху проходят открытые концерты и кинопоказы, а ещё устраивают пикники и наблюдают за закатами.

ХАРБИНСКИЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТР

АРХИТЕКТОР: БЮРО MAD ARCHITECTS (МА ЯНСУН)
ГОД ОТКРЫТИЯ: 2015
ВМЕСТИМОСТЬ ГЛАВНОГО ЗАЛА: 1 538

Расположенный на северо-востоке Китая Харбин называют «городом льда». Каждую зиму там вырастают фантастические ледяные дворцы и скульптуры, а улицы наполняются особым светом, отражающимся от снежных поверхностей. Когда в 2015 году в Харбине открылся новый оперный театр, казалось, что архитекторы просто воплотили эту природную метафору. Созданное ими здание выглядит так, словно его из снега вылепил ветер: белоснежные плавные линии, скользящие поверхности, мягкие изгибы.

Специалисты пекинского архитектурного бюро MAD Architects под руководством Ма Яньсуна сознательно отказались от привычных прямых углов и колонн. Они стремились создать «архитектуру, которая дышит». Это ощущается в каждой детали — от прозрачных галерей с панорамными окнами до извилистых лестниц, ведущих на открытые террасы. Внутри здание не менее выразительно, чем снаружи. Деревянная отделка стен и потолка создаёт ощущение тепла, контрастирующего с холодной белизной внешнего фасада. Сцена может трансформироваться под разные форматы — от классических опер до современных перформансов. Второй камерный зал вмещает около 400 человек и используется для небольших концертов, театральных постановок и образовательных программ.

Харбинский большой театр — часть огромного культурного парка на острове в русле реки Сунгари. Для прогулок там создана пешеходная зона протяжённостью почти 60 километров, а крыша здания представляет собой многоуровневый комплекс смотровых площадок, соединённых между собой. Посетители могут подняться наверх и насладиться видами на район Сонгбэй. С момента открытия театр стал не только центром музыкальной жизни Северного Китая, но и туристическим магнитом. Ежегодно его посещают сотни тысяч человек, причём далеко не все приходят на концерты. Многие просто хотят увидеть знаменитое здание, десять лет назад победившее в номинации «Мировой проект года» по версии архитектурного сайта ArchDaily.

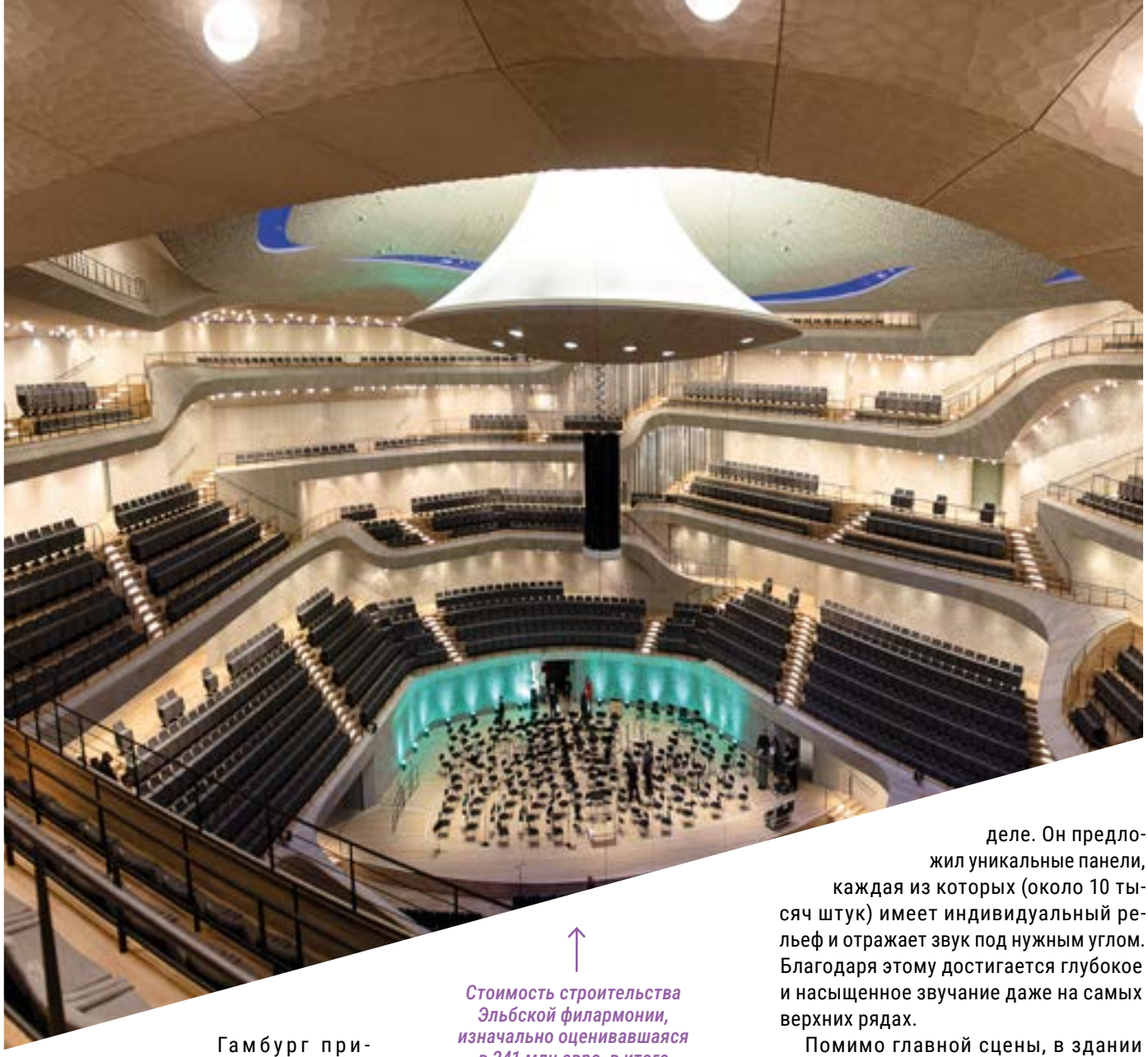
↑

Харбин постепенно превращается в один из культурных центров Восточной Азии

↓

ЭЛЬБСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ, ГАМБУРГ

АРХИТЕКТОР: БЮРО HERZOG & DE MEURON
ГОД ОТКРЫТИЯ: 2017
ВМЕСТИМОСТЬ ГЛАВНОГО ЗАЛА: 2 100



Гамбург принято ассоциировать с торговлей и промышленностью. Но с недавних пор он стал и одним из культурных центров Германии. В начале 2000-х годов там решили вдохнуть новую жизнь в старый портовый склад и возвести на его месте филармонию с современной стеклянной надстройкой и выдающейся концертной акустикой. Проект поручили авторитетному швейцарскому бюро Herzog & de Meuron, которое в своё время отвечало за облик лондонской галереи «Тейт Модерн» и мюнхенского стадиона «Альянц Арена». Строительство началось в 2007 году и длилось почти десять лет. Бюджет вырос в десять раз, сроки постоянно переносились, и проект стал объектом общественных дискуссий. Но когда в январе 2017 года филармонию наконец открыли, жители Гамбурга остались довольны.

