

РИХАРД ШТРАУС

*Симфонический этюд
«МЕТАМОРФОЗЫ»*

ЧАЙКОВСКИЙ

*Симфония № 6
«ПАТЕТИЧЕСКАЯ»*

MUSICÆTERNA

ТЕОДОР

КУРЕНТЗИС

19.03.2022

Москва

Зал Зарядье

оркестр **musicAeterna**
дирижер Теодор Курентзис

phone-free concert

РИХАРД ШТРАУС (1864–1949)

Симфонический этюд «**Метаморфозы**»

для 23 струнных инструментов,

TrV 290, AV 142 (1945)

ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ (1840–1893)

Симфония № 6 «**Патетическая**»

си минор, op. 74 (1893)

Adagio — Allegro non troppo

Allegro con grazia

Allegro molto vivace

Finale: Adagio lamentoso

MUSI
CÆTE
RNA

МЕТАМОРФОЗЫ
РИХАРДА ШТРАУСА

Рихард Штраус писал симфонический этюд «Метаморфозы» в последние месяцы Второй мировой войны. Импульсом послужила бытовая уловка: заказ швейцарского дирижера-филантропа Пауля Захера должен был помочь 80-летнему композитору выехать из баварского Гармиша в Швейцарию на лечение (просто так разрешения на отъезд из Германии власти не давали). Официальный заказ на создание «сюиты для струнных» от имени дирижера Карла Бёма был отправлен композитору по перлюстрируемой почте 28 августа 1944 года. Штраус столь же официально ответил, что у него как раз в работе Адажио для 11 струнных инструментов. На деле он писал септет, обращаясь к эскизам и черновикам 1942–1943 годов, но процесс продвигался медленно. 12 марта 1945 года был разбомблен венский оперный театр — один из самых близких и родных композитору оперных домов Европы. 13 марта 1945 года Штраус начал рукопись, которая всего за месяц станет «Метаморфозами», какие мы знаем. Композитор закончил септет и одновременно расширил его до необычного состава: 10 скрипок, 5 альтов, 5 виолончелей, 3 контрабаса. 12 апреля партитура была завершена, получила название и подза-

головок «Этюд для 23 струнных инструментов». Премьера состоялась 25 января 1946 года в Цюрихе — под управлением Пауля Захера, которому и посвящено произведение. Сам Штраус дирижировал финальной репетицией перед концертом.

В «Метаморфозах» принято слышать потрясение композитора от бомбежек Дрездена, Мюнхена и Вены, которое превратилось в элегию памяти разрушенной культуры. Здесь звучат узнаваемый мотив из вагнеровского «Тристана», тема, намекающая на начало бетховенской Пятой симфонии, многочисленные аллюзии к музыке Баха, венских классиков и собственных ранних сочинений Штрауса. В последних 10 тактах партитуры автор прямо цитирует Траурный марш из Третьей, «Героической» симфонии Бетховена, снабжая тему пометкой «In memoriam». Между тем «отпевание» великого прошлого не носит траурного характера.

На протяжении 25–30 минут звучания этого сочинения, в полифонизированной плоти партитуры осуществляется своего рода алхимический акт: претворение мрака в свет, скорби — в просветление (на структурную и тональную

близость «Метаморфоз» к симфонической поэме «Смерть и просветление» обращают внимание многие исследователи). Название опуса указывает на Гёте. Во время создания «Метаморфоз» Рихард Штраус перечитывал всего классика в хронологическом порядке. Он собирался писать хоровое произведение на основе одной из эпиграмм Гёте и Шиллера из сборника «Кроткие ксении» — той, в которой констатировалась непознаваемость мира и собственного Я, но утверждалась необходимость быть стойкими перед лицом этого факта. Штраус также читал естественно-научное эссе Гёте «Опыт объяснения метаморфоза растений», где поэт находил скрытое родство всех частей растения и возводил все многообразие флоры к единому архетипу. Незыблемый, нетленный источник всего живого и смертного как образ культуры, которая постоянно трансформируется и все же неподвластна гибели в горниле человеческой истории, — не эта ли идея вдохновляла создателя симфонического этюда?

Судя по всему, кто-то из современников Штрауса расслышал эту тему и тональность сразу после премьеры «Метаморфоз». К примеру, французский композитор и критик

Мануэль Ролан писал: «Может быть, Штраус прожил 85 лет исключительно для того, чтобы создать эту великолепную вещь. Может быть, все его преувеличения, излишества, нескромность и прегрешения против хорошего вкуса были всего лишь неизбежными этапами на пути, который привел этого старого человека к открытию мудрости, к написанию умиротворенной и ностальгической музыки-раздумья».

