

«А все начиналось с “Евгения Онегина».

(Парафраз на темы П.И.Чайковского).

Я Вас люблю, люблю безмерно,
Без вас не мыслю дня прожить... Где-то в подсознании выплывают отрывки арии Елецкого из “Пиковой дамы». Почему именно эти слова, почему вдруг «Пиковая дама»? Размышляя по этому поводу – продолжаю слышать арию.

Думаю, некоторым знакомо это внезапно возникающее ниоткуда, просто внутри себя звучание - или стиха или мелодии. Чаще всего, что-то из любимого репертуара. Я слышу музыку, чувствую ее физически. («И сердце бьется в упоенье»). Сегодня утреннее солнышко в окне настроило на лирический лад: скоро-скоро вздохнет весна и тут ловлю себя на том, что слышу трехдольный ритм: раз-два-три, раз-два-три ... И ноги отбивают такт, а губы выдают мотив. Боже мой, это ведь «Сентимантальный вальс», мелодия детства. Верно - сегодня у меня день Чайковского. Впрочем, неслучайно возникла именно эта музыкальная ассоциация – увидела афишу с портретом композитора, в которой анонсируется концерт известной среди музыкальной элиты Бостона композиторской серии, посвященной нынче Петру Ильичу Чайковскому. На афише такое знакомое по давним портретам в книгах, нотных альбомах благородное, вдумчивое лицо, сострадающего и страждущего человека. Сосредоточенный взгляд в сторону. Что рассматривает он так упорно в дали – в 21 веке у нас, переживших непростой 20ый. Сострадает нам, укоряет себя, винит за свои прегрешения? Ответы ищите в его музыке. Он ушел от нас в 53 года, оставив миру несказанно щедрый подарок, неохватный по объему, жанровому многообразию: сколько же духовных и эмоционально насыщенных сокровищ уготовано следующим поколениям.

Почти четверть века я в Америке – но как сейчас помню: Еще не оправившись от эмиграционного ужаса, в Бостоне, волонтеры-опекуны и друзья пригласили на эспланаду – отмечать самый главный праздник страны – День Независимости. Огромный парк, весь в зелени, тысячи людей всех возрастов. Где-то впереди высилась эстрада. На помост взошел дирижер, взвилась рука с палочкой – и полетели фанфары, и огромный оркестр на эстраде начал музыкальное вступление. Чайковский, здесь? В голове ассоциативно догадке вспыхнули пушкинские строки: «Что слышу я? Какое слово ты сказала? О, радость, жизнь моя, ты прежнюю Татьяной стала!»). Конечно, только

Чайковский. Увертюра. 1812 год. Это в Америке, в главный праздник страны!?

Старалась понять и до сих пор стараюсь – непостижимую тайну гармонии композитора. Его мысли, объятые звуками, заставляющими нас трепетать, испытывая эмоциональный взрыв или сердечное волнение

Есть музыка и в ней спасенье.

Там истина оголена

И не испорчена словами.

И хочется любить,

И все отдать и все простить.

Бывает и такое с нами.

Бывает. Часто смотрю на людей после концерта – они другие – более ласковые, ясно смотрящие, они еще в Композиторе, они еще переживают услышанное. В каком-то смысле – это очищение и утешение для души. Так что подарит нам май и обещанная в афише весенняя встреча с композитором – кого нынче чествуем, кого вспоминаем, слушая его произведения – у каждого – свои любимые. Какие они у Татьяны Дудочкиной? Это благодаря ей, мы открываем каждый год какое-то ранее неизвестное имя творца- композитора или известное, но давно забытое, или недавно открытое. Какие новые нюансы личности композитора высветятся, какие обертоны мы упустили? И что ранее никогда неслышанное удивит нас – и опечалит и порадует? Хочу поблагодарить Татьяну -профессора консерватории Новой Англии, Президента Фонда Камерной Музыки Новой Англии, Основателя и Художественного Руководителя Ежегодных Конcertов посвященных Композиторским Юбилеям, Выдающегося Педагога (ее студенты завоевали более 300 наград на Международных, Национальных и Мировых конкурсах) за ею осуществленную мечту, которая помимо просветительской миссии приносит нам и счастье приобщения к Прекрасному. Вот уже 27 лет подряд ее уникальные концерты поражают нас своими удивительными программами и высоким уровнем исполнительства оцененного в прессе. Мы встречаем в ее программах исполнителей мирового уровня, иногда нас удивляют совсем неизвестные музыкальные инструменты или возникают невероятного состава ансамбли, неизведанные звучания – например, на сцене четыре рояля. И ударные установки. .. Много интересных неожиданностей. И так в течение 27-ми лет! Начиная 28-ой концертный композиторский год, хотелось бы вспомнить о том, как пришла к музыке сама автор этой серии. Наверное, погружение в