Стоимость строительства Эльбской филармонии, изначально оценивавшаяся в 241 млн евро, в итоге выросла до 789 млн

Фасад здания стал новым символом города. Прозрачная стеклянная волна, возвышающаяся над кирпичным основанием, отражает воды Эльбы и небо. Здание будто парит над старым портом — там, где раньше разгружали кофе, специи и хлопок, теперь звучит симфоническая музыка. Места в главном зале филармонии, рассчитанном на 2 100 гостей, размещены вокруг сцены на террасах, словно на склоне амфитеатра. Это создаёт эффект присутствия: где бы ты ни сидел, оркестр оказывается рядом. Акустику проектировал японский инженер Ясухиса Тойота — один из лучших специалистов в этом деле. Он предложил уникальные панели, каждая из которых (около 10 тысяч штук) имеет индивидуальный рельеф и отражает звук под нужным углом. Благодаря этому достигается глубокое и насыщенное звучание даже на самых верхних рядах.

Помимо главной сцены, в здании ещё два концертных пространства: зал на 550 мест для камерных программ и небольшая студийная площадка. Кроме того, есть гостиница и апартаменты. Со смотровой площадки, куда можно пройти бесплатно, открывается панорама Гамбурга. Ежедневно туда поднимаются тысячи людей. В филармонию идут не только за музыкой: туда приходят семьями, чтобы посидеть в кафе, посмотреть на реку или послушать уличных музыкантов.

Сегодня Эльбская филармония в числе самых узнаваемых концертных площадок мира. Её фотографируют миллионы туристов, о ней пишут архитектурные журналы, а музыканты называют сцену одной из лучших по акустике.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ИМЕНИ УОЛТА ДИСНЕЯ, ЛОС-АНДЖЕЛЕС

АРХИТЕКТОР: ФРЭНК ГЕРИ
ГОД ОТКРЫТИЯ: 2003
ВМЕСТИМОСТЬ ГЛАВНОГО ЗАЛА: 2 265

История этого зала началась в конце 1980-х, когда Лиллиан Дисней, вдова знаменитого мультипликатора, пожертвовала 50 млн долларов на строительство концертной площадки для Филармонического оркестра Лос-Анджелеса. Проект оказался непростым в реализации: почти 15 лет ушло на проектирование, сбор дополнительных средств и строительство. Но результат превзошёл ожидания — сегодня Walt Disney Concert Hall считается одним из лучших залов мира с точки зрения как архитектуры, так и акустики.

Изначально Фрэнк Гери спроектировал концертный зал Диснея с каменным фасадом, потому что, как сказал сам архитектор в одном из интервью, «ночью камень будет светиться». Он неоднократно просил разрешения у заказчиков на реализацию своей задумки, но те под впечатлением от музея Гуггенхайма в Бильбао требовали металлических конструкций. В итоге решение себя оправдало — гладкие блестящие поверхности зрелищно сияют в огнях города, отражая звуки улицы.

Впрочем, некоторым жителям соседних домов это не понравилось — отражённый солнечный свет сильно нагревал их дома, повышая затраты на кондиционирование, а на прилегающих тротуарах возникали участки с температурой до +60 °С. К тому же вырастал риск ДТП из-за ослепления водителей солнечными бликами. В итоге компания Фрэнка Гери провела компьютерный анализ поверхностей здания и выявила проблемные панели. В 2005 году их сделали матовыми.

В 2005 году вышел эпизод мультсериала «Симпсоны», где архитектор Фрэнк Гери строит в Спрингфилде концертный зал, скопированный с Зала Уолта Диснея. Правда, по сюжету проект проваливается и здание оказывается заброшенным

В отличие от холодного металла фасада, внутреннее пространство, напротив, очень тёплое: стены и потолок главного зала отделаны древесиной. Сцена расположена в центре, а зрители окружают её со всех сторон. Над акустикой и тут работал Ясухиса Тойота. Слушатели отмечают, что даже негромкие переливы скрипки слышны на самых дальних рядах.

Здание быстро стало не только музыкальным центром, но и одной из визитных карточек города. Его крыша — любимое место фотографов и туристов, а сам зал включён в большинство архитектурных маршрутов Лос-Анджелеса.

КОНЦЕРТНЫЙ ЦЕНТР «СИРИУС», ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ СИРИУС

АРХИТЕКТОР: АНДРЕЙ ЛИТВИНОВ
ГОД ОТКРЫТИЯ: 2025
ВМЕСТИМОСТЬ ГЛАВНОГО ЗАЛА: 1 200

Его начали строить в 2020 году, и вот пять лет спустя у железнодорожного вокзала Сириуса вырос терракотовый гигант. Рождённая из натуральной глины керамика, которой отделан фасад Концертного центра, хранит в своей обожжённой текстуре тепло земли, а угловатый профиль здания вторит силуэту Кавказских гор на его фоне.

Пол вестибюля уложен пироксенитом «чёрный цветок» — редким камнем, который добывают в единственном карьере на севере Карелии. А в обоих залах Концертного центра потолки из деревянных реечных панелей сочетаются с рельефными звукорассеивающими стенами, отделанными гипсом и массивом древесины. Главная сцена выполнена из орегонской сосны, а сцена Камерного зала — из японского кипариса хиноки, чья особая плотность и прочность делают его идеальным резонатором. Практически каждая деталь интерьера работает на создание оптимального звучания — всё это результат работы Ясухисы Тойоты.

«

Здесь много вещей, которые действительно сделаны впервые на планете. Уникальная акустика, сложнейшая машинерия, инженерия, трансформируемое пространство, особые материалы. Здесь под одной крышей объединились классическая музыка, опера, балет, а также галереи выставочных пространств, музыкальная и литературная гостиные

Андрей Литвинов, главный архитектор федеральной территории «Сириус»

Концертный центр будет функционировать и как учебная лаборатория. Репетиционные залы и мастерские станут доступны студентам. Этот симбиоз профессионалов и юных исполнителей станет отличительной чертой нового объекта: здесь не просто дают концерты, но взращивают будущее российской музыки.