MUSI
CÆTE
RNA

**ШЕСТАЯ
СИМФОНΙΑ
П. И. ЧАЙКОВСКОГО**

Шестая симфония рождалась дважды. О замысле новой, «грандиозной» симфонии Чайковский писал великому князю Константину Константиновичу еще в 1889 году. Первые эскизы симфонии с тайной программой появились в 1892 году — сначала на пути Чайковского из Руана в Нью-Йорк, а потом по дороге домой после долгой гастрольной поездки по Америке. На листах с эскизами, вырванных из его записной книжки, читаем: «Дальнейшее суть скиццы к симфонии Жизнь! Первая часть — все порыв, уверенность, жажда деятельности. Должна быть краткая (финал смерть — результат разрушения) (2 часть любовь; 3 разочарование; 4 кончается замирианием (тоже краткая)...» В октябре 1892 года Чайковский перешел от эскизов к партитуре симфонии в ми-бемоль мажоре, но вскоре полностью прекратил работу: «Решил выбросить ее и забыть о ней. Решение это бесповоротно, и прекрасно, что оно мной принято. Но не следует ли из этого, что я вообще выдохся и иссяк?» Материал симфонии, заметим в скобках, не пропал: из первой части, уже после завершения Шестой симфонии, Чайковский сделал Третий фортепианный концерт, по эскизам других частей Сергей

Танеев составил и оркестровал посмертный опус 79 — Andante e Finale для фортепиано с оркестром. 4 февраля 1893 года Чайковский начал эскизы совершенно другого симфонического произведения — и тоже со скрытой программой. 11 февраля он писал своему любимому племяннику Владимиру Давыдову, кому втайне посвятил новый опус: «Во время путешествия у меня явилась мысль другой симфонии, на этот раз программной, но с такой программой, которая останется для всех загадкой, — пусть догадываются, а симфония так и будет называться: Программная симфония (№ 6) <...> Программа эта самая что ни на есть проникнутая субъективностью, и нередко во время странствования, мысленно сочиняя ее, я очень плакал. Теперь, возвратившись, сел писать эскизы, и работа пошла так горячо, так скоро, что менее чем в четыре дня у меня совершенно готова была первая часть и в голове уже ясно обрисовались остальные части. Половина третьей части уже готова. По форме в этой симфонии будет много нового, и, между прочим, финал будет не громкое аллегро, а наоборот, самое тягучее Adagio. Ты не можешь себе представить, ка-

кое блаженство я ощущаю, убедившись, что время еще не прошло и что работать еще можно».

Уже 19 августа партитура Шестой была завершена и подготовлена к печати. Название «Патетическая» подсказал Чайковскому его самый близкий друг и наперсник, брат Модест. Он же впоследствии раскрыл программу симфонии в письме чешскому музыковеду Рихарду Батке: «Я сообщу Вам то немногое, что узнал от брата. Первая часть представляет собой его жизнь, сочетание страданий, душевных мук, с непреодолимым томлением по Великому и Возвышенному, с одной стороны, борьбу со страхом смерти, с другой — божественную радость и преклонение перед Прекрасным, перед Истиной, Добром, всем, что сулит вечность и небесное милосердие. Так как брат большую часть своей жизни прожил ярко выраженным оптимистом, он закончил первую часть возвращением второй темы. Вторая часть, по моему мнению, представляет собой ту радость жизни, которая не может сравниться с преходящими мимолетными радостями нашей повседневной жизни, радость, музыкально выраженная необыкновенным пятидольным размером. Третья часть

свидетельствует об истории его развития как музыканта. Это не что иное, как шалость, игра, развлечение в начале его жизни до двадцатилетнего возраста, но потом все это делается серьезнее и кончается достижением мировой славы. Ее и выражает триумфальный марш в конце. Четвертая часть — состояние его души в последние годы жизни — горькие разочарования и глубокие страдания. Он приходит к мысли, что слава его как художника преходяща, что сам он не в силах побороть свой ужас перед вечным Ничто, тем Ничто, где всему, что он любил и что в течение всей жизни считал вечным, угрожает брэнность». Премьера Шестой симфонии состоялась в Петербурге 16 октября 1893 года. За дирижерским пультом стоял автор. После премьеры Чайковский писал издателю Петру Юргенсону: «С этой симфонией происходит что-то странное! Она не то чтобы не понравилась, но произвела некоторое недоумение. Что касается меня самого, то я ею горжусь более, чем каким-либо другим моим сочинением». Через девять дней Петр Ильич Чайковский скончался от холеры. Второй раз Шестая симфония прозвучала в Петербурге — под управлением Эдуарда Направника — уже

в концерте, посвященном памяти автора. Она произвела глубочайшее впечатление на слушателей и была воспринята как реквием композитора по самому себе, сродни Реквиему Моцарта: эта связь была очевидна самому Чайковскому еще во время сочинения симфонии.

