

Журнал «Мелодия»

КЛАССИКА 3' 2006

Москва

хоровая музыка

Голос России в Америке Русский камерный хор Нью-Йорка

Более двадцати лет существует Русский камерный хор Нью-Йорка под управлением Николая Павловича Качанова. Хор выступает в лучших концертных залах США, ему удалось завоевать признание и любовь широкой публики и международной музыкальной элиты, получить высокий рейтинг на музыкально-артистическом поле страны. Своим творчеством коллектив популяризирует в Америке русское хоровое искусство, опираясь на национальные певческие традиции.

Николай Павлович Качанов родился в Барнауле, окончил факультет хорового дирижирования Новосибирской консерватории, стажировался в Московской консерватории, был участником Новосибирского камерного хора под управлением Б.С. Певзнера с 1981

года музыкант живет и работает в США, где в 1984 году им был организован любительский коллектив Русский камерный хор Нью-Йорка. Качанов — автор ряда сочинений, среди которых цикл хоров а cappella «Benevolence» («Благодать») на стихи Николая Рериха, музыкальная поэма для хора, фортепиано, двух труб и синтезаторов «Вдохновляясь древнейшими письменами», в 2003 году вышел его компакт-диск «Зов».

Музей музыкальной культуры получил в подарок от Николая Павловича три компакт-диска с записью духовной музыки. Прослушав их, мы были очарованы высоким искусством этого коллектива и очень хотим, чтобы о нем узнали и в России. В программе, представленной на дисках, произведения П.И. Чайковского («Литургия св.

Иоанна Златоуста», «Всенощное бдение») и Ю.П. Юкечева (кантата для хора а cappella «Готово сердце мое», кантата «При свече», посвященная Б.С. Певзнеру).

«С момента основания в хоре принимают участие певцы-любители самых разных вероисповеданий, то есть те, кого действительно интересует русская музыка, — рассказывает дирижер. За последние годы хор пополнился эмигрантами из России. В административном смысле хор является полупрофессиональным коллективом, так как часть его составляют певцы-профессионалы. Любителей мы принимаем только тех, которые музыкально образованы, читают с листа и владеют навыками ансамблевого пения. Сейчас в составе хора около 30 участников, но если исполняется крупное со-

чинение - кантата или опера, то приглашаются дополнительные певцы. Репетиции проходят один раз в неделю, а перед концертами мы встречаемся чаще».

В начале пути трудности были почти непреодолимыми: хор не был известен, опытные певцы не хотели петь вместе с начинающими, да и попросту не было нот. «Мы не смогли привезти свою нотную библиотеку из Советского Союза, возможности общения с бывшими друзьями и коллегами тоже не было. Несмотря на многочисленные сложности, я мечтал о создании русского хора, видя, что настоящая русская хоровая культура здесь неизвестна. Благодаря поддержке друзей - энтузиастов русского хорового пения, и, особенно, моей жены Тамары, которая все эти годы не только преданно руководит административной частью, но и поет в хоре, эта мечта осуществилась, и был создан коллектив, известный сегодня как Русский камерный хор Нью-Йорка.

В те первые годы я особенно переживал, что не могу найти сочинений моих современников, особенно Г.В. Свиридова. Можно себе представить, что я чувствовал в Нью-Йорке, работая с русским хором уже несколько лет, и не будучи в состоянии поделить теми сокровищами, которыми гордится моя культура. Как-то на радио «Голос Америки» горячо и в сердцах я высказал глубокое сожаление о том, что был бы счастлив исполнять музыку Свиридова, но не могу достать партитуры! По удивительному стечению обстоятельств В.Н. Минин где-то на юге России, а Свиридов в Москве, в один и тот же день слушали эту передачу из Вашингтона! Позже Георгий Васильевич переслал мне в Нью-Йорк через Владимира Николаевича Минина партитуры своих хоровых сочинений, и среди них «Курские песни». В этой своеобразной партитуре композитором с особой бережностью и любовью обработаны подлинные народные песни, и это великолепно».