«Таких концертных залов мало в Европе и в мире. Мало того, что он великолепен визуально, главное — что всё в нем подчинено акустике. Я играл в знаменитом Сиднейском оперном театре. Он потрясающе выглядит на открытках, но акустика в нём оставляет желать лучшего», — говорит виолончелист и дирижёр Сергей Ролдугин.

ЗАНЯТИЯ **МУЗЫКОЙ** ДЛЯ РЕБЁНКА

ЗАЧЕМ И НА ЧЁМ ИГРАТЬ

МУЗЫКЕ НУЖНО УДЕЛЯТЬ НЕМАЛО ВРЕМЕНИ, НО ОНА МНОГОЕ ДАЁТ ВЗАМЕН

Дети, которые ею занимаются, активно прокачивают мозг. Они творчески подходят к школьным предметам и хорошо справляются с математическими задачами, отмечают учителя. Куда вести ребёнка, чтобы понять, есть ли у него задатки, как выбрать инструмент и что делать, если юный исполнитель вдруг потерял интерес к музицированию. В поисках ответов на эти вопросы мы обратились к преподавателям и музыкантам, а ещё поговорили с учёным-когнитивистом.

Кому стоит заниматься музыкой? Ответ простой — всем. Научно доказано, что занятия музыкой помогают ребёнку гармонично развиваться и повышают его умственные способности. Игра на инструменте позитивно влияет на оба полушария мозга, задействуя математические и творческие способности. Такие дети обычно лучше адаптированы к школе и хорошо учатся.

«

Здесь влияет развитие образного мышления, которого современным детям не хватает. Они уже не так активно фантазируют и не придумывают себе игры из подручных предметов — например, играя с вилкой, будто с человечком. А в музыкальной школе есть ребята, которые могут сначала нарисовать музыку нотами, а потом пытаются это сыграть

Юлия Михайлова,
руководитель музыкального отделения Детской школы искусств Многопрофильной гимназии федеральной территории «Сириус»

Музыка полезна для развития координации. Например, духовикам нужно связать воедино слух, дыхание, а также движения рук, губ, челюсти, языка. Пианисты учатся одновременно следить за пальцами и руками, играющими поочередно или вместе, а ещё подключать ноги — нажимать на педали. Работать всеми конечностями учатся и ударники. Даже простое пение — это сопряжение голоса и слуха.

Детям в возрасте от четырёх до шести лет эксперты рекомендуют группы раннего эстетического развития, которые часто организуют при музыкальных и хореографических школах. Там у малышей выявляют творческие и музыкальные способности. На занятиях по ритмике и сольфеджио с ними работают над развитием слуха и чувства ритма. Даже если ребёнок хотя бы год походит на такие занятия, а потом займётся чем-то другим, это даст ощутимый толчок его развитию.

Учащиеся ССМШ «Сириус» учатся не только играть на инструментах, но и ухаживать за ними, преподаватели объясняют, как разбирать их и собирать обратно

«

Многие исследования показали, что занятия музыкой способствуют улучшению процессов, связанных с языком и речью. В частности, чем лучше участники экспериментов справлялись с задачами на восприятие и воспроизведение ритма, тем выше был их уровень фонологической осведомлённости — способности распознавать, анализировать и манипулировать звуками в устной речи. Кроме того, было доказано, что музыка с ясной метрической структурой способствует улучшению внимания

Максим Маркевич,
научный сотрудник Центра когнитивных исследований (направление «Порождение, передача и приобретение знаний») Университета «Сириус»

Как выбрать музыкальный инструмент

Выбор музыкального инструмента влияет на складывание определённых навыков. Учёные установили различия в развитии музыкального слуха в зависимости от того, на чём играет человек. Существует специализация полушарий головного мозга для восприятия компонентов музыки. Левое в большей степени связано с ритмом, а правое — с мелодико-гармоническим аспектом. Таким образом, выбор конкретного музыкального инструмента будет влиять на уровень активации полушарий. Например, игра на ударных улучшает ритмические аспекты музыкального слуха, а освоение струнных инструментов или пения — его мелодическую составляющую. Игра на фортепиано влияет на слух, более комплексно развивая как ритмический, так и мелодико-гармонические элементы.

Бывает, что ребёнку нравится конкретный инструмент, и он хочет заниматься именно на нём. Кто-то в мультфильме увидел лиру — и загорелся, а кто-то дома целыми днями стучит по кастрюлям. Родители могут воспринять это как сигнал, но торопиться с выводами не стоит.

«

Многие дети начинают стучать по разным предметам, пытаются найти какие-то звуки, тембры. Это не говорит о наличии слуха, чувства ритма и способности к игре на ударных инструментах. Во время тестирования мы просим простучать ритм или какие-то мелодии сыграть на память, на слух. Тогда сразу всё становится ясно

Евгений Занин,
преподаватель по классу ударных инструментов Средней специальной музыкальной школы «Сириус»

Обычно родители хотят, чтобы ребёнок играл на том инструменте, который нравится им самим. И самый распространённый выбор — флейта или фортепиано. В последнем случае плюсом для начинающего будет большой размер рук.

«

У меня большие руки. Хотя не такие большие, как у Рахманинова. Это видно по его произведениям и тем пианистам, которые, не обладая такими данными, вынуждены идти на компромисс, чтобы их играть. А вот Брамс, наоборот, очень удобен для молодых, потому что он никогда не писал большие аккорды

Фредерик Кемпф, пианист

Зачастую если в музыкальной школе видят, что у поступающего ребёнка есть задатки, но по конкурсу на фортепиано пройти не получится, предлагают ему попробовать что-то из струнных или духовых. Конечно, смотрят на психофизиологическую предрасположенность. Например, духовикам важен прикус — если челюсть сильно вытянута вперед или задвинута назад, её сложно выровнять.