музыку началось еще до ее рождения, ведь так? Семья, Киев, Ленинград... Давайте вспомним, вернемся к началу ее жизни.

Татьяна: Конечно, в моей семье музыка была самым главным связующим: мама любила петь, мы с ней на два голоса пели, папа играл на рояле. Ему ноты не нужны были, все играл по слуху. Способности проявлялись с детства. Но где ж учиться – он -тринадцатый ребенок в семье. Судьба скорректировала иначе: учился на инженера, работал и всегда существовал в музыке. Мама - врач, а папа – инженер-мечтал только о музыке. Когда родилась моя старшая сестра – назвал ее Лира. Мне было 6 лет , когда я впервые попала на оперу –«Евгений Онегин» -и это как бы естественное продолжение моей жизни. Таково первое впечатление. Оно перевернуло мою жизнь. Вот Вы спрашивали о мотивации - почему и как появилась для меня музыка. Может быть отсюда, с этого впечатления. Нет , пожалуй вот как: Я была студенткой консерватории, много играла – все было совершенно естественно, наша любовь к музыке, что значило ,тогда: бегать на концерты, слушать, обсуждать, удивляться, восхищаться, открывать новые чувствования, которых до того и представить себе не могла, в воображении видела, как и что хочу играть для себя ... Замечательное время. Но – возможность сделать так, как ты хочешь на самом деле, получилось только здесь, в Америке. Я сюда приехала – кто я, что я? –Все мои заслуги, премии, гастроли остались позади. Начала все с начала. С нуля. Дала какой-то концерт с моими подругами поэтессами Марой Ф. и Ирой М. . среди зрителей сидел сам Коржавин. Узнав, что будет звучать музыка сказал:» А на черта мне эта музыка! Я пришел слушать стихи...» Потом мы с ним смеялись, вспоминая этот вечер. Кто-то там потом подошел, сказал, что хочет у меня учиться. Появились ученики. Потом меня пригласили в консерваторию работать, узнав, что мои ученики, (вдруг оказалось), выиграла на конкурсах, потом я сама успешно сыграла в концерте - и тут вскоре мне объявили, что по правилам консерватории я, как преподаватель, имею право на свой собственный концерт в зале. Я поняла – Вот! Случилось! Наконец-то могу придумать что-то такое, чего раньше не могла свершить, а мечтала. Было много интереснейших проектов, как мне тогда казалось, что-то постоянно придумывалось. Конечно, и раньше у меня роились в душе какие-то идеи, проекты, появлявшиеся в зависимости от того, что я играла. А опыт копился. Выступала всегда- и аккомпанировала и как солистка... вспоминаю свой замечательный 5ый Брандербургский концерт Баха с оркестром Киевского оперного театра... Так же много выступлений и гастролей с интереснейшим ансамблем старинной музыки – «Гармония», где получила свою первую премию на конкурсе старинной музыки в Литве - это все еще время Советского Союза. Ну, об этом что говорить – а то подумают, что я из другого века. Вы смеетесь?

Кор: -Ну, куда ж нам деться - ведь мы, имею ввиду большую часть ваших слушателей – в основном из того времени, но музыка мир вневременной... А какая музыкальная мечта была у вас?