Газета «New York Times» не раз подчеркивала, что Камерный хор Нью-Йорка первым открыл американским слушателям русскую ду-

Николай Качанов с супругой Тамарой

ховную музыку. Публику поразили древние распевы и ранняя линейная полифония, а музыка Чайковского (его «Всенощное бдение» хор впервые исполнил в 1991 году) и Рахманинова как бы заново открывалась ей через духовные произведения композиторов. «Трудно поверить, что около 20 лет назад, когда наш хор начал исполнять в США музыку Рахманинова, он был более известен как великий концертный пианист, а хоровая музыка Сергея Васильевича в Нью-Йорке практически не звучала. Сегодня его «Всенощная» и «Литургия св. Иоанна Златоуста» украшают программы ведущих хоров нашего города. Надо надеяться, что такая же судьба ожидает и другие литургические сочинения русских композиторов, которые наш хор продолжает открывать публике Нью-Йорка».

Русский камерный хор познакомил слушателей также с Одой «К радости» и кантатой «Природа и любовь» П.И. Чайковского; осуществил американские премьеры «Домашней литургии» А.Т. Гречанинова, ряда сочинений Д.С. Бортнянского, М.П. Мусоргского, С.И. Танеева, П.Г. Чеснокова, А.Д. Кастальского, А.В. Никольского, Г.В. Свиридова, А.Ф. Мурома, В.Ю. Калистратова, Ю.П. Юкечева, Ю.И. Шибанова; впервые исполнил в США произведения композиторов А.В. Хаева, Ф. Байораса, Е.И. Под-

гайца, З. Бляхера, В.В. Рябова, В.Н. Копытько, М.И. Цайгера.

Особого внимания заслуживает программа «Шляпин - Рахманинов», (4 и 5 марта 2005), составленная из произведений из репертуара Шляпина и композиций для фортепиано, голоса и хора Сергея Рахманинова. Прозвучали Сцена коронации из «Бориса Годунова» Мусоргского, Каватина и финальная сцена из «Алеко», «Весна» Рахманинова. С хором пел известный бас Михаил Светлов, партию фортепиано исполнял Михаил Цайгер.

«Санкт-Петербург глазами американцев» - так назывался концерт, посвященный 300-летию Северной Пальмиры (2003). Программу открывали Три канта времен Петра I для мужских голосов, аранжированные Качановым, духовный концерт Бортнянского «Тебе Бога хвалим», Псалом «Благослови, душе моя, Господа» греческого распева в обработке Николая Черепнина, «Молитва» Даргомыжского, фрагмент из «Снегурочки». Вместе с М. Светловым исполнилась Сцена коронации из «Бориса Годунова», рондо Фарлафа из «Руслана и Людмилы». Он же пел произведения Мусоргского («Блоха») и Стравинского («Как грибы на войну собирались»). Женская группа исполнила «Подблюдные» Стравинского. Финальным аккордом программы стала «Ода»

CHALIAPIN

RACHMANINOFF

PROGRAM HIGHLIGHTS

- Coronation Scene from Mussorgsky's opera *Boris Godunov*
- Cavatina and Final Scene from Rachmaninoff's opera *Alexis*
- Selections from Rachmaninoff's "Préludes"
- 1905-2005 "Spring" — Rachmaninoff's rarely-performed zarzuela, given its world premiere 100 years ago, with lyrics just sung by Chaliapin

More program details: www.zocny.org

MARCH 4, 2005 AT 8PM
ST. PETER'S CHURCH AT CITECORP
819 Lexington Avenue at 54th Street

MARCH 5, 2005 AT 4PM
BROADWAY PRESBYTERIAN CHURCH
at West 11th Street and Broadway

Tickets: \$25 at the door, \$20 advance purchase, \$15 students/senior (see back of card for further details)

THE RUSSIAN CHAMBER CHORUS OF NEW YORK
Nikolai Kachanov, Artistic Director

Ю.И. Шибанова на стихи Александра Сумарокова.

Для концертов Качанов пишет аннотации, в которых приводятся историко-музыкальные пояснения, переводы русских текстов на английский язык. Эти книжечки, в которых есть и концепция программы, и обоснование выбранной темы, и биографические сведения о композиторах и исполнителях, что позволяет слушателям ориентироваться в незнакомой музыке, - становятся своего рода просветительными брошюрами.

Программа *Mystical Journey - «Музыкальное путешествие: от древних песнопений к гармоническому пению»* (2003), кстати, аншлаговое, как и многие другие, мероприятие хора, позволяла проследить уникальные связи разных веков и культур. Дирижер задумал это «странствие» от знаменного распева и грегорианского хора к произведениям современности. Старинные песнопения и хоровые композиции России и Западной Европы, знаменные и грегорианские песнопения, образцы русской линейной полифонии соседствовали с полифоническими произведениями Дж. Палестрины и Орландо Лассо. Звучала музыка Бортнянского, состоялись пре-

мьеры сочинений Н.П. Качанова.