«

Игра на кларнете, как и на любом духовом инструменте, требует специфического дыхания, интенсивной работы множества систем организма. Огромное значение имеют правильная работа губ, верная постановка пальцев, положение кистей, локтей, плеч. Кларнетисту нужно одновременно вдыхать носом и ртом — точнее, щеками. Это достаточно поздняя техника, обучать ей начинают с 7–8-го класса средней специальной музыкальной школы

Игорь Фёдоров, кларнетист

Существует распространённое мнение, что гобой — самый сложный для освоения музыкальный инструмент. Отчасти это правда, отчасти — миф. Действительно, из-за особенностей конструкции извлечение звука на этом инструменте требует определённых усилий. Например, у него больше клапанов, чем у флейты, поэтому механика игры чуть сложнее — требуется подвижность пальцев. Однако с этими трудностями можно справиться, если правильно подойти к обучению. Если педагог доступно объясняет базовые принципы, а ребёнок терпеливо следует его указаниям и усваивает материал, у него начинают работать нужные мышцы, а „ненужные“ — отдыхать

Виктор Ухалин,
преподаватель Средней специальной музыкальной школы «Сириус», гобоист

Среди музыкантов говорят: «Если хочешь быть всегда трудоустроен, выбирай фагот, гобой или валторну». Это самые редкие и дорогие инструменты, при этом самые сложные в освоении.

На первых уроках по гобою формируются основы дыхания, постановки губ и пальцев

Музыка — это универсальный инструмент развития человека. В массовой школе она может использоваться для выявления творческих и когнитивных способностей детей. Занятия музыкой помогают сделать человека более устойчивым к будущим вызовам, потому что в любой профессии творческий подход даёт преимущество перед не творческим

Михаил Хохлов,
директор Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных

Как преодолеть кризис

Примерно в возрасте 10–11 лет дети часто теряют интерес к музыке. Этот период важно преодолевать вместе с учеником, иногда через «не хочу». Ребёнку порой сложно найти мотивацию, и в этот момент его нужно поддержать: помочь посмотреть на ситуацию с другой стороны, показать, чего он уже достиг и к какой цели стоит стремиться.

Любовь к занятиям музыкой не сойдёт на нет, если регулярно ходить на живые концерты, желательно выдающихся музыкантов. Полезно ребёнку и смотреть на мастеровитых сверстников. Когда не с кого брать пример, дети часто выгорают, думая, что уже всему научились. Конкуренция же развивает их.

Отдавая ребёнка в музыкальную школу, важно понимать, что не каждый её выпускник становится солистом и выдающимся исполнителем. При должном упорстве ребёнок в будущем наверняка найдёт своё место в оркестре, на сцене, в преподавании, а может, станет музыковедом. Впрочем, необязательно заниматься музыкой профессионально — многим вполне достаточно общеразвивающих занятий по одному-два часа в неделю.

«

Если у тебя есть данные и ты отучился в музыкальной школе два-три года, то лучше довести дело до конца, перешагнув кризис. Большинство тех, кто недоучился, потом об этом жалеют. А тех, кто доучился и жалеет об этом, наоборот, единицы — я за свою практику встретила только одного такого человека. Музыка может помочь стать успешным физиком или биологом. Ведь музыканты обладают широким кругозором, что позволяет им находить нестандартные решения. У меня занималась девочка, олимпиадница, учится на физико-техническом направлении. Я ей показала ролик про флейтовую геометрию, где расписана вся постановка инструмента с градусами и углами, и это помогло в учебе. А на олимпиаде она вспомнила про золотое сечение, о котором мы говорили, разбирая одно произведение, и благодаря этому решила задачу

Юлия Михайлова,
руководитель музыкального отделения Детской школы искусств Многопрофильной гимназии федеральной территории «Сириус»

МУЗЫКАЛЬНОЕ **ОБРАЗОВАНИЕ** В РОССИИ

КАКИМ ОНО БЫЛО
И ЧЕГО ЕМУ НЕ ХВАТАЕТ СЕЙЧАС

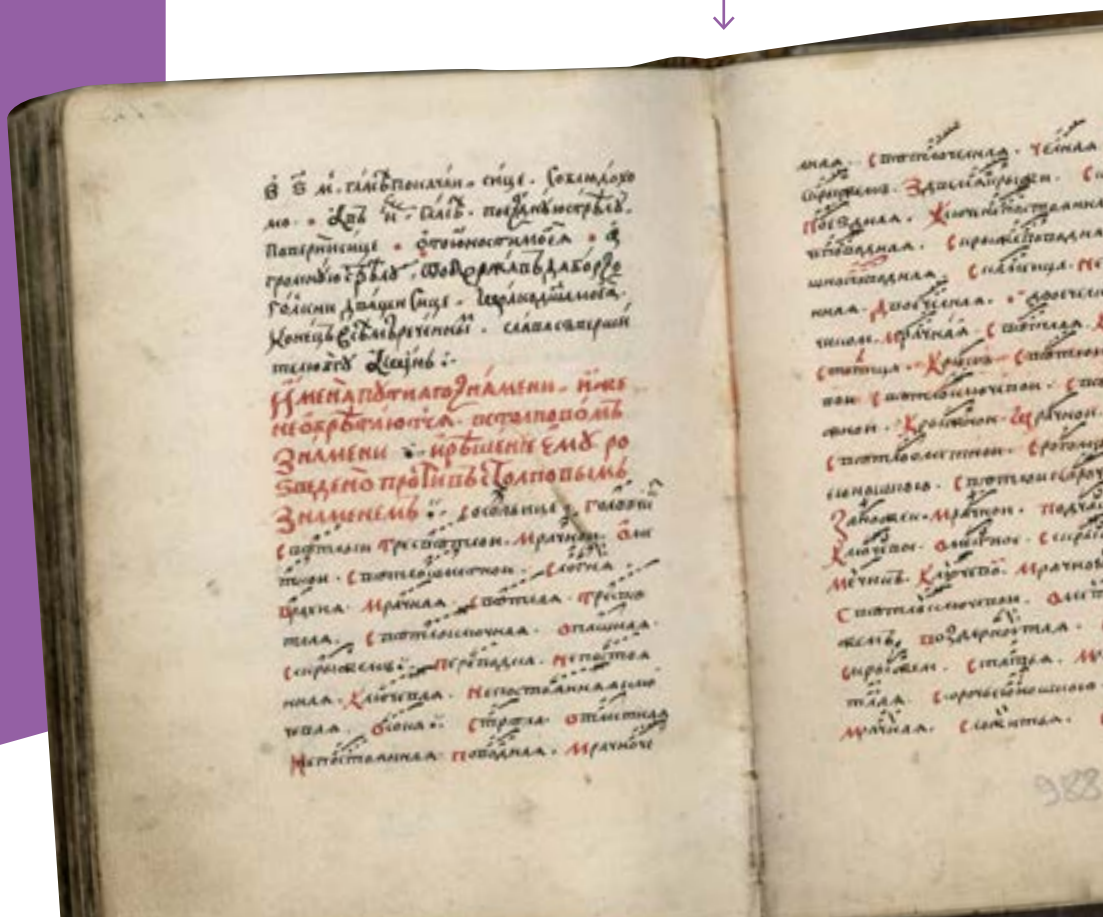
В РОССИИ ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ СИСТЕМ ПОДГОТОВКИ МУЗЫКАНТОВ, НО ОНА ДАЛЕКА ОТ ИДЕАЛА

Инерция советского образования, в том числе в исполнительском искусстве, пока сохраняется, но надолго ли её хватит? Сегодня недостаёт музыкальных школ, а также преподавателей и управленцев, есть дефицит детских инструментов. Как эти вопросы решали раньше и что нужно делать, чтобы разобраться с ними сейчас? Об этом мы поговорили с педагогами, артистами и экспертами.

