

НИЖЕГОРОДСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ
РОСТРОПОВИЧА

23 НОЯБРЯ
18:30 | 2024

КРЕМЛЕВСКИЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

«ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»

«МАНФРЕД»

АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР Нижегородской филармонии

Дирижер – художественный руководитель
и главный дирижер оркестра, народный артист России

ВЛАДИМИР ПОНЬКИН

Концерт ведёт

АРТЁМ ВАРГАФТИК

Программа :

Р. ШУМАН (1810-1856)

«Манфред», увертюра из музыки
к драматической поэме Дж. Байрона (1849)

П. ЧАЙКОВСКИЙ (1840-1893)

«Манфред», симфония в 4-х картинах
по драматической поэме Байрона, си минор, ор. 58 (1885)

1. *Lento lugubre*
2. *Vivace con spirito*
3. *Andante con moto*
4. *Allegro con fuoco*

Образ Манфреда – героя философско-драматической поэмы Байрона – обрел яркое воплощение в произведениях двух выдающихся композиторов XIX столетия. В 1848 году, работая над музыкой к поэме Байрона, Шуман на одном дыхании создал в увертюре свой образ Манфреда, вечно мятущегося, противоречивого и сложного, с его глубоким умом и неразрешимым душевным конфликтом. По мнению исследователей, увертюра выделяется не только среди 16 номеров, написанных к байроновскому «Манфреду», но и среди всего симфонического наследия Шумана. Такой смятенности чувств, такого трагического бессилия, страстной мольбы еще не знала романтическая музыка. Шуман изображает Манфреда не гордым, бросающим вызов небу и аду, и не мечтательным поэтом. Композитору, как и многим его современникам, был ближе Манфред страстный, неудовлетворенный, отягощенный бременем раздумий и мучительных поисков. Такого Манфреда и рисует знаменитая шумановская увертюра.

Когда осенью 1882 года Балакирев предложил Чайковскому написать программную симфонию на сюжет «Манфреда», композитор поначалу отказался. Определенную роль в его отказе сыграло увлечение музыкой Шумана на сюжет Байрона. Но в апреле 1885 года, когда композитор находился в Швейцарии, среди величественных красот дикой природы, где разворачивается действие поэмы Байрона, появились первые эскизы симфонии. Работа шла медленно, но в сентябре была завершена, о чем композитор написал Балакиреву, которому посвятил свою новую симфонию: «Над "Манфредом" я просидел, можно сказать, не вставая с места, почти 4 месяца... Было очень трудно, но и очень приятно работать, особенно после того, как, начавши с некоторым усилием, я увлекся». Впоследствии композитор отмечал, что Байрон «с удивительной силой и глубиной олицетворил всю трагичность борьбы нашего ничтожества со стремлением к познанию роковых вопросов бытия». Эти роковые вопросы – проблемы добра и зла, жизни и смерти давно волновали композитора и нашли отражение в ряде его

инструментальных сочинений.

«Манфред» – четырехчастная симфония с развернутой программой, опубликованной в начале каждой части, — единственный пример подобного рода в творчестве Чайковского.

Программа **I части** наиболее подробна: «Манфред блуждает в Альпийских горах. Томимый роковыми вопросами бытия, терзаемый жгучей тоской безнадежности и памятью о преступном прошлом, он испытывает жестокие душевные муки. Глубоко проник Манфред в тайны магии и властительно общается с могущественными адскими силами; но ни они и ничто на свете не может дать ему забвения, которого одного только он ищет и просит. Воспоминание о погибшей Астарте, некогда им страстно любимой, грызет и гложет его сердце, и нет ни границ, ни конца беспредельному отчаянию Манфреда...»

Содержание **II части** композитор определил так: «Альпийская фея является Манфреду в радуге из брызг водопада».

Еще не полдень: радуга сияет

В потоке всеми красками небес.

И серебром блистает столп потока,

Свергаясь с высоты и развеваясь

Вдоль скал струями пены светозарной.

Эти строки байроновской поэмы вызвали к жизни музыку легкую и подвижную, искрящуюся «всеми красками небес». Из ажурного каскада звуков вырисовывается прозрачная красивая мелодия «феи гор», олицетворяющей вечную животворящую силу природы.

Угрюмая тема Манфреда приостанавливает вольное движение мелодии. Видение исчезает, растворяясь в серебристых брызгах водопада...

III часть – «Пастораль. Картина простой, бедной, привольной жизни горных жителей».

В **IV части** передан один из самых мрачных эпизодов поэмы Байрона. В царство властителя зла Аримана является Манфред, чтобы вызвать тень Астарты при помощи адских сил. «Чертоги Аримана. Адская оргия.

Появление Манфреда среди вакханалии. Вызов и появление тени Астарты. Он прощен. Смерть Манфреда». Такова авторская программа финала.