В концерте *Mystical Journey II* прозвучала музыка Алексея Васильевича Хаева (1914-1994), выходца из России, уроженца Благовещенска, человека, биография которого сродни судьбе многих русских эмигрантов. После революции его семья попала в Харбин, Алексей получил общее образование в Китае, а в 1931 году переехал в США. Юноша встретился с Рахманиновым, который дал ему несколько уроков (может быть, их точнее было бы назвать консультациями). Потом молодой музыкант брал уроки у Константина Шведова, пополнял обра-

зование в Джульярдской школе по классу фортепиано и композиции, Парижской консерватории и Американской академии в Риме. Он был студентом и другом Нади Буланже, знал Игоря Стравинского и находился под его влиянием ...

«После моего знакомства с Алексеем Васильевичем у нас сразу возникло внутреннее доверие и симпатия друг к другу. Композитор был очень рад, что я сразу оценил его «Страстную Седмицу», основанную на знаменном распеве. Помню, я удивленно спросил Хаева: «Как получилось, что никто еще не исполнил это в высшей степени замечательное сочинение?». Он ответил, что еще не встретил музыканта, который бы понимал особенности его партитуры. А в те годы в Америке мнение о русской хоровой культуре складывалось благодаря концертам и популярным пластинкам Ансамбля песни и пляски Советской армии и, частично, деятельности Казачьего хора под управлением Сергея Жарова, не говоря уже об известнейшем романсе «Очи черные», так сказать «символе» русской певческой культуры! Все это само по себе замечательно, но где уж тут найти место знаменному распеву, который и в России-то с трудом проби-

вался! Алексей Васильевич отдал мне партитуру, фрагменты которой были исполнены при первой же возможности. Он остался очень доволен, и мы планировали подготовить премьеру второй части «Пасхалии», но композитор неожиданно умер. Поиски «Пасхалии» и восстановление всей партитуры заняли у меня несколько лет. Но это особый рассказ. Премьера состоялась уже после смерти автора - типично русская история!» Для россиян знакомство с композитором Хаевым, автором симфоний, камерно-инструментальных, вокальных и театральных произведений, еще впереди.

Русский камерный хор участвовал в американской премьере первой части трилогии С.И. Танеева «Орестея»: 16 июня 2004 года в Карнеги-Холл была исполнена опера «Агамемнон». Этот проект состоялся при содействии Питера Тибориса - генерального и артистического директора MidAmerica Production, с момента создания которой он провел около 150 концертов в Нью-Йорке, Вашингтоне, Вене, Лондоне, Праге, Санкт-Петербурге, Москве, Варшаве. Более 50 концертов было в Карнеги-Холл. В июне 2000 года Тиборис осуществил американскую премьеру - концертную версию «Электры» Микиса Теодоракиса, в которой также участвовал Русский камерный хор. Композитор присутствовал на премьере и остался доволен. Говоря о Тиборисе, Качанов подчеркивает: «Он очень любит русскую музыку и считает Танеева гением. Мне уже приходилось с ним работать: мы извлекали на свет либо совсем неизвестное, либо незаслуженно забытое. Когда он пригласил меня для участия в «Агамемноне», я обнаружил, что не знаю этой оперы, при всей моей любви к Танееву. Мало кому пришлось открыть партитуру и убедиться в том, что имеешь дело с совершенно гениальным сочинением, и, более того, - заняться подготовкой к его исполнению. Танеев остается мистической фигурой в истории русской музыки. Похоже, наступает время, когда самая крупная работа Танеева будет, наконец, исполнена. «Орестея», по

меткому выражению известного музыковеда В.И. Зака, - русское «Кольцо нибелунга». Это глобальное сочинение и по теме, и по воплощению, по-настоящему высокое этически и художественно, и очень искреннее искусство».