Истоки музыкального образования нужно искать в этнопедагогике. Дети впитывают народную культуру, где музыка играет важную роль. Другой корень уходит в церковно-певческие традиции: монастырские и приходские школы X–XVII веков. С помощью распева и псалмов на Руси формировали раннюю «музыкальную грамотность» как часть религиозной практики.

Со времён Петра I и до конца XVIII века идёт постепенный переход от церковного к светскому музыкальному образованию. Меняется репертуар — появляются романсы, народные песни, оперы, пересматриваются и формы обучения музыке. На рубеже XVIII–XIX веков силами Синодальной школы церковного пения и Придворной певческой капеллы (первый профессиональный хор, предшественником которого стал появившийся ещё в 1479 году хор государевых певчих дьяков. — *Прим. ред.*) музыкальное образование продолжает совершенствоваться — возникает мост между церковно-певческой традицией и светскими формами музицирования и обучения музыке.

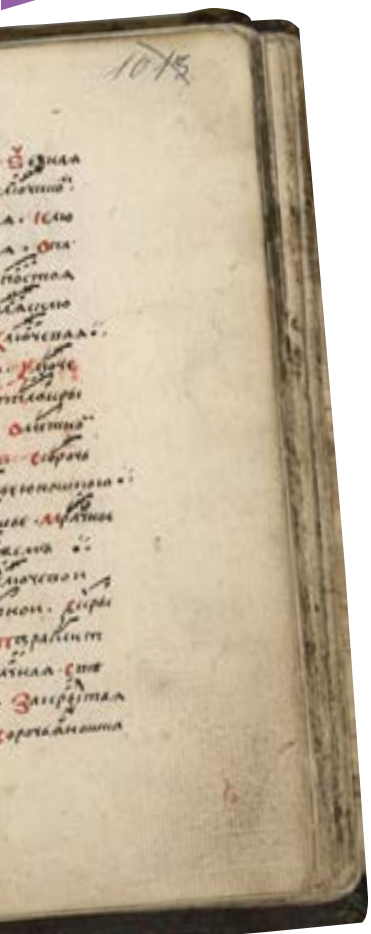
«Ключ знаменной» 1604 года — один из важнейших теоретических источников по теме древнерусской церковной профессиональной музыки, его автор — монах Кирилло-Белозерского монастыря Христофор



«

Рождение отечественной музыкальной педагогики учёные датируют XV веком. В это время первые русские педагоги-музыканты, сохраняя основу и принципы византийского пения, создали во многом новую самобытную певческую систему — появились своя древнерусская терминология, новые варианты песнопений, новые знамена (знаменное пение — основной вид древнерусского богослужебного пения (в древнерусском слово „знамя“ означает „знак“. — *Прим. ред.*)) и наименования для них. Были написаны первые древнерусские певческие азбуки — учебные пособия. С XV века до настоящего времени дошло шесть таких книг

Людмила Робустова,
заведующая кафедрой музыкального образования и просвещения Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки, кандидат искусствоведения



В XIX веке светское музыкальное образование расщепляется на профессиональное и общее. Открываются Санкт-Петербургская (1862 год) и Московская (1866 год) консерватории, которые первоначально объединяли все ступени музыкального образования. Поступить в них можно было без подготовки.

В середине XIX века по инициативе великой княгини Елены Павловны и композитора, пианиста и педагога Антона Рубинштейна было основано Русское музыкальное общество (позже стало Императорским). Там занялись организацией музыкальных школ и классов, консерваторий для всех желающих, проведением концертов и другой массовой культурно-просветительской работой. В 1862 году в Петербурге открывается Бесплатная музыкальная школа, традиции которой потом продолжили Общедоступные музыкальные классы Педагогического музея. А в 1906 году в городе на Неве создана Бесплатная детская музыкальная школа им. М. И. Глинки.

Михаил Глинка

«

Родоначальником русской музыкальной культуры стал Михаил Иванович Глинка. Он утверждает национальную школу, создаёт неповторимый и узнаваемый русский стиль. В XIX веке во всей Европе возникают национальные музыкальные школы: в Чехии, Норвегии, Великобритании, Польше. В разных странах начинают формироваться свои музыкальные языки. Глинка путешествовал по Испании, Германии, Италии, жил в Варшаве. Италия тогда была Меккой для музыкантов — это страна рождения оперы, „фабрика грёз“ того времени. Глинка впитал всю эту культуру

Георгий Ковалевский,
музыковед, музыкальный критик, научный сотрудник сектора музыки Российского института истории искусств и кандидат искусствоведения

Воспитанницы Смольного института благородных девиц учатся играть на арфе

ДМШ и ССМШ

В XIX веке появляются два взаимодополняющих направления. Первое — профессиональная вертикаль (капеллы, хоровые школы, консерватории), формирующая стандарты подготовки кадров и репертуар. В 80-х годах XX века она выстраивается в оптимально функционирующую систему из трёх звеньев «школа — училище — вуз». Второе направление — музыкальная грамотность для всех. Этим занимались в приходских и земских училищах, хоровых обществах, «свободных» (гимназии, кадетские корпуса и другие специализированные учреждения) и «народных» (земские и церковно-приходские) музыкальных школах, кружках при библиотеках и домах культуры. К 1890-м годам пение закрепляется как предмет в начальных школах, особенно в земских. В XX веке музыка стала полноценным элементом системы общего образования (уроки пения и музыки в школе). Параллельно формируется сеть детских музыкальных школ (ДМШ). Позже к ним добавляются детские школы искусств (ДШИ).

Общее музыкальное образование также получали в средних и высших учебных заведениях, в том числе в Смольном институте благородных девиц. Педагоги-подвижники Степан Смоленский, Александр Карасёв, Алексей Пузыревский и их коллеги создавали воспитательные и образовательные программы на основе хорового пения.

