

Хао Цзятао

Российская государственная специализированная академия искусств
121165, Российская Федерация, Москва, Резервный проезд, 12

ЮРИЙ БАШМЕТ: ГРАНИ ТВОРЧЕСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

В статье представлена характеристика многогранной деятельности одного из выдающихся музыкантов современности — Юрия Башмета, слагающейся из регулярной и плодотворной исполнительской, педагогической, дирижерской работы. Здесь же освещены различные стороны его исполнительского стиля, манеры исполнительской интерпретации, обладающей огромной силой воздействия на слушателя, а также на композиторов-современников, посвятивших музыканту свои сочинения.

Подчеркивается, что творчество Ю. Башмета оказывает огромное воздействие на культуру России, формирует мировой культурный контекст, генерируя все новые и новые формы влияния на все сферы современной жизни. Особое внимание уделено педагогическому мастерству музыканта, исходящему из гедонистической установки и направленному на расширение репертуара методом включения в него неизвестных опусов прошлого и произведений современных авторов. Затронута методика освоения искусства игры на альте, основанная на смелом экспериментировании и поиске эффективных методов работы над произведением. Представлена панорама творческих контактов артиста с выдающимися музыкантами XX–XXI веков. Раскрыта его масштабная организаторская и просветительская миссия в современной культурной жизни общества, определена его роль в сфере открытия новых имен и талантов.

Ключевые слова: традиция, исполнитель, дирижер, педагог, методика, репертуар, программа, концерт

DOI: 10.36871/hon.202201019

Статья поступила в редакцию: 21 ноября 2021 года

Рекомендована в печать: 27 декабря 2021 года

Сведения об авторе:

Хао Цзятао — аспирант (Китайская Народная Республика)

839987922@qq.com

ORCID:0000-0001-9075-7899

Юрий Башмет — многоликий и разносторонний музыкант. Он — исполнитель-альтист мирового масштаба (не случайно его называют «Русским Паганини»), дирижер симфонического оркестра «Новая Россия», который празднует свой тридцатилетний юбилей, и камерного оркестра «Солисты Москвы». Он — педагог, общественный деятель, организатор Зимнего Международного фестиваля искусств, проводившегося в Москве в 2020-м и в Сочи в 2021 году.

Его исполнительская деятельность включает в себя явления широкого стилистического радиуса: от музыки барокко до сочинений XX–XXI веков. Она вдохновила многих современных композиторов на создание новых опусов для альты, посвященных Ю. А. Башмету.

Концерты в духе *Homage*, принадлежащие перу А. Шнитке, С. Губайдуллиной, Э. Денисова, М. Плетнева, А. Чайковского, В. Баркаускаса, А. Эшпая, П. Рудерса, сонаты А. Голловина, А. Раскатова, Литургия для альты с оркестром и «Стикс» Г. Канчели — стали неопровержимым свидетельством всеобщего признания исполнительского мастерства музыканта. Отсюда следует, что высочайшее искусство игры на альте, которое Башмет демонстрировал в каждом своем выступлении, становилось источником вдохновения и для композиторов — его современников, которые нередко поручали маэстро премьерные исполнения своих произведений.

Так, Башмет стал первым исполнителем концерта для альты У. Уолтера, К. Пенде-

рецкого и других выдающихся современных композиторов. Особого исследовательского внимания требует его игра в дуэтах, трио и квартетах, где он демонстрирует великолепное ощущение партнера, искусство координации с участниками ансамбля в создании полимелодической фактуры, достижении идеального баланса между партиями. Сошлемся в связи с этим на Пассакалию Г. Ф. Генделя, исполненную в дуэте с Виктором Третьяковым, «Концерт для троих» А. Шнитке, который он играл вместе с М. Ростроповичем и Г. Кремером. Совсем недавно был осуществлен грандиозный творческий проект Ю. А. Башмета с рок-группой «Ночные снайперы» во главе с Д. Арбениной [2], который состоялся в Крокус-сити-холле.