Как известно, произведение искусства не равно личности автора, а идеи, вложенные создателем в свой шедевр, не исчерпывают его содержания. Так и в Шестой симфонии — в этом музыкальном завещании Чайковского — поколения исполнителей, слушателей и исследователей открывают всё новые пласты смыслов и находят, помимо субъективной психологической драмы композитора, реквием по романтизму, музыкальное воплощение вечного противоборства сил добра и зла и даже предсказание катастроф XX века.

ТЕОДОР КУРЕНТЗИС

Основатель и художественный руководитель оркестра и хора musicAeterna, главный дирижер Симфонического оркестра Юго-Западного радио Германии. Родился и вырос в Греции, где началось его музыкальное образование. В 1994 году приехал учиться у легендарного профессора Санкт-Петербургской государственной консерватории Ильи Мусина. Сэтих пор его жизнь тесно связана с Россией.

В 2004 году стал главным дирижером Новосибирского театра оперы и балета, основал оркестр и хор musicAeterna. В 2006-м участвовал в создании Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория» (Москва). В 2011–2019 годах был художественным руководителем Театра оперы и балета в Перми, куда вместе с ним переехали музыканты musicAeterna. С 2012-го — художественный руководитель Дягилевского фестиваля в Перми. В 2019 году творческой резиденцией Теодора Курентзиса и musicAeterna стал Дом Радио в Санкт-Петербурге.

С сезона 2018/19 Теодор Курентзис — главный дирижер Симфонического оркестра Юго-Западного радио Германии в Штутгарте.

Как дирижер-постановщик Теодор Курентзис сотрудничает с ведущими режиссерами мира (Роберт Уилсон, Ромео Кастеллуччи, Питер Селларс, Теодорос Терзопулос и др.) и крупнейшими оперными театрами Европы и России. Вместе с musicAeterna и другими оркестрами Теодор Курентзис регулярно участвует в фестивалях в Зальцбурге, Экс-ан-Провансе и Рурской триеннале, выступает на таких площадках, как Венский концертхаус, Берлинская, Эльбская, Мюнхенская и Парижская филармонии, концертные залы в Кёльне, Мадриде, арт-центр The Shed в Нью-Йорке, Сантори-холл Токио, Альберт-холл в Лондоне, Фестшпильхаус Баден-Бадена и театр Ла Скала.

У Теодора Курентзиса и musicAeterna подписан эксклюзивный контракт с Sony Classical. Выпущенные на лейбле записи удостоены престижных музыкальных премий. Теодор Курентзис — девятикратный лауреат российской театральной премии «Золотая Маска», лауреат премии KAIROS, командор ордена Феникса (Греция) и кавалер ордена Дружбы.

Генеральный
партнёр

Банк ВТБ и коллектив musicAeterna связаны партнерскими отношениями с 2016 года. При поддержке ВТБ за это время прошло несколько десятков концертов в Москве и Санкт-Петербурге. В 2019 году начался новый этап в жизни musicAeterna как независимого коллектива, а банк ВТБ стал генеральным партнером оркестра и хора.

Банк ВТБ (ПАО), Генеральная лицензия Банка России № 1000

A large, solid red vertical bar that runs the full height of the page, positioned on the right side. It has a slightly wider top and bottom section, resembling a stylized letter 'I' or a pillar.

ОРКЕСТР musicAeterna

Художественный руководитель — Теодор Курентзис

Один из самых востребованных российских коллективов постоянно расширяет границы своих творческих возможностей в области академической классики, старинной и современной музыки.

Оркестр основан дирижером Теодором Курентзисом в 2004 году в Новосибирске, в 2011–2019-м был частью труппы Пермского театра оперы и балета. С 2019 года musicAeterna — независимый коллектив, финансируемый за счет средств спонсоров. Его творческой резиденцией стал петербургский Дом Радио. Здесь по инициативе Теодора Курентзиса создан междисциплинарный культурный центр, который объединяет творческие и образовательные программы, авторские экспериментальные и исследовательские проекты, которые охватывают различные области современного искусства. Вместе с Теодором Курентзисом musicAeterna регулярно гастролирует по Европе и миру, выступая на самых престижных площадках, таких как Венский концертхаус, Берлинская, Эльбская, Мюнхенская и Парижская филармонии, концертные залы в Кёльне, Мадриде, Фестшпильхаус Баден-Бадена и театр Ла Скала. Участвует в таких международных фестивалях,

как Рурская триеннале, Klarafestival в Брюсселе, фестиваль в Экс-ан-Провансе, «Дягилев Р. С.» в Санкт-Петербурге, Дягилевский фестиваль в Перми. В 2017 году musicAeterna стал первым российским коллективом, который открыл основную программу Зальцбургского фестиваля, исполнив оперу «Милосердие Тита» в постановке Питера Селларса, и с тех пор оркестр стал постоянным участником фестиваля.