В начале XX века, ещё до революции в Москве (1906 г.) и Петербурге (1908 г.) появляются народные консерватории. Они стали фундаментом для построения системы общего музыкального школьного образования в советское время. При большевиках концептуальные основы обучения музыке формулирует нарком просвещения Анатолий Луначарский. Он говорит о необходимости воспитания «аристократов духа», а это невозможно без массового музыкального образования, базирующегося на высоких образцах классического искусства. Конкретные шаги и идеи разрабатывали выдающиеся музыканты и теоретики, в том числе Болеслав Яворский и Борис Асафьев. В 1960–70-х годах в общеобразовательную школу внедрили систему Дмитрия Кабалевского, направленную на осмысленное восприятие музыки.

В СССР музыкальное образование было доступно даже жителям удалённых районов

Сегодня ДМШ для большинства детей остаются проторенной дорогой к получению профильного высшего образования. Параллельно им существуют немногочисленные средние специальные музыкальные школы (ССМШ), где освоение музыки и общеобразовательных предметов идёт параллельно. Это наследие СССР, где такие заведения называли десятилетками. В ССМШ поступают первоклашки через конкурсный отбор. Либо туда из ДМШ переводятся ученики постарше — тоже сдав вступительные экзамены. По сути, в десятилетках готовят детей к поступлению в консерваторию. Примерно половина выдающихся имён мировой классической сцены — выпускники средних специальных музыкальных школ, утверждают специалисты.

Такая форма музыкального образования распространилась по всей территории Советского Союза. Неформально первая ССМШ появилась в Одессе в 1933 году, её создал скрипичный педагог Пётр Столярский. Официально же отсчёт ведётся с 1935 года — с момента юридического основания Центральной музыкальной школы (ЦМШ) при Московской консерватории. Через год появилась ССМШ в Ленинграде. Она возникла на базе учебной группы профессора консерватории Самария Савшинского, где обучались особо одарённые дети.

Уровень преподавания музыкальных дисциплин в средней специальной музыкальной школе выше, чем в детской

До ССМШ талантливые исполнители-педагоги собирали вокруг себя небольшой круг учеников и делали из них профессиональных исполнителей. Таким был пансион Николая Зверева в Москве, где учились игре на фортепиано Сергей Рахманинов, Александр Зилоти и Александр Скрябин. Скрипичная школа Леопольда Ауэра в Петербурге подарила миру Яшу Хейфеца, Мирона Полякина и других музыкантов. Но это были образовательные мастерские с небольшим охватом, от которых школы-десятилетки отличались массовостью.

«

Расцвет массовых форм пришёлся на 1960–80-е годы. У общеобразовательной школы — устойчивый предмет „музыка“, у внешкольной сети — рост числа ДМШ и ДШИ, у сферы культуры в целом — мощная инфраструктура домов культуры, филармоний, детских студий, регулярных смотров и фестивалей. Одновременно укрепляется элитарная ветвь — специализированные школы при консерваториях, сильные региональные центры. Сегодня система переживает этап реструктуризации и адаптации: демография, цифровая конкуренция за внимание детей, разная бюджетная обеспеченность регионов, неравномерность доступа (особенно в сельской местности), износ инструментальной базы и кадровый дефицит в ряде направлений. Заметен запрос на более гибкие форматы (короткие образовательные модули, ансамбли, медиамузыка, электронные инструменты) и на раннее музыкально-ритмическое развитие в дошкольной практике и в начальной школе

Людмила Робустова,
заведующая кафедрой музыкального образования и просвещения Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки, кандидат искусствоведения

Появились профильные методики. Десятилетки стали престижными учебными заведениями, выпускавшими готовых к выступлениям исполнителей. В Советском Союзе профессия музыканта была в почёте и хорошо оплачивалась, к тому же давала шанс побывать за рубежом. Выпускники ССМШ демонстрировали миру высококлассную исполнительскую школу СССР. А внутри страны это была иллюстрация концепции равных возможностей для всех.

В азиатских странах, в частности в Китае, переняли советскую систему специализированных музыкальных школ, чтобы воспитывать высококлассных исполнителей. Там ради сохранения своей идентичности уделяют большое внимание национальной народной культуре

Михаил Хохлов, директор Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных

После развала Советского Союза общая деградация системы образования сказалась и на средних специальных музыкальных школах. К началу XXI века их осталось меньше десятка. Сегодня ситуация постепенно выправляется — за последние годы открылись две новые ССМШ — в Перми и Сириусе. На федеральной территории музыкальная школа была построена рядом с Образовательным центром «Сириус». Её здание впечатляет не только архитектурой, но и концертным залом с качественной акустикой, а также классами, оснащёнными современным оборудованием и музыкальными инструментами.

Средняя специальная музыкальная школа «Сириус»

Средняя специальная музыкальная школа не только прекрасно оснащена — у нас сильные программы по музыкальному исполнительству. Наша главная цель — готовить профессионалов: солистов, артистов оркестра, будущих педагогов по музыкальным дисциплинам. Мы даём ученикам качественное образование и экономим им время: выпускники школы могут без обучения в каких-либо дополнительных заведениях поступать в консерватории и институты по музыкальному направлению в любой стране мира

Вадим Руденко, директор Средней специальной музыкальной школы «Сириус»

Проблемы и решения

В детских музыкальных школах сегодня слишком мало часов игры на основном инструменте, чтобы стать профессионалом (хотя обратные примеры, конечно, есть), говорят многие специалисты. Эта проблема связана с дефицитом квалифицированных педагогов, особенно «играющих тренеров» — специалистов, совмещающих преподавание с концертированием. Существуют как нормативные, так и практические сложности в сочетании этих двух видов деятельности для преподавателя. Дальше ниточка тянется к нехватке профессиональных коллективов в регионах, падению престижа профессии, низким зарплатам.

Сейчас в России в ДМШ и ДШИ занимаются лишь 6 % учащихся общеобразовательных школ. Не сравнить со временами СССР, когда обучение музыке было востребованным и таланты со всех советских республик стекались в столичные школы. Тогда работал так называемый принцип «невода» — выездные комиссии отправлялись в глубинку на поиски талантливых детей. Сегодня воронка отбора стала значительно меньше. Первый шаг к изменению такого положения дел — наладить транспортную доступность детских музыкальных школ для жителей отдалённых районов. Кроме того, ДМШ нужно активнее финансировать — в первую очередь требуются оборудованные помещения. А ещё необходимо больше бесплатных мест на предпрофессиональных и общеразвивающих программах.

А для первоначального отбора сильных учеников важно увеличить охват за счёт выездных приёмных комиссий и мероприятий формата фестивалей детского творчества. Взять из прошлого можно и другой положительный опыт.