Башмет неоднократно принимал участие во многих музыкальных фестивалях во всем мире, а также являлся художественным руководителем и организатором фестивалей Роландсек в Германии, Тур (Франция) и Эльба Айленд (Италия). Он стал художественным руководителем и организатором Международного фестиваля «Декабрьские вечера», продолжив тем самым дело, начатое С. Т. Рихтером и директором Государственного музея изобразительных искусств И. А. Антоновой [3]. В рамках русско-китайских культурных контактов он в декабре 2019 года организовал фестиваль, где представил китайской публике сочинения А. Алябьева, П. Чайковского, Д. Шостаковича, прозвучавшие в исполнении творческого коллектива «Россия молодая».

Воспитанник В. В. Борисовского, возглавившего школу альта и камерного ансамбля в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, а позднее и его ученика Ф. А. Дружинина, Юрий Башмет воспринял и творчески претворил наиболее жизнеспособные традиции их исполнительского искусства. Однако задолго до этого, уже в четырнадцать лет, он победил в конкурсе, посвященном 100-летию со дня рождения Ленина в Киеве, а затем принял участие в концертном турне знаменитого американского скрипача Иегуди Менухина во Львове, которое оказало огромное влияние на будущее молодого музыканта. Во время учебы в Московской консерватории он стал лауреатом целого ряда международных конкурсов. После 1978 года Башмет стремительно вышел на международную арену как виртуоз: «Музыкант многократно выступал в лучших концертных залах Европы, Австралии, Японии, США и Китая, а также с сольными концертами в Карнеги-

холле, театре Ла Скала, на фестивале Барбакана в Лондоне и сотрудничал с Берлинским филармоническим оркестром» [2].

В то же время в отечественном и зарубежном музыковедении до сих пор нет исследований монографического плана, статей или очерков, которые бы осветили и по достоинству оценили творческие достижения гениального музыканта. Отклики на его мастерство ограничены газетными и журнальными периодическими изданиями, разрозненными отзывами в СМИ, фиксирующими лишь отдельные моменты его творческой деятельности. Книга «Вокзал мечты», принадлежащая перу музыканта и являющаяся по его собственному признанию «летописью» жизни [1], до сих пор остается единственным отражением многогранной творческой индивидуальности артиста, проявлению которой способствовала серия передач на телевидении под тем же названием.

Отсутствие каких бы то ни было источников по данной проблеме требует освещения деятельности выдающегося музыканта, которое представляется чрезвычайно своевременным и необходимым. Этим и определяется *актуальность* данной статьи, цель которой заключена в стремлении концентрированно представить различные стороны безбрежного дарования Юрия Башмета.

За последние несколько десятилетий музыкант провел много альтовых концертов, и его выступления охватывают чрезвычайно широкий круг явлений: они простираются от периода барокко до современности. Столь обширный исполнительский репертуар — еще одно доказательство универсальности творческой природы музыканта, который всегда руководствуется в своей деятельности девизом: «Важно не то, что играть, а как играть» [1].

Можно без преувеличения сказать, что он вдохнул в сочинения для альта новую жизнь. Его интерпретации становятся свидетельством высочайшего исполнительского мастерства, уже при жизни по достоинству оцененного самой широкой публикой, а также официальными правящими кругами в России и за рубежом.

Его игру отличает фантастическая филигранная техника, безграничная штриховая и артикуляционная палитра, импровизационная свобода, обладающая огромной силой воздействия на слушателя, абсолютное владение искусством «интонирования смысла», глубокое проникновение в стиль произведения. К настоящему времени он удо-

стоен многих престижных наград и званий, таких как Народный артист СССР, Лауреат Государственной премии СССР, четырех государственных премий Российской Федерации, двух орденов Андрея Первозванного. Он также награжден такой престижной премией мирового значения, как «Грэмми».