Татьяна: Всегда очень хотелось, чтобы люди не прошли мимо той музыки, что я так страстно люблю.ОЧЕНЬ хотела, чтоб ее услышали и полюбили, как я. Наверное, именно это подстегнуло меня определить свою композиторскую серию

концертов - свой ПРОЕКТ. Честно сказать, сама себе не верю, что уже 27 лет подряд идут эти концерты и идут успешно – часто слышу: «Мы были на Ваших концертах, нам так понравилось!» Знаете, слушаю и сердце ликует: я счастлива! Это – большая награда для меня! Особенно рада, когда нравятся те произведения, которые я хотела, чтобы они услышали. И это случилось! Вот пример – гитарный концерт Родриго, вторая часть особенно... Редко исполняемое произведение, а какой наполненности чувства! Да собственно примеров масса. Помню, конечно, первый свой концерт в консерватории посвященный Прокофьеву, его столетию в 1991 году. Ох, и волновалась же я! Все промелькнуло! Два часа как одно мгновение. Только потом словно сквозь вату услышала овации и «Браво»! Наша администрация и коллеги с воодушевлением поддержали мою идею включить разные музыкальные жанры композитора, а не ограничиваться только его фортепианной музыкой. Президент тогда мне сказал: «Продолжай! Интересное начало. Празднуй дни рождения композиторов!» Даже юбилейные посмертные? А почему – нет? Они ведь с нами в нашей жизни. День рождения после смерти, значит, жизнь продолжается. Они живы в наших концертах, когда каждый исполнитель привносит свое понимание, выражает себя в композиторе и тем самым продолжает черпать из композиторских откровений то, что автор интуитивно вложил в музыку. Бог знает, сколько сокровищ таится в безбрежном мире Композитора.

-Кор: Скажем, так решается проблема бессмертия.

Татьяна: Всегда хотела, чтобы в концерте звучали самые популярные произведения композитора-юбиляра и обязательно те которых возможно еще никто никогда не слышал. И находила: ездила в страны откуда композитор родом и доставала в архивах Парижской консерватории (Дебюсси, Маснэ) музею Рио Де Жанейро (Вилла Лобос) Риме (Пучини) и других.

В этом году отмечается 150-летие нашей консерватории. Я бы хотела его отметить самым близким, родным, в России и очень любимым мною, самым успешным при жизни и самым сострадающим – Чайковским. Чайковский был очень связан с Америкой, не только своей музыкой - своей личностью. Все знают, что Чайковский дирижировал на открытии Карнеги Холл в 1891 году. Впервые в мире его Первый фортепианный концерт прозвучал в Бостоне в 1875 году. Не в России – в Америке. Ну, и представить уже празднование 4 июля – День Независимости, Вы говорили, - без увертюры 1812 года Чайковского - невозможно. Так же как ежегодное празднование Нового года немисливо без его «Щелкунчика». Америка вся пронизана Чайковским. В конце 2017 года на сцене Джордана Холла прозвучала его гигантская опера Орлеанская Дева под управлением Гил Роза и участием великолепных певцов как американских так и русских. Это было событие! А недавно Симфонический Орестр Бостонской Филармонии под управлением Бенджамина Зандера вдохновенно исполнил 4ую симфонию Чайковского... Я счастлива, что 150летие нашей консерватории будет отмечен большим концертом из произведений Чайковского.

-Кор: 150 лет... Какая значительная цифра!. А интерес к творчеству композитора и в 21 веке отнюдь не угасает. Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что именно сейчас он подогревается, к сожалению, не всегда приемлемыми для общепринятых ценностными взглядами – речь о нескольких публикациях, связанных с тем, что

Чайковский писал в основном на темы западноевропейской литературы. Возьмите Жанну Д'Арк, или Франческу Да Римини, Лебединое озеро, Щелкунчик, Ромео и Джульетту, Иоланту, Манфреда. В этом – «нерусскость»?

-Татьяна: Это абсурд. Я совершенно не согласна. Да, его вдохновили произведения Шекспира, Шиллера, Данте Алигьери, есть Генрика Герца – его Иоланта, Байрона – его Манфред, но музыка-то – русская, часто основана на народной – Помните «Во поле березонька стояла» -этот мотив – в его четвертой симфонии. И что с того, что европейская литература вдохновила композитора? Есть ли национальность в музыке? Смотря в чем и как она выражается. Если буквально смотреть, какие музыкальные цитаты были использованы, то Чайковский русский ... Мне кажется, что музыка – выше, она над национальностью- это называется человечностью. Чайковский – гуманист! В этом и заключается его главная особенность. Его слушают во всем мире и считают его музыку – своей. Гуманизм – чувство, присущее всем людям. Чувство ЛЮБВИ. Трагедии. Есть ли у композитора сентиментальность? Конечно. Во многих произведениях есть этот мягкий, след . Кто же не пленен его Сентиментальным вальсом!