«

Сегодня дети после долгих лет обучения зачастую не идут дальше в музыку, потому что в этой профессии нельзя заработать. Они поступают в вузы на другие специальности. Свежая история: есть сильный и яркий ученик, который сейчас оканчивает 8-й класс. Он не хочет становиться профессиональным скрипачом. Вместе с родителями парень решил, что не обеспечит себя и будущую семью, став музыкантом, поэтому пойдёт получать экономическое образование. Если бы у педагогов была достойная зарплата, многие пошли бы преподавать, это было бы престижно

Мария Шалгина,
преподаватель Санкт-Петербургского музыкального училища имени Римского-Корсакова

«

В советское время была хорошая традиция: выпускников вузов распределяли на работу преподавателями в регионы страны. Благодаря этому они сразу получали работу, а у детей появлялись хорошие преподаватели. Часто в регионах педагоги вспоминают, что когда-то учились в Ленинграде, а после распределения попали на Урал или в Сибирь, где и остались. Но чтобы сейчас отправлять студентов в регионы, их нужно этой работой заинтересовать. Помню, для севастопольской школы понадобились педагоги: теоретик и специалист по фортепиано. При этом платить планировали меньше 20 тысяч рублей без предоставления жилья. Как я могу отправить туда своих студентов? С другой стороны, сейчас предпринимаются серьёзные действия, чтобы обеспечить дальние регионы кадрами: строятся специальные кластеры, музыкальные школы. Создаётся материальная база, которая может привлечь как учеников, так и педагогов

Алексей Васильев,
профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, заслуженный артист России

Для привлечения начинающих специалистов нужны плавные переходы между школой, вузом и работой, а также понятные карьерные маршруты. Другой действенный стимул — организация региональных творческих коллективов разного профиля. Для учеников это возможность трудоустройства, а для педагогов — творческая самореализация. Играющий учитель «заряжает» учеников, утверждают специалисты. Понимая это, в Сириусе при новом Концертном центре намерены создать собственный симфонический оркестр. Так будет реализована идея об играющих преподавателях. При коллективе создадут молодёжную стажёрскую группу. В этом смысле федеральная территория может стать примером для других регионов России.

Другой вопрос — на чём играть? Качественных и доступных по цене инструментов детских размеров сейчас из-за санкций почти не найти. На рынке либо низкопробные поделки, либо дорогостоящие профессиональные изделия, недоступные для большинства учащихся. А вот чего в избытке, так это музыкальных конкурсов. Правда, количество в этом случае не переходит в качество — обилие лауреатов ведёт к обесцениванию этого высокого статуса.

«

Педагогам нужны отчёты, достижения и всё новые и новые лауреаты для подтверждения своей квалификации. Поэтому постоянно организуются мелкие конкурсы, где выдают бумажки. Это большая головная боль! И всё-таки наше музыкальное образование остаётся лучшим. Советские наработки, методы постановки рук и программные нормативы всё ещё с нами, а в музыкальные школы не идёт кто попало — действует система отбора

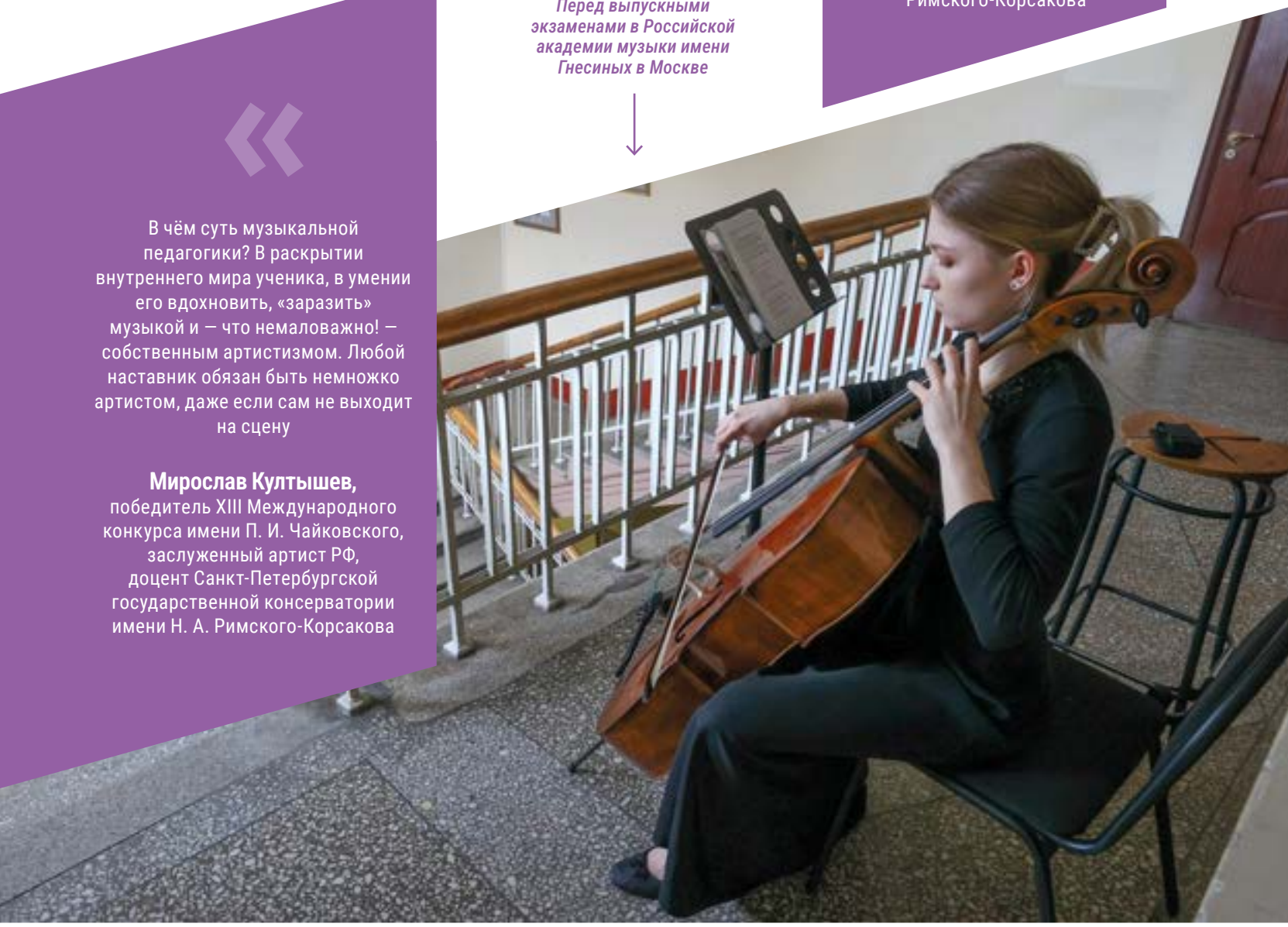
Мария Шалгина,
преподаватель Санкт-Петербургского музыкального училища имени Римского-Корсакова

