

Фонотека сегодня

Один из важнейших и интереснейших отделов консерватории — кабинет звукозаписи. С момента своего возникновения (1939) он активно включается в музыкальную жизнь консерватории и начинает играть в ней незаменимую роль. Многие поколения замечательных музыкантов воспитывались на записях, собранных в фонде фонотеки. Профессора включали в свои лекции звучащую музыку. В фонотеке проходили семинары, способствующие творческому общению заинтересованных людей, обмену мнениями о прослушанной музыке. Благодаря фонотеке осуществлялись записи концертов; студентов и педагогов исполнительских кафедр; дипломных работ композиторов. Кабинет звукозаписи участвовал и в фольклорных экспедициях. Значению фонотеки посвящено множество высказываний выдающихся деятелей консерватории. Такие материалы приводятся в сборнике «Из истории кабинета звукозаписи» (СПбГК, 1999) и в статье «Фонотека — ее прошлое и будущее» Н. Кулыгиной и У. Спиридоновой (альманах «Малоизвестные страницы истории консерватории», вып. IV. СПб., 2003). В этих же источниках подробно и интересно рассматривается история кабинета звукозаписи, деятельность его основателей и сотрудников — истинных энтузиастов (в соответствии с этимологическим значением слова «энтузиаст» — в переводе с греч. «боговдохновенный»), творчески относящихся к своей работе и способствующих развитию фонотеки.

Мы остановимся более подробно на современном состоянии кабинета звукозаписи.

С течением времени происходила его постепенная трансформация — и с точки зрения изменения видов носителей информации на более современные, и с точки зрения расширения фонда. Благодаря стараниям сотрудников фонотека за относительно небольшой промежуток времени сделала огромный шаг вперед. Появилось современное оборудование, новые виды носителей — CD и MP3-диски. Еще четыре года назад основной фонд фонотеки составляли LP — виниловые пластинки. Сейчас фонд насчитывает 3,5 тысячи компакт-дисков и более 100 MP3 (по 8–11 часов музыки на каждом). Пластинки, среди которых много уникальных записей, требуют очень бережного обращения: они портятся при большом количестве прослушиваний, к тому же новые пластинки в настоящее время почти не выпускаются (фирма «Мелодия» перешла на

производство компакт-дисков). Поэтому делается перевод записей в цифровой формат — и в таком виде они выдаются для прослушивания.

Создаются также и новые записи: записываются почти все концерты, проходящие в зале им. Глазунова; четыре года подряд ведется запись Международной недели консерваторий. Раньше дипломные работы композиторов записывались, но не сохранялись, теперь же они сохраняются в формате MP3.

Появляется электронный каталог, занимающий мало места и позволяющий быстро найти любое нужное произведение или исполнителя.

Фонд фонотеки значительно расширился. Так например, четыре с половиной года назад кантаты И.С. Баха были представлены далеко не в полном объеме, на пластинках, уже изношенных временем. Сейчас в фонде фонотеки — почти все кантаты Баха в разных вариантах: на LP хорошего качества (за последнее время фонотека получила в подарок около 5000 пластинок из частных коллекций), на CD и MP3-дисках. Многие из кантат имеются в различных исполнениях; среди исполнителей — такие имена как Дитрих Фишер-Дискау, Тео Адам, Петер Шрайер, Виктория де Лос Анхелес, Эдит Матис, Эрнст Хефлигер, Кэтлин Бэттл; такие исполнительские коллективы как Мюнхенский баховский хор и оркестр под управлением Карла Рихтера, Thomanerchor, Knabenchor Hannover, Камерный хор Берлина, Зальцбургский баховский хор и т. д. Кроме того, в фонотеке есть записи всех «Страстей» Баха в различных исполнениях (Lukas-Passion — с Шарлоттой Леманн), Magnificat, все мессы, Рождественская оратория, мотеты, духовные песни — т. е. фактически охвачен весь круг вокальных сочинений Баха. Уже один этот пример показывает, насколько богат фонд фонотеки.

Постоянно приобретаются и переписываются новые диски выдающихся современных исполнителей. Одно из последних приобретений — диски немецкого певца (бас-баритон) Томаса Квастхоффа. Необходимо сказать несколько слов об этом исполнителе — обладателе уникального по выразительности тембра и человеке с удивительной судьбой.

