

дягилевский
фестиваль
diaghilev
festival

ДЯГИЛЕВ+
24.12 — 27.12

художественный
руководитель

ТЕОДОР
КУРЕНТЗИС
ПЕРФОРМАНС
КОНЦЕРТ
ТАНЕЦ

ДЯГИЛЕВ+ 2023

ДЯГИЛЕВСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ
diaghilev
festival

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРОЕКТ ДЯГИЛЕВСКОГО
ФОНДА ПОДДЕРЖКИ
КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ

18+

24.12 BC

18:00 18+

🏠 ДОМ МУЗЫКИ
(ЗАВОД ШПАГИНА, ЛИТЕРА А)

YOUKALI

танцевальный спектакль-концерт

Музыка: Вангелино Курентзис,
Теодор Курентзис, Андреас Мустукис,
Алексей Ретинский, Алексей Сюмак,
FM Einheit

Художественный руководитель
постановки: Теодор Курентзис
Режиссер: Анна Гусева
Хореограф: Анастасия Пешкова
Художник-постановщик: Юлия Орлова
Художник по свету: Анна Белякова
Саунд-художник: Егор Ананко

Исполнители:
Солисты, хор и солисты оркестра
musicAeterna
Приглашенные артисты
Танцевальная труппа
musicAeterna Dance
Дирижер: Теодор Курентзис

22:00 18+

🏠 ДОМ МУЗЫКИ
(ЗАВОД ШПАГИНА, ЛИТЕРА А)

YOUKALI

танцевальный спектакль-концерт

25.12 ПН

19:00 12+

🏠 ЧАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ «ТРИУМФ»

СОЛИСТЫ ОРКЕСТРА MUSICAETERNA

камерный концерт

Квартеты Дебюсси и Равеля
Исполнители:
Ольга Волкова, первая скрипка
Иван Субботкин, вторая скрипка
Наил Бакиев, альт
Мириам Пранди, виолончель

22:00 18+

🏠 ЧАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ «ТРИУМФ»

«МОЯ БАБУШКА»

аудиовизуальный