«

В чём суть музыкальной педагогики? В раскрытии внутреннего мира ученика, в умении его вдохновить, «заразить» музыкой и — что немаловажно! — собственным артистизмом. Любой наставник обязан быть немножко артистом, даже если сам не выходит на сцену

Мирослав Култышев,
победитель XIII Международного конкурса имени П. И. Чайковского, заслуженный артист РФ, доцент Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова

Перед выпускными экзаменами в Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве



Обладатель Гран-при VII конкурса «Созвездие» Михаил Пироженко на концерте в Сириусе вместе с Симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева

Созвездие Сириуса

Самые талантливые юные исполнители России, которые в разные годы были участниками образовательных программ Сириуса, ежегодно приезжают на федеральную территорию для участия во Всероссийском конкурсе «Созвездие». В этом году из 900 кандидатов до заключительного этапа дошли 14 финалистов в возрасте 13–17 лет.

Их мастерство, артистизм и выразительность исполнения оценивали ведущие музыканты страны во главе с председателем жюри — художественным руководителем Санкт-Петербургского Дома музыки народным артистом России Сергеем Ролдугиным.

«Сотрудничество выдающихся российских педагогов и музыкантов, определяющих стандарт исполнительского мастерства, с юными музыкантами — вот принцип, который лежит в основе программ по музыкально-исполнительскому искусству. И почти десять лет в Сириусе выпускают музыкантов, которые благодаря „Созвездию“ становятся известны всей стране. Ждём всех финалистов на сцене нового Камерного зала Концертного центра „Сириус“», — сказала руководитель Образовательного центра «Сириус» и председатель Совета федеральной территории Елена Шмелева.

Обладателем Гран-при VII конкурса «Созвездие» стал 15-летний пианист Михаил Пироженко из Санкт-Петербурга. Он учится в 8-м классе средней специальной музыкальной школы при Санкт-Петербургской государственной консерватории. Юноша мечтает выиграть конкурс Чайковского и стать концертирующим исполнителем.

Ну а многие проблемы на местах можно преодолеть за счёт грамотного управления. Однако квалифицированных менеджеров в сфере культуры не хватает. Сегодня нужны специалисты нового плана, умеющие работать в современных реалиях. Программу подготовки и повышения квалификации таких кадров намерены разработать в Сириусе. Причём не только разработать, но и апробировать.

С малых лет

В Сириусе уверены, что начинать заниматься музыкой дети должны уже в детском саду. Интегрированные творческие практики позволяют выявить наиболее одарённых детей и сопровождать их профессиональное развитие в интересных для них областях: науке, технике, исполнительском искусстве, прикладном творчестве. На этом базируется программа, которая создаётся на первой федеральной территории в рамках поручения Президента России Владимира Путина по включению творческих практик (музыка, театр и декоративно-прикладное искусство) в образовательный процесс начальной школы. В разработке методик заняты специалисты Фонда «Талант и успех», а также ведущие эксперты профильных ведомств и учебных заведений, в том числе Московской средней специальной музыкальной школы (МССМШ) им. Гнесиных.

Начать можно с обучения нотной грамоте и игре на инструментах на уроках музыки. Потом перейти к созданию детских ансамблей и оркестров.

«

Мне кажется, если мы введём музыкальные занятия в массовой школе, то у нас не будет дефицита, который наблюдается сегодня по некоторым специальностям, особенно в духовой сфере. В оркестрах не хватает фаготистов, валторнистов и других исполнителей. А эти инструменты не требуют такой длительной профессиональной подготовки, как фортепиано, скрипка или виолончель. В этом смысле очень важно, чтобы в музыку приходили мотивированные дети: когда ребёнок мотивирован, его успехи и продвижение в несколько раз выше, чем у ребёнка, которого принуждают к этому

Михаил Хохлов,
директор МССМШ
им. Гнесиных

Если в ДМШ музыка это искусствоведческая дисциплина, то в общеобразовательных школах — культурологическая, говорит замдиректора ССМШ «Сириус» Павел Никитин. Объединив эти два направления, можно получить музыкальное образование совсем иного уровня, уверен он.

«Один из моих мастер-классов называется „Учиться музыке не значит быть музыкантом“. На этом мастер-классе я рассказываю об инструментах, которые позволят слушателю понимать музыку и считывать её содержание так же, как мы понимаем сюжет книги, читая её. Отличаются лишь каналы восприятия. Это очень важно для общеобразовательных школ, ведь на уроках музыки не учат музыкантов. Совсем не обязательно ребёнку знать термины, жизненный и творческий путь композиторов. Он и сам может найти эту информацию. А вот дать ему инструменты, чтобы привлечь к слушанию сложной интеллектуальной классической музыки, — это важная задача», — говорит Никитин.

Музыкальная культура необходима каждому человеку — как необходима культура поведения. И недооценка значимости этого направления развития личности приводит к печальным результатам, подытоживает искусствовед Георгий Ковалевский.

«

Человек, у которого есть тяга к академической музыке, имеет определённый стандарт, в том числе поведения. Я знаю примеры, когда люди начинали слушать классическую музыку — и менялись: у них появлялся другой взгляд на мир, по-другому начинали общаться. А культура — это фундамент для нашего общения. У нас есть политика, которая нас разъединяет чаще всего, а есть культура, которая объединяет. Она позволяет договариваться людям разных политических и религиозных взглядов и находить какие-то разумные компромиссы, чтобы общество поступательно развивалось и его не кидало из стороны в сторону

Георгий Ковалевский,
искусствовед

Концертный центр «Сириус»
Федеральная территория «Сириус»,
ул. Чемпионов, 5

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ «СИРИУС»

Сириус
концертный центр

22.12.25 –
14.01.26

НОВОГОДНИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «СИРИУС»

6+

Образовательный Фонд «Талант и успех», ОГРН 1147700000172, РФ, 354340,
федеральная территория «Сириус», Олимпийский проспект, д. 40

Узнайте подробности
и закажите билеты
по телефону или онлайн

concert.sirius.ru

8 800 200 61 11

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ЖУРНАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ТЕРРИТОРИИ
«СИРИУС»
SIRIUSMAG.RU

SIRIUSMAG.RU

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА НАС В ТЕЛЕГРАМ