В феврале 2003 года Русский камерный хор участвовал в одном из концертов в Карнеги-Холл вместе с Чешским симфоническим оркестром под управлением Владимира Ашкенази. Тема серии концертов - «Музыка и тоталитаризм». Н.П. Качанов вспоминает: «В те дни прозвучала XIII симфония Д.Д. Шостаковича, однако текст ее претерпел небольшое, но чрезвычайно важное изменение. Накануне концерта мне позвонил Е.А. Евтушенко и попросил заменить несколько строк, объяснив, что они были написаны в свое время «под давлением», что мучает его всю жизнь. Д.Д. Шостакович знал об этом факте, но надеялся, что придет время, когда строки можно будет исправить. Надо сказать, что всего несколько строк порой кардинально меняют смысл и тон целого раздела симфонии. Я немедленно связался с Ашкенази, который сразу же согласился на исправление, и симфония впервые прозвучала в новом варианте. Перед ее исполнением Евтушенко очень выразительно и с огромным успехом читал свои стихи на русском и английском языках. В том же концерте прозвучала кантата С.С. Прокофьева «Здравица» с первоначальным текстом о Сталине, что, естественно, вызвало особый интерес». Судя по отзывам прессы, публика приняла исполнение с огромным воодушевлением, однако записи концерта нет, осуществлять ее в Карнеги-Холл запрещается.

Это было пятое появление хора на главной концертной сцене Нью-Йорка, следом за выступлениями с Virtuozами Москвы под управлением В. Спивакова (ноябрь 1997); в юбилейном Гала-концерте к 850-летию Москвы (сентябрь 1997); с Американско-Русским молодежным оркестром под управлением Л. Ботстайна (Карнеги-холл и Танглюуд, июнь 1997). В 2001 году Русский камерный хор

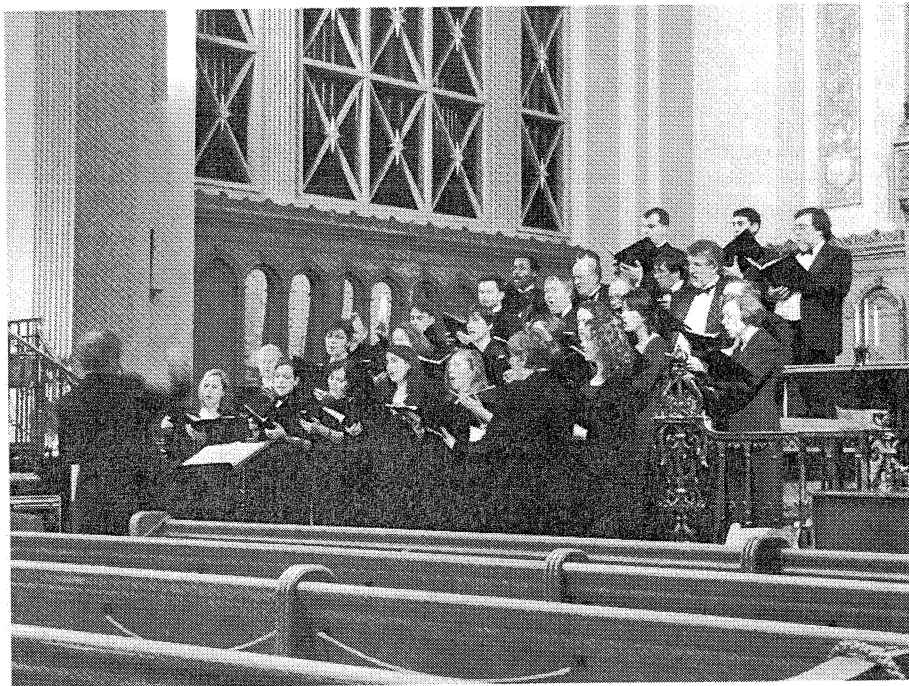
участвовал во Всемирном фестивале духовной музыки (проходил в течение двух лет в 19 разных городах мира), организованном композитором Ф. Гласом по инициативе Далай Ламы.

«В апреле 2005 года Русский камерный хор Нью-Йорка принял участие в двух концертах (Артистический центр в Нью-Джерси и Карнеги-Холл), - рассказывает Качанов. Вниманию публики была предложена Вторая симфония Густава Малера, для исполнения которой объединились Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева (солисты Ирина Матаева и Ольга Бородина), Русский камерный хор Нью-Йорка и коллектив хорового общества «Риверсайд». Для меня этот концерт имел особое значение. Ведь при создании хора главная задача виделась нам в том, чтобы возник «культурный мост» между нашими странами и вот, наконец, на сцене - яркий пример русско-американского творческого сотрудничества. Не может быть лучшего подарка! К тому же концерты прошли с колоссальным успехом».

В 2004 году хор отмечал свой 20-летний юбилей многочисленными концертами, но самый значительный, праздничный, состоялся в Миссии Российской Федерации ООН 14 декабря 2004 года.

