

культура

«Проблема в том, что молодых людей не учат заниматься современной музыкой»

Александр Пантыкин — знаковая фигура в истории культуры Урала: композитор симфонической музыки, драматург, владелец студии звукозаписи и «дедушка уральского рока». В беседе с корреспондентом «Культуры» он рассказал о работе над мультимедийным архивом уральского музыкального наследия, взаимодействии с властью, проблемах музыкального образования и работе с юными уральскими талантами.

— интервью —

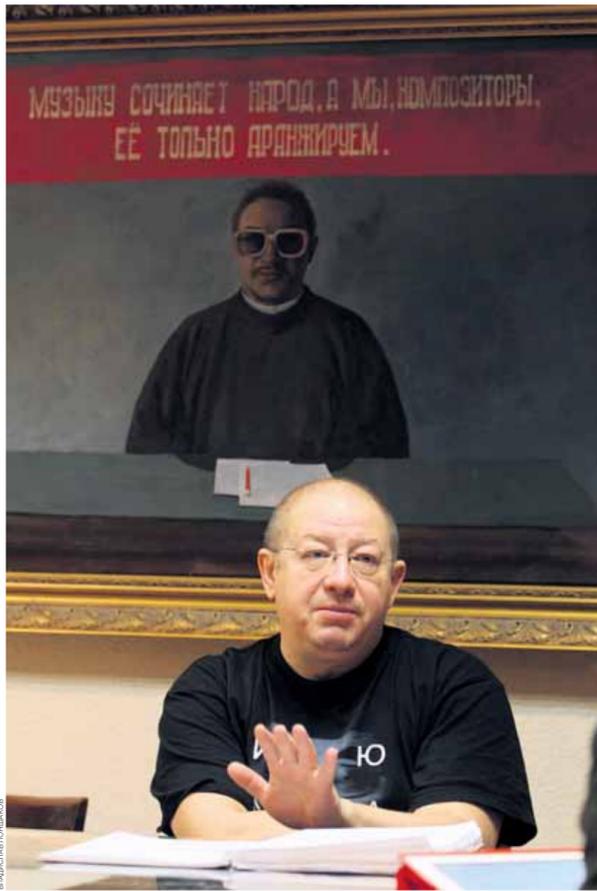
— Как прошел Год культуры для музыкального сообщества? Какие самые интересные проекты при вашем участии были реализованы?

— Таких проектов за год было очень много. Например, 6 декабря прошел концерт хоровой и вокальной музыки, посвященный 75-летию Союза композиторов Свердловской области. Исполнялись произведения знаменитых уральских композиторов. За день до этого, 5 декабря, мы открыли «Живой театр». Ранее провели конкурс молодых исполнителей «Эдельвейс», при поддержке губернатора побывали на гастролях в Крыму с оркестром Союза композиторов (СК).

В течение всего года при поддержке министерства культуры Свердловской области мы готовим масштабный проект «Архитека», в котором собираем и оцифровываем уральское музыкальное наследие. Можно будет послушать композиции, посмотреть видеозаписи, скачать ноты тех или иных музыкальных произведений. Сейчас мы занимаемся накоплением контента. Буквально несколько дней назад мы полностью оцифровали оперетту уральского композитора Евгения Родыгина «Простор широкой». Композиторы, певцы, наследники музыкантов передают нам свои записи и мы переносим их в цифровой формат. Недавно у нас появился сервер для хранения этих записей, сейчас идет работа над сайтом, через который можно будет работать с этой информацией. Думаю, что он появится уже в следующем году.

— Расскажите подробнее про «Живой театр». Какова основная идея проекта, в чем его особенность? Как прошли первые постановки?

— Это уникальный передвижной камерный музыкальный театр. Мы делаем постановки только по произведениям ныне живущих авторов, все артисты и музыканты исполняют свои партии живую. Кроме того, наши спектакли интерактивны — в каждом есть прямой контакт со зрителем. Например, если это детский спектакль, мы задаем деткам вопросы, общаемся с ними. Презентация проекта состоялась 5-6 декабря с постановкой современной музыкальной сказки для детей дошкольного возраста «Нышка и Ышка». Мы не ожидали, что спектакли пройдут настолько успешно и вызовут столько

Владимир Пономарев

эмоций у детей. Каждому ребенку мы подарили удостоверение «первозрителя» театра. Первые спектакли мы будем делать с местными режиссерами, а когда займем о себе, планируем привлечь деятелей искусства со всей России и даже из других стран.

— Какие наиболее значимые проекты будут реализованы в следующем году?