Сентиментальный – так назвал сам Петр Ильич, Конец 19 века был именно таким. Потом его подвинул Прокофьев и другие композиторы- его современники, которые увлеклись больше структурой , рассудочностью, там уже вводились иные выразительные средства. Невероятная лиричность Чайковского присуща романтизму – это его основная черта. А изощренность – это импрессионизм – Дебюсси, Равель У Дворжака – это уже славянская ветвь – трагизм, переживание.

Кор: Практически все названные композиторы присутствовали в вашем проекте. Но много было и тех, чьи имена многие из нас услышали впервые. Например английского композитора Волтона. Или Эльгара, где Наталия Гутман блетяще исполнила его виолончельный концерт с оркестром . Некоторых композиторов мы знаем чуть-чуть. Кстати, вот композитор Лядов... Мы знакомы с его произведениями для детей, я помню, что-то по музыкальной школе, а в вашем концерте мы услышали море его прекрасной музыки...

Татьяна: О Да, Каждый концерт и год подготовки к нему за эти почти три десятилетия – как многотомный роман. Можно книгу писать. Было невероятное количество трудностей и радостей. Я побывала во многих странах за эти годы, а там - во многих музыкальных библиотеках, архивах занималась поисками нот тех произведений, о которых мало знаем и даже никогда не слышали. Познакомилась со многими интереснейшими людьми. Готовясь к концерту Пуччини , я пригласила его внуку (тогда 78 летнюю Симонетту Пуччини) на торжественный концерт и конечно без всякой надежды на то, что она прилетит из Италии. Но она прилетела и со сцены нашего большого зала консерватории благодарила всех за такой портясающий концерт. Помнится я тогда раскопала и исполнила его очень редкое, виртуозное и единственное произведение написанное для фортепиано Электро Шок. Теперь видео запись нашего концерта постоянно демонстрируется в Италии,Музее Пуччини.

Но вернемся к предстоящему концерту о Чайковском.

Хочется, чтобы прозвучала музыка, которую мы знаем и та, которую мы может быть никогда не слышали, живя в России. Духовная музыка тогда была запретной.

А теперь зал Джордан Холла наполнится молитвенным звучанием: большой консерваторский хор под управлением Джонатана Рихтера исполнит Литургию Святого Иоанна Златоуста... Духовную музыку Чайковского.

И еще одно замечательное хоровое произведение «Ночевала тучка золотая на груди утеса великана» . Разумеется будут исполнены любимые арии из опер: Ленского «Куда, Куда вы удалились» и Гремина – «Онегин, я скрывать не стану, безумно я люблю Татьяну», знаменитый дуэт «Слыхали ль вы над рошей глас ночной...» из Евгения Онегина; Ария Иоланты из оперы Иоланты , будут и романсы. Ну, и конечно, один из них, совершенно изумительный –«Нет, только тот, кто знал свиданий жажду...»

Исполнители будут просто великолепные: Известный Басс Михаил Светлов, солист Метрополитан оперы, Большого театра и Миланской оперы...

Кор: Имя этого исполнителя уже накрепко связано с Вашей композиторской серией. До сих пор внутренним ухом слышу «Блоху» Мусоргского в его исполнении. Насколько точно образное звучание - король и блоха, а еще автор. Уникально непринужденное исполнение для такой сатиры – явная находка певца, а какие голосовые краски, откуда только берется такое интонирование. Словно и нет никакого труда – просто выплеск чувства. Фантастическая голосовая техника и тонкая нюансировка звука и результат - точная драматургия. Удивительный мастер..

-Татьяна: Да, знаете, в исполнении Светлова и меня прозвучит еще одно произведение Серенада -Дон Жуана. Так что –настройтесь.