Мастерство игры на альте, которое музыкант демонстрировал в каждом своем выступлении, как уже отмечалось выше, становилось источником вдохновения и для композиторов — его современников, которые поручали маэстро премьерные исполнения своих произведений. В творческом диалоге с великим музыкантом были созданы Концерты для альты с оркестром С. Губайдулиной, А. Шнитке, концерт для альты и камерного оркестра Р. Щедрина. Он был постоянным гостем в лондонском концертном зале Альберта.

Мощный импульс началу дирижерской деятельности был получен исполнителем при участии в концерте в Монпелье (Франция). Вернувшись в Москву, Башмет основал в 1986 году свой первый камерный «Московский оркестр солистов», в состав которого вошли талантливые молодые музыканты, выпускники и аспиранты Московской консерватории. Их исполнение произведений Д. Шостаковича, Г. Свиридова, М. Вайнберга, И. Стравинского и С. Прокофьева, а также альбом под названием «Воспоминания» с участием известного пианиста М. Мунтяна, были записаны на диски, имевшие большой спрос как у любителей, так и у профессионалов.

В 1992 году он создал новый оркестр, в состав которого вошли самые известные российские музыканты, в том числе талантливые выпускники и аспиранты Московской консерватории: «В 2002 году он стал художественным руководителем и главным дирижером Национального симфонического оркестра “Новая Россия”, а затем выступил в качестве дирижера симфонического оркестра более чем в 500 концертах во многих странах. Он вывел симфонический оркестр на мировую арену и представил миру совершенно новый облик дирижера» [4].

Однако работой с этими творческими коллективами дирижерская деятельность Башмета не ограничивалась. В течение продолжительного времени он сотрудничал с такими выдающимися оркестрами, как Берлинский, Нью-Йоркский, Баварский симфонические оркестры, а также творческие коллективы Сан-Франциско, Чикаго, Бостона, Франкфурта, Парижа. Таким об-

разом, выдающийся музыкант осуществил свою заветную мечту стать дирижером, получив мировое признание и любовь публики.

В 1976 году Юрий Башмет открыл в себе еще один талант — талант педагога. Именно в это время он стал преподавать в Московской государственной консерватории. С 1980 года музыкант проводит мастер-классы по всему миру, обучая игре на альте. В 1996 году он основал и возглавил «экспериментальную кафедру альты» в вузе, где изучается сольный альтовый репертуар, партии альты в ансамблевой и симфонической музыке, изучаются исполнительские стили великих музыкантов-альтистов.

Многочисленные конкурсы, в жюри которых входит маэстро, их организация и проведение также направлены на выявление молодых талантов и потому находятся в сфере его педагогических интересов. Одной из таких крупных культурных акций стал недавно состоявшийся в Москве VI Международный конкурс памяти А. Шнитке и С. Рихтера (2019), во главе которого вновь встал Юрий Абрамович.

В 2009 году Башмет возглавил Молодежную консерваторию стран СНГ, где проводились занятия в форме индивидуальных курсов, мастер-классов, концертов камерной музыки, совместных концертов ведущих европейских преподавателей и лучших студентов музыкальных вузов стран СНГ [4].

Знаковым событием в культурной жизни России стало исполнение песни Д. Тухманова «День Победы», посвященное 75-летию юбилею Победы России над Германией в Великой Отечественной войне, где Башмет выступил в качестве дирижера. В нем приняли участие 1000 исполнителей. Этот исторический факт — еще одно свидетельство активного участия маэстро в жизни страны.

Его перу принадлежат работы по искусству исполнительского мастерства. Его методика обучения, безусловно, инновационная, поскольку в ее основе — гедонистическая установка на радость, своего рода удовольствие, которое должны получать от творческого процесса сам исполнитель и публика.