— Мы планируем выступить на международном фестивале современной академической музыки Opus 52 в Нижнем Новгороде, планируем провести фестиваль «Музыкальные звездочки», а наш оркестр СК готовится не только к российским гастролям, но и к зарубежным турне. На 10-летие Генерального консульства Германии в Екатеринбурге мы проведем перекрестные концерты с немецкими композиторами в России и Германии. Кроме того, концертами мы отметим памятные даты класси-

ков уральской музыки — 100-летие Николая Пузея и 90-летие Евгения Родыгина. Планируем постановку ряда программ современной музыки с исполнительницей Алесей Маньковской, работу с уникальным петербургским контртенором Сергеем Ванниным. В конце лета мы вновь отправимся в гастроли в Крым. И это еще далеко не все.

— Недавно вы принимали участие в совете по культуре при участии губернатора. В решении каких проблем власть может помочь музыкантам?

— Сегодня в нашей стране власть действительно оказывает реальную помощь культуре, и Год культуры это доказал. Когда какие-либо артисты, музыканты или художники говорят, что им не помогают или их не финансируют — это чистая ложь. Власть помогает очень сильно, они сами просят принести им проекты, в ко-

торых они могли бы поучаствовать. Просто наши художники настолько обленелись, что не хотят сами создавать проекты, а хотят и готовое мероприятие, и его организацию, и финансирование. Но такого не будет, работать надо самим. Я могу сказать на основании своего опыта, что власти всегда помогают при обращении к ним. Деньги сегодня не играют роли, люди должны понять, что не нужно ждать только денежной помощи. Огромное количество мероприятий делается без денег, лишь на административных ресурсах. А подход, при котором на выделенные деньги обещается что-то сделать, уже привел к огромному количеству фиаско: людям дают деньги, а они не могут сделать постановку или провести мероприятие, потому что не умеют этого делать. Для того чтобы научиться проводить мероприятия, деньги не нужны. Например, взять нашу «Архитеку». Это огромное мероприятие, на которое нам выделили очень небольшие деньги. Но нам помогли с привлечением необходимых архивов, сервером для хранения информации, систематизацией данных, связями с профильными специалистами по архивации уникальных документов, связями с родственниками наследников. Для этого денег не надо, это серьезная общественная работа.

— Вы возглавляете Союз композиторов Свердловской области. Какую деятельность ведет союз на Урале?

— В СК России есть молодежное отделение (МолОт). У нас есть свое отделение МолОта. 27 декабря у нас будет встреча с молодыми композиторами. На этих встречах мы знакомимся с ними, слушаем их произведения, обсуждаем их. В ноябре мы проводили форум современной и актуальной камерной и симфонической музыки. К нам приехало около двух десятков молодых композиторов со всей страны, которые исполнили здесь свои произведения. Для них это огромный шанс проявить себя. Кроме того, при поддержке союза молодые композиторы получают стипендии министерства культуры Свердловской области. Вообще СК помогает отстоять стипендию на создание произведений не только молодым, но и маститым авторам, таким как Леонид Гуревич и другим. Еще 12 человек в этом году получили материальную помощь из фонда СК России.

— Союз работает только с композиторами классической музыки,

а работаете ли вы с молодыми авторами других направлений, в том числе популярной и рок-музыки? В какой форме?

— Помимо регионального общественного объединения «Союз композиторов Свердловской области» существует межрегиональная общественная организация «Союз композиторов». Устав этой организации позволяет работать не только с авторами симфонической музыки, но и со всеми людьми, так или иначе связанными с музыкой — исполнителями, сонграйтерами, импресарио, агентами, звукорежиссерами, продюсерами. Для юных исполнителей мы ежегодно проводим областной детско-юношеский конкурс на лучшее исполнение произведений уральских композиторов «Музыкальные звездочки». Средства и ресурсы для реализации проектов к нам поступают от спонсоров и регионального министерства культуры в виде субсидий.

— Как вы оцениваете развитие музыкального образования в Свердловской области? Достаточно ли специализированных учреждений в городе, в чем их преимущества и каковы основные проблемы?

— Музыкальное образование оставляет желать лучшего во всем мире. Это касается не только Свердловской области или России. Проблема в том, что ребенку сегодня не дается музыкальное образование в полном объеме, оно однобокое. В музыкальных школах, училищах и консерваториях в основном учат классической музыке XIX века и первой половины XX века. Например, относительно джазовой музыки, у нас в регионе есть только отделение музыкального училища, больше этому нигде не учат. Молодых людей нигде не учат заниматься той современной музыкой, которая им нравится — рок-н-ролом, электронной и компьютерной музыкой. — поэтому фактически мы имеем армию безграмотных специалистов-самоучек, которые в музыке ничего не понимают. Из-за этого у нас нет универсальных музыкантов, которые могли бы заниматься одновременно несколькими музыкальными направлениями. В то же время классические музыканты все чаще начинают исполнять на своих концертах популярную музыку. Они понимают, что классическая музыка сегодня залы не завоевует, они вынуждены, как они часто говорят, с высоты своего классического образования спус-

каться до популярной музыки. Я считаю неправильным такой снобистский взгляд, для меня любая музыка хороша и интересна. Если мне не нравится панк-рок, heavy metal или электронная музыка, это не значит, что их нет. И если я считаю себя образованным человеком, я должен в этом разбираться.