Хочу назвать еще одно имя – замечательный тенор Егише Манучарян. Он так же пел в Метрополитан Опере в Нью Йорке и поет в Бостоне Лирик Опера. Мы давно с ним дружим. Когда готовился концерт, посвященный Хачатуряну – Егише активно участвовал, много пел – выделяется своей темпераментностью среди представителей армянской музыкальной элиты. И конечно Елена Дудочкина–непременный участник моих концертов, Солистка Новой Оперы в Нью Йорке и Оперы Лас Вегас . Она совсем недавно очень успешно выступила в Давосе Швейцария, а так же дирижер Ньютонского симфонического оркестра пригласил Лену выступать в своей программе французской и русской музыки с оркестром, а теперь я с нетерпением жду ее исполнения труднейшего концерта для голоса с оркестром Глиера с симфоническим оркестром Волсема в следующем месяце.

-Кор: Знаю, что Ваша дочь училась в Джульярде и паралельно закончила Колумбийский университет. – так что она широко образованный человек, трепетно относящийся к музыке, живущий в ней. Сегодня можно бы говорить уж и об исполнительском мастерстве- и певческом, голосовом и актерском. Помимо красоты тембра у нее есть необходимые актерские данные и способность непрестанно учиться – постигать, узнавать, шлифовать наработанное. Ежегодно слушаю Лену в концертах и убеждаюсь, что с каждым разом она раскрывается как вдумчивый тонкий исполнитель, чувствующий стиль, композитора, движение музыкальной мысли, драматургию романса, арии. Четкий посыл звука, филировка, хорошая дикция. Послушаете Елену Дудочкину и возможно согласитесь с моей оценкой.

Татьяна: Будет и еще один сюрприз – нашла изумительного скрипача, Инмо Яанг . Победитель Конкурса Паганини. .Он в консерватории у нас учился, много работал

и – первая премия на высоком Международном конкурсе. Мы с ним исполним Мелодию и Вальс Скерцо. -Инструментальная музыка будет представлена моим любимым «Флорентийским сувениром» Это секстет в составе которого участвует струнный квартет «Верона» с дополнительным виолончелистом и альтистом из консерватории.

Кор:- Но давайте же озвучим второе отделение концерта. Что в нем?

Татьяна: Симфонический оркестр – большой наш студенческий симфонический. Дирижер Давид Лоебел . В программе – увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Сюжет трагедии Шекспира, в основе которой две темы – любовь и вражда, был подсказан Чайковскому Балакиревым в 1869 году. Композитор несколько раз перedelывал партитуру, Балакирев помогал советами. Последняя редакция принесла Чайковскому мировую известность.

-Кор: Вражда и любовь, изображенные музыкой. Вообще-то психологи отмечают специфическую особенность человеческого восприятия музыки как стремление находить в свершающихся звучащих событиях аналогии в культуре прошлого, в данном случае – в трагедии двух влюбленных. Каждый услышит что-то свое, а может быть в какой-то момент вернется в молодость., Кто знает, какие нам еще предстоят остро чувствительные переживания. - То, что они, конечно, будут, я не сомневаюсь. Всегда после концерта остается впечатление. Чаще всего – о каком-то особенно запавшем в душу музыкальном мгновении. Некое излияние души, после которого приходит умиротворение. Ради этого, наверное, мы жадно ищем возможность почувствовать, повторить это состояние еще раз, быть может в каком-то новом проявлении, ощутить причастность к неожиданному приятному, которое вдруг есть, оказывается и в тебе.

Так случилось в моей жизни, что последний десяток лет перед очередным ежегодным явлением композиторской серии, чаще всего – весной, когда зазеленеет трава и пригреет солнышко, я беседую с Татьяной Дудочкиной. И каждый раз ловлю себя на мысли, что эмоциональный и энергетический объем ее труда, ее страсть к творчеству, организаторская и исследовательская смелость обычному человеку просто не под силу. Нужно вдохновение. А как без него выйти на сцену – и солировать за роялем или аккомпанировать певцам? Спрашиваю Таню-волнуется ли перед концертом, или когда идет на сцену? Она сказала: «Я волнуюсь за год до концерта».

Очень надеюсь, что предстоящая майская встреча в Джордан Холле не оставит равнодушной даже одинокую душу, стремящуюся к небу. А полетать от переполнявших взбудораженных – яростных, а может и горьких чувств никому не взброняется. До встречи!

Т. Файнберг. Бостон.