У musicAeterna и Теодора Курентзиса подписан эксклюзивный контракт с одним из лейблов «большой тройки» музыкальной индустрии — Sony Classical. Выпущенные ими записи Моцарта, Малера, Бетховена, Чайковского, Рамо и Стравинского были высоко оценены музыкальной критикой и стали лауреатами престижных премий: ECHO KLASSIK, Edison Klassiek, Japanese Record Academy Award, BBC Music Magazine's Opera Award.

ПЕРВЫЕ СКРИПКИ

Афанасий Чупин
Владислав Песин
Мария Стратонович
Александр Котельников
Дмитрий Чепига
Дмитрий Бородин
Вадим Тейфиков
Иван Субботкин
Андрей Сигеда
Михаил Андрущенко
Ольга Артюгина
Иван Наборщиков
Наринэ Нанаян
Татьяна Федякова
Степан Серебряков
Евгения Садовникова

ВТОРЫЕ СКРИПКИ

Илья Гайсин
Артем Савченко
Анастасия Стрельникова
Елена Харитоновна
Армен Погосян
Аргине Степанян
Инна Прокопьева-Райс
Роберт Брем
Екатерина Тарасова
Петр Чонкушев
Лина Вартанова
Мария Баталова
Оксана Колясникова

АЛЬТЫ

Григорий Чекмарёв
Динара Муратова
Андрей Сердюковский
Лев Серов
Марина Антонова
Дарья Демидова
Александр Митинский
Ирина Савельева
Тимофей Убогих
Камила Биккулова
Екатерина Рихтер
Андрей Яровой

ВИОЛОНЧЕЛИ

Алексей Жилин
Евгений Румянцев
Раббани Алдангор
Александр Прозоров
Владимир Словачевский
Максим Акчурин
Диана Будняк
Сергей Словачевский
Ольга Калинова
Дмитрий Ганенко
Андрей Ефимовский

КОНТРАБАСЫ

Андрей Шинкевич
Карлос Наварро
Дмитрий Райс
Маргарита Рыбкина
Сергей Карачун
Анхела Контрерас
Дмитрий Головченко

ФЛЕЙТЫ

Марианна Мурзина
Анастасия Федченко
Станислав Михайловский
(+ флейта-пикколо)

ГОБОИ

Максим Ходырев
Александр Быков

КЛАРНЕТЫ

Сергей Елецкий
Данила Лукьянов

ФАГОТЫ

Талгат Сарсембаев
Олжас Аширматов

ВАЛТОРНЫ

Леонид Вознесенский
Алексей Сакович
Хайро Химено Весес
Вячеслав Лебедев

ТРУБЫ

Жасулан Абдыкалыков
Павел Курдаков

ТРОМБОНЫ

Жерар Костес
Андрей Салтанов
Владимир Кищенко
Арман Суртаев

ТУБА

Иван Сватковский

ЛИТАВРЫ

Дмитрий Клеменок

УДАРНЫЕ

Андрей Волосовский
Алексей Амосов

**заместитель
директора
оркестра и хора:**
Александр Левко

менеджеры оркестра:
Мария Сагадиева
Ольга Чукова

тур-менеджеры:
Анна Солдатова
Анастасия Сушко

технический директор:
Иван Пешков

**заместитель
технического
директора:**
Михаил Комаров

рабочий сцены:
Илья Белохвостиков

библиотекари:
Сергей Стройкин
Элина Лебедзе

Присоединяйтесь к программе друзей
Теодора Курентзиса и musicAeterna.
Ваша поддержка поможет нам создавать
уникальные проекты и приглашать вас
на незабываемые события.

При поддержке:

Креативный партнер musicAeterna

АФИША И БИЛЕТЫ

ДОМ РАДИО

Санкт-Петербург, Итальянская ул., 27

ВКонтакте: musicaeterna

Telegram: musicaeternaTC

YouTube: musicAeterna

musicAeterna

художественный руководитель:

ТЕОДОР КУРЕНТЗИС

генеральный директор, директор по творческому планированию:

ИЛЬЯ ШАХОВ

директор оркестра и хора:

ПАВЕЛ КУРДАКОВ

директор по развитию:

АНАСТАСИЯ ЕЛАЕВА

директор по коммуникациям:

ОКСАНА ГЕКК

куратор образовательных программ:

АННА ФЕФЕЛОВА

редактор, автор текстов: Ольга Комок

дизайнер: Мария Батурина

редактор: Андрей Бауман

M

C

R