Народный артист России **Владимир Понькин** родился в Иркутске в 1951 году. Окончил Горьковскую консерваторию по классу М. А. Саморуковой, а затем Московскую консерваторию и аспирантуру по классу оперно-симфонического дирижирования у профессора Г. Н. Рождественского. Лауреат I премии V Всемирного конкурса дирижеров Фонда Руперта в Лондоне (1980). Дважды лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» (2001, 2003). Награжден медалью «За заслуги перед культурой» (1996), медалью II степени «За заслуги в развитии Кубани» (2001), крестом «Защитник Отечества» I степени (2005), орденом «За службу России» (2006), орденом «За любовь и верность Отечеству» I степени (2006), орденом Дружбы (2012). В настоящее время – художественный руководитель и главный дирижер Кубанского симфонического оркестра. С 1 сентября 2022 года – художественный руководитель и главный дирижер Томского академического симфонического оркестра. С 27 мая 2023 года – главный дирижер Академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии.

В 1980-е работал в Камерном музыкальном театре Б. А. Покровского, выступал с филармоническими оркестрами Риги, Алма-Аты, Краснодара, Новосибирска, Иркутска, Омска, Томска. Возглавлял Симфонический оркестр Госкино, оркестр Ярославской филармонии, Краковский филармонический оркестр (Польша). С 1990 по 2004 гг. – художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Московской государственной академической филармонии. С 1996 года – музыкальный руководитель Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко.

В 2002 году стал главным дирижером театра «Геликон-опера», где осуществил ряд постановок, в том числе «Леди Макбет Мценского уезда» Шостаковича, «Лулу» Берга, «Кашей бессмертной» Римско-го-Корсакова, «Диалоги кармелиток» Пуленка, «Упавший с неба» Прокофьева, «Сибирь» Джордано, «Борис Годунов» Мусоргского (редакция Шостаковича), «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева, «Запрет на любовь» Вагнера, «Прекрасная Елена» Оффенбаха.

Работал главным дирижером Центра оперного пения Галины Вишневской (2002–2006). Как приглашенный дирижер выступал с оркестром Би-би-си (Великобритания), оркестром Стокгольмского радио (Швеция), Миланским симфоническим оркестром Гвидо Кантелли и оркестром Бергамо (Италия), Йенским симфоническим оркестром (Германия), Мельбурнским симфоническим оркестром и другими.

Репертуар Владимира Понькина огромен, он включает в себя как классические опусы, так и произведения современных композиторов. Он представил российской публике ряд премьер произведений К. Пендерецкого и В. Лютославского. Одной из самых выдающихся работ Понькина стало исполнение монументальной и чрезвычайно сложной композиции Пендерецкого «Заутреня» для солистов, хора и оркестра, которая прозвучала во время праздничного концерта в Стокгольме в рамках проходящего фестиваля, посвященного композитору.

С 2004 года Владимир Понькин преподает в Московской консерватории, профессор. Заведует кафедрой оперно-симфонического дирижирования ГМПИ им. М. М. Ипполитова-Иванова. Профессор Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина (институт «Академия имени Маймонида»). С 2022 года – почетный профессор Парижской консерватории им. С. Рахманинова. Возглавляет жюри Всероссийского конкурса молодых дирижеров им. И. А. Мусина.

Артём Варгафтик – известный российский музыкальный критик и телеведущий. Окончил Академическое музыкальное училище при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Российскую академию музыки им. Гнесиных по классу виолончели и аспирантуру Московской консерватории по специальности «история и теория исполнительства» (1998). Играл на виолончели в нескольких оркестрах. С 1997 года - преподаватель истории виолончельного искусства в Российской академии музыки им. Гнесиных, с 2002 года там же ведет курс музыкальной журналистики.

• В 1994-2003 гг. - музыкальный обозреватель радиостанции «Эхо Москвы», с 2004 года - ведущий программы «Спорная музыка» на канале «Маяк FM». С 1996 года - ведущий телевизионных программ, посвящённых классической музыке: «Сад культуры» на Российском телевидении, цикла передач о Рихарде Вагнере на канале ТВЦ, программ «Партитуры не горят» и «Оркестровая яма» на телеканале «Культура», комментатор «Конкурса оперных певцов на Большой приз Москвы» (ОРТ), музыкальный обозреватель программ «Положение вещей» и «Тем временем» (телеканал «Культура»). С середины 1990-х сотрудничает с газетами «Аргументы и факты», «Независимая газета», «Время новостей», журналами «Театр» и «Музыкальная жизнь».

Дважды лауреат российской телевизионной премии «ТЭФИ» (2003, 2004). Лауреат премии «Радиомания» за программу «Спорная музыка» (2005). В 2006 году выпустил книгу «Партитуры тоже не горят». В 2022 году стал обладателем Большой оркестровой премии «440 герц» в номинации «Слово о музыке». На конкурс была представлена программа с его участием Академического симфонического оркестра Нижегородской филармонии к 115-летию Д. Д. Шостаковича.

• В 2007 году началось активное сотрудничество Артема Варгафтика с Московской государственной филармонией, которое успешно продолжается по сей день. Большой популярностью пользуются его авторские проекты «Популярная музыкальная энциклопедия», «Любопытный

алфавит», «Музыкальный путеводитель Артёма Варгафтика», «История одного шедевра».

Он постоянный ведущий концертных программ Московского международного Дома музыки, а также обозреватель «Радио России. Культура», Постоянный участник многочисленных фестивалей и концертов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Саратове, Казани и других городах России.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – ДИРЕКТОР ФИЛАРМОНИИ,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РОССИИ,
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН НИЖНЕГО НОВГОРОДА И НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

О. Н. ТОМИНА