Дальнейшая деятельность коллектива, как и прежде, часто бывает связана с большими знаковыми проектами. «В сентябре 2005 года нас пригласили выступить на знаменитой выставке русского изобразительного искусства в Гуггенхайм музее в Нью-Йорке. Я старался подобрать соответствующую картина программу. Там мы исполнили литургические сочинения Чайковского, Рахманинова, Гречанинова и русские народные песни в обработках Калистратова, Качанова и Рубцова. Особенно сильное впечатление произвело на певцов исполнение русской литургической музыки в окружении икон мастеров средневековой иконописи, включая Рублева».

Дирижер сообщил нам о еще одном осуществленном проекте: «В Нью-Йорке небольшая группа людей предложила идею: исполнить IX симфонию Бетховена, и собранные деньги послать пострадавшим в октябре от землетрясения в Индии и Пакистане. Несмотря на условия для участников выступить бесплатно, их набралось достаточно количество на полный большой состав оркестра (профессионалы со всей Америки), 4 солиста и около 200 хоровых певцов - как профессионалов, так и любителей. Рядом с оперными артистами пели директор знаменитой Манхэттенской музыкаль-

ной школы, заведующий музыкальным факультетом Колумбийского университета, студенты и люди самых разных профессий. Дирижировал Джордж Мэтью (родом из Сингапура). Несмотря на то, что это его первое выступление с IX симфонией, да еще в Карнеги-Холл, исполнение было на высоком уровне. Симфония здесь очень любима и довольно часто исполняется. Это было удивительное событие, создавшее неповторимую объединяющую атмосферу. В программе наш хор был обозначен особо, так как принял участие в полном составе».

При встрече в мае Н.П. Качанов рассказал о мартовском концерте «Русская и американская музыка. Параллели и пересечения», своего рода «ярком весеннем букете, соединяющем русский и американский стили». «...С большой радостью и вдохновением мы поем сочинения композиторов разных стран, то, что называется мировой музыкальной классикой. Но Россия! Это незабываемое и неизбывное ощущение родины... А в Нью-Йорке я нашел свой второй дом, продолжая жить и расти в нем как музыкант и как личность. Наверное, поэтому способность помочь американскому композитору принести в мир его музыкальную гармонию украшает мою жизнь». В концерте звучала музыка Чайковского - хор «Да исправится молитва моя», кантата «Природа и любовь»; «Хорал» Ю. Юкечева соседствовал с Adagio С. Барбера (переложение для хора Качанова). «Хоровая музыка Юкечева и Барбера, отобранные для программы, имеют общий источник - человеческое сердце», - от-

метил дирижер. Цикл хоровых песен нью-йоркского автора Сары Давсон «Possibility» («Возможность») написан специально по просьбе Качанова, который вместе с хором осуществил мировую премьеру этого сочинения. Завершал программу «Антиформалистический раек» Шостаковича.

Неамериканским слушателям еще предстоит познакомиться с сочинениями Николая Павловича Качанова: хоровым циклом «Благодать» и поэмой для хора, фортепиано, двух труб и синтезаторов «Вдохновляясь древнейшими письменами». Пока же приведем впечатления от этой музыки Анны Ласковой - «летописца» хора, выпускницы Новосибирской и Московской консерваторий. «Цикл «Благодать» основан на особом звукоряде с восточным медитативным колоритом. Прекрасный знаток специфики хора, автор использует неспешное медитативное разворачивание и настойчиво пульсирующий ритм, ... имитации и насыщенное хоровое tutti. Здесь можно услышать прозрачные красочные сочетания женских голосов и необычные темброво-гармонические эффекты мужского «горлового» пения. Особенности этого пения состоят в том, что к основному тону добавляется гортанный призыв. Такое удивительное двухголосие, исполняемое одним певцом, и, вероятно, пришедшее из древних языческих ритуалов, Николай - уроженец Алтайского края, заимствовал в музыкальном фольклоре алтайцев и тувинцев».

Русский камерный хор имеет обильную и доброжелательную англо- и русскоязычную прессу, его проекты поддерживают критики. Но главная задача коллектива — ознакомление американской аудитории с русской музыкой и внедрение ее в репертуар других исполнительских коллективов — имеет далеко выходящее за рамки концертной жизни значение, Русский хор Нью-Йорка способствует прорастанию русской культуры, русской ментальности в сердцах людей, далеких от России, и тем самым делает их ближе к нам и добросердечнее.

Ирина Медведева