Башмет создал свою собственную образовательную модель, познакомив всех с русской альтовой школой. Как преподаватель альты он до сих пор является лидером в этой области. Особого внимания заслуживает репертуар студентов его класса, который непрерывно обновляется. Доказательство этого — одна из афиш классного концерта маэстро, состо-

явшегося 29 декабря 2019 года в концертном зале им. Н. Я. Мясковского при Московской государственной консерватории, где фигурируют сочинения для альты Я. Стамица, Ф.-А. Хофмайстера, К. Диттерсдорфа, Д. Шостаковича, Г. Фрида, У. Уолтера, Б. Мартину, К. Пендерецкого. Практически весь вечер был посвящен жанру концерта для альты с оркестром. В этом отношении он может быть отнесен к области тематических культурных акций. Показательно и то, что все эти сочинения вошли в репертуар и программы самого маэстро, который задолго до проведения концерта стал создателем собственных версий сочинений, включенных в программу.

В дальнейшем было бы, вероятно, интересно проследить, как пополняется и выстраивается учебный репертуар в его классе, какими методами пользуется выдающийся исполнитель, какова его манера общения с молодыми начинающими музыкантами.

Войдя в когорту величайших исполнителей современности, Башмет сделал альт ведущим инструментом в концертах и был явлен миру как дирижер. Он внес выдающийся вклад в искусство игры на альте, в современную музыкальную педагогику. Его многогранная и разносторонняя деятельность — почва для будущих исследователей его творчества.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Башмет Ю.* Вокзал мечты. М. : Варгиус, 2003. 271 с.
2. Башмет Юрий Абрамович, знаменитый альтист // ТАСС: Новости в России и мире. URL: <https://tass.ru/spravochnaya-informaciya/658773> (дата обращения: 16.11.2021)
3. Биография Юрия Башмета // РИА Новости. URL: <https://ria.ru/20130124/919205014.html> (дата обращения: 16.11. 2021)
4. Юрий Башмет // 24СМИ. URL: <http://24smi.org/celebrity/2667-yurij-bashmet.htm> (дата обращения: 16.11. 2021)

Haо Jiatao

Russian State Specialized Academy of Arts
12 Rezervny pr., Moscow, 121165, Russian Federation

YURI BASHMET: FACETS OF CREATIVE INDIVIDUALITY

The article describes the multifaceted creative activity of Yuri Bashmet, one of the most outstanding musicians of our time, consisting of regular and fruitful performing, teaching and conducting work. It also covers various aspects of his performing style, his manner of performing interpretation, which has an enormous influence on the listener, as well as on contemporary composers who have dedicated their opuses to the musician.

It is emphasized that Bashmet's work has a huge impact on Russian culture, forming a global cultural context, generating more and more forms of influence on all spheres of modern life. Particular attention is paid to his pedagogical skills, which come from a hedonistic attitude and are aimed at expanding the repertoire by including unknown opuses of the past and works by modern authors. The article touches upon the method of mastering the art of playing the viola, based on bold experimentation and searching for effective ways of working on a piece. The panorama of the artist's creative contacts with outstanding musicians of the XXth – XXIst centuries is presented. His large-scale organizational and educational mission in the modern cultural life of the society is revealed, and his role in discovering new names and talents is determined.

Keywords: tradition, performer, conductor, teacher, methods, repertoire, programme, concert

DOI: 10.36871/hon.202201019

Received: November 21, 2021

Accepted: December 27, 2021

Information about the author:

Hao Jiatao — Ph.D. student (People's Republic of China)

839987922@qq.com

ORCID: 0000-0001-9075-7899

REFERENCES

1. Bashmet Yu. A. *Vokzal mechty* [Station of Dreams]. Moscow, 2003. 271 p. (In Russian)
2. Bashmet Yuri Abramovich, the Famous Violist. *TASS*. (In Russian). Available at: <https://tass.ru/spravochnaya-informaciya/658773> (accessed: 16.11.2021)
3. Biography of Yuri Bashmet. *RIA Novosti*. (In Russian). Available at: <https://ria.ru/20130124/919205014.html> (accessed: 16.11.2021)
4. Yuri Bashmet. *24SMI*. (In Russian). Available at: <http://24smi.org/celebrity/2667-yurij-bashmet.htm> (accessed: 16.11.2021)