Томас Квастхофф родился в 1959 г. в Германии, в 1973 – 1974 начал заниматься вокалом. Из-за физических недостатков не был принят в консерваторию и 17 лет брал уроки у Шарлотты Леманн. В 1984 г. он впервые принял участие в Национальном конкурсе вокалистов в Берлине и получил специальную премию Каминского. Через 2 года (в 27 лет) Квастхофф получает Первую премию на том же конкурсе. Далее начинается стремительное восхождение, признание: 1987 — Первая премия фестиваля Моцарта в Варцбурге; 1988 — Гран-при на международном музыкальном конкурсе ARD, который проводит мюнхенское телевидение. В 1991 г. за цикл песен Шуберта ему вручают Гран-при в Париже.

Сейчас Томас Квастхофф приобрел всеевропейскую известность. Он не только выступает на конкурсах и дает около 90 концертов в год, но и записывает свои диски на студиях «Deutsche Grammophon», «BMG-Classic» и др. В его репертуаре — прежде всего австро-немецкая романтическая и позднеромантическая песня, а также кантатно-ораториальные произведения.

В 1991 г. он записал Johannes-Passion Баха, в 1994 — Matthäus-Passion с Интернациональной Академией Баха в Штутгарте и Мессу h-moll с хором мальчиков из Виндсбаха.

Дважды певец приезжал с гастролями в Россию: в 1996 г. он выступил в Большом зале Московской консерватории на концерте, посвященном присвоению ему премии имени Шостаковича (учреждена Международным благотворительным фондом Ю. Башмета; первым обладателем этой премии стал один из ведущих скрипачей мира — Гидон Кремер). В 1997 г. Томас Квастхофф дал концерт в Петербурге (в Большом зале филармонии) и в Москве (в Большом зале консерватории).

Его исполнение отличается бережным и вместе с тем творческим отношением к произведению, сдержанностью — и высокой степенью экспрессии, богатством выразительных и динамических оттенков, вниманием к звуку и слову, виртуозной техникой.

В России Томас Квастхофф известен не так широко, как за рубежом. И замечательно, что несмотря на это в фонотеке есть его диски: три кантаты Баха (Ich will den Kreuzstab gerne tragen, BWV 56; Der Friede sei mit dir, BWV 158; Ich habe genug, BWV 82); песни Шуберта (Schwannengesang) и Брамса; арии Моцарта.

Помимо кабинета для индивидуального прослушивания (№ 458) существует видеотека (№ 460), где каждый имеет возможность посмотреть фильм на видеокассете или DVD. В настоящее время здесь находится около 100 DVD-дисков. В числе видеозаписей — и концерты, проходящие в консерватории, и фильмы-портреты о профессорах, и видео-оперы записи различных исполнителей и произведений. Одни только видео-оперы охватывают огромный исторический объем: от «Коронации Поппеи» и «Орфея» Монтеверди — до «Смерти в Венеции» Бриттена, от «Orlando Furioso» Вивальди — до «Похождений повесы» Стравинского, от «Альцесты» Глюка — до «Вестсайдской истории» Бернстайна. Среди исполнителей — Тито Гобби, Мария Каллас, Мирелла Френи, Пласидо Доминго, Анне Софи фон Оттер. Перечислять можно бесконечно. Нас при первом знакомстве с видеотекой больше всего поразили две пленки: кинохроника, где на старых черно-белых кадрах засняты Глазунов, Ауэр и другие деятели консерватории, и современная версия оперы Генделя «Тамерлан» с компьютерными спецэффектами.

Все это — заслуга сотрудников кабинета звукозаписи: заведующей Ольги Николаевны Змиевской, Людмилы Васильевны Марихиной, Юлии Львовны Ногаревой, Дмитрия Николаевича Зайцева и др.: ведь это благодаря им фонотека приобрела свой нынешний облик. Спасибо им за это!

Использованная литература

1. Вечерний Петербург. 1997. № 80. 28 апреля. С. 4.
2. Сб. Из истории кабинета звукозаписи. Под ред. Л.Г. Данько. СПбГК., 1999.

3. *Кульгина Н., Спиридонова У.* Фонотека — ее прошлое и будущее // Малоизвестные страницы истории консерватории. Вып. IV. СПб., 2003. С. 70 – 77.
4. *Культура.* 1996. № 22. 15 июня. С. 1.
5. *Культура.* 1997. № 17. 1 мая. С. 11.
6. *Невское время.* 1997. № 76. 29 апреля. С. 2.
7. *Экран и сцена.* 1996. № 24. С. 7.
8. Letzte Lieder von Schubert und Brahms (аннотация к диску — 2001, Deutsche Grammophon GmbH, Hamburg).
9. Thomas Quasthoff singt drei geistliche Solo — Kantaten von Johann Sebastian Bach (аннотация к диску — 2004, Deutsche Grammophon GmbH, Hamburg).