Чтобы как-то помочь музыкантам, мы создали всемирный центр композиторов в рамках СК, основная задача которого — привести сегодняшнее музыкальное образование к его актуальному состоянию. Мы стараемся, чтобы в этой организации были представлены все музыкальные направления. Не только рок, который является всего лишь маленькой частичкой моря музыки, а действительно все. В Верхней Туре уже работает Детская школа искусств имени Александра Пантыкина. Мы предоставляем школе учебные пособия и книги, проводим мастер-классы, помогаем с техникой и учредили финансовую премию лучшим ученикам.

— Вас часто называют дедушкой уральского рока, однако вы уже давно занимаетесь по большей части симфонической музыкой. Вы еще ассоциируете себя с этим образом или он постепенно уходит?

— Конечно, дедушкой быть надоело. Мало кто допускает мысль, что дедушка может быть композитором. Как мне кажется, происходит процесс уравнивания этих понятий — напротив слова «дедушка» все чаще появляется композитор. Хотя, со свердловским рок-клубом я связи не теряю. Недавно на нашей студии TUTTI-Records записывался Владимир Бегунов (группа «Чайф»), частые гости — Сергей Чернышев, Юрий Мишков и Михаил Симаков (группа «Апрельский марш»), Евгений Горенбург (группа «Топ»). Мы поддерживаем связь.

— Как вы оцениваете нынешнее состояние уральского рока? Кого из молодых музыкантов выделяете?

— Он живет, и это самое главное. Появляются группы, репетируют и что-то записывают — значит, рок-н-ролл жив. Мне очень нравится группа «Гештальт» из города Режа; одна из лучших молодых команд за последние время — группа «Ромарио». Мне больше всего импонирует, что они играют оптимистичную, жизнеутверждающую музыку.

Беседовала Алена Тронина

«Библиотека развивается как площадка для интеллектуального общения»

— интервью —

С 15 Отличить качественную информацию от некачественной очень сложно — в цифре сливается все. Сегодня есть такое понятие как синдром информационной перегрузки. В то же время, молодые люди не хотят тратить много времени на поиск информации, и довольствуются первыми двумя страницами поисковых систем «Яндекс» или Google. Библиотека обучает подходить к этим вопросам более грамотно, прививает культуру обращения с информацией и ее источниками.

— Не так давно региональные власти озвучили идею создания Уральской книжной ярмарки. На ваш взгляд, нужно ли региону подобное мероприятие?

— Я думаю, что никто против этого возражать не будет, поскольку ярмарка — это хорошая площадка для представления местной литературы, и региональные издательства, которым сейчас очень непросто выживать. И если ярмарка позволит региону представлять свои достижения, а также приглашать представителей других областей и «литературных звезд», я думаю, это будет хорошее мероприятие. И пусть действует принцип: «больше книжных ярмарок, хороших и разных».

— Как библиотеки изморяют свою эффективность?

— Для нас на ближайший год одной из ключевых задач является полное отражение нашего фонда в электронном каталоге. Пока только 60% нашего фонда отражены в электронном каталоге, а нужно чтобы читатель мог найти в нем любую книгу, которая у нас есть, и понимал, зачем идти в библиотеку. Еще один показатель — темпы оцифровки печатных документов. Особенно это важно делать для газетных фондов, поскольку газеты очень недолговечны. Даже местные библиотеки и местные редакции не имеют тех архивов печати, которые имеем мы, а мы должны сохранить их для будущих поколений.

Есть и классические показатели: темпы роста использования наших фондов, годовая посещаемость. Последняя, кстати, у нас растет, но пока ее увеличение довольно трудно планировать, поскольку основное книгохранение у нас полностью законсервировано в связи с ремонтом основного здания.

— Взаимодействует ли библиотека Белинского с муниципальными библиотеками?

— Мы являемся методическим центром для муниципальных библиотек Свердловской области. Ведем совместные культурные проекты, занимаемся распределением изданий, выходящих под эгидой областного министерства культуры. Но одно из самых серьезных направлений работы на сегодня — создание корпоративных информационных ресурсов. Крупнейшим из них является региональный каталог библиотек Свердловской области, когда через одну поисковую точку вы можете искать необходимые документы в библиотеках всей области. Тем самым расширяются информационные возможности библиотек. Кроме того, это первый шаг на нашем пути к вхождению в Национальную электронную библиотеку. В перспективе будет создан единый электронный читательский билет Национальной электронной библиотеки, с помощью которого читатель сможет пользоваться всеми оцифрованными документами библиотеки, вошедших в нее. Не даром ставится задача обеспечения 100% библиотек доступом в Интернет. Мы также создаем вместе с муниципальными библиотеками ресурс «Весь Урал» — библиографическую базу данных, которая позволяет узнать, что опубликовано в газетах и других периодических изданиях Свердловской области. Для нас важно стать «шлюзом», пользуясь которым читатель может находить полезную актуальную социально значимую информацию.

— Следующий год объявлен Годом литературы, какие планы у региональной библиотеки в связи с этим?

— В Год литературы особое внимание мы будем уделять нашей уральской литературе. Важно, чтобы люди больше знали наших уральских писателей и поэтов, чтобы их произведения были доступны, в том числе и в электронном виде. Естественно, в следующем году пройдет 8-й Екатеринбургский книжный фестиваль, будут различные выставки и чтения. Кроме того, в следующем году страна отмечает 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому, я думаю, что Год литературы пройдет для нас не менее активно, чем Год культуры. Ну и самое главное для библиотеки Белинского: в 2015 году должны завершиться ремонтно-реставрационные работы основного здания, что позволит библиотеке полноценно осуществлять свою деятельность.

Беседовал Дмитрий Комаров

ГДЕ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДЯТ КОНЦЕРТЫ

В Свердловской области расположено более тысячи концертных площадок, способных принять исполнителей самого разного уровня. Центром культурной жизни региона бесспорно является Екатеринбург, где находится более 60 подобных объектов, способных принять исполнителей любого уровня. Одним из крупнейших является киноконцертный театр «Космос» вместимостью более 1,9 тыс. человек. Более клуный формат представляет площадка «Tele-Club». Ее вместимость — 1,7 тыс. человек. Для любителей джаза в Екатеринбургском клубе «EverJazz». Клуб рассчитан на 150 мест. Для любителей рок-н-ролла несколько лет назад открылся «Веп Hall». Он рассчитан на 300 человек. Основными концертными площадками для ценителей классической музыки являются Свердловская государственная академическая филармония (большой зал вместимостью более 700 человек и камерный зал на 250 мест) и детская филармония (два зала: «Екатерининский» на 500 мест и «Зал имени Марка Павермана» на 200 мест).

Центр культуры «Урал» имеет три концертных зала, самый большой из которых рассчитан на 538 посадочных мест. Кроме того, в ЦК «Урал» есть многофункциональный зал-трансформер. Количество мест в нем меняется от формата мероприятия. В центре Павлова активно используются две площадки: в главном концертном зале более 800 мест, а в танцевальном — 350 мест. В центре культуры «Эльмаш» зрительный зал рассчитан на 288 мест. В центре культуры «Верх-Исетский» в декабре открылся обновленный концертный зал на 472 места. Дворец культуры железнодорожников имеет концертный зал на 833 посадочных места.

Вместительные концертные площадки расположены и в других крупнейших городах Свердловской области — Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском. В Нижнем Тагиле одной из основных площадок является Дворец куль-

туры имени И.В. Окунева (структурное подразделение корпорации «Уральсконзавод»). Его вместимость — 880 зрителей. В Нижнем Тагиле также активно используются уличные площадки — Парк культуры и отдыха имени А. П. Бондина, Парк культуры и отдыха НТМК, Театральный сквер и другие.

В Каменске-Уральском активно работают несколько концертных площадок: Социально-культурный центр (СКЦ), театр «Драма номер три», ДК «Юность», ДК Уральского алюминиевого завода (УАЗ). В СКЦ, который рассчитан на 650 мест, работает филиал свердловской филармонии. Театр «Драма номер три» вмещает около 1 тыс. зрителей. Эта площадка является филиалом свердловского Театра музыкальной комедии. ДК «Юность» рассчитан на 450 мест, ДК УАЗ — на 707 мест.

Одним из приоритетных направлений развития концертных площадок Свердловской области является создание виртуальных концертных залов (ВКЗ). Первый ВКЗ Свердловской государственной академической филармонии появился шесть лет назад. ВКЗ располагается на базе филармонических собраний. Это позволило жителям удаленных пунктов Свердловской области смотреть концерты в режиме реального времени. На данный момент у филармонии 23 филиала на территории Свердловской области (Верхотурье, Камышлов, Ачит, Байкалово Верхняя Салда, Гари, Красноуфимск, Кушва, Красноуральск, Качканар, деревня Кузнецово, Новая Ляля, Североуральск, Серов, Сосьва, Туринск, Тугулым, Таборы, Шаяля, Верхняя Пышма, Нижняя Тура). Глобальная цель виртуальных концертных залов — используя передовые информационные технологии, вывести доступность классического музыкального искусства на новый уровень и объединить все территории Свердловской области в единое культурное пространство.

Антон Бойчук

Уральцы могут посещать концерты и живую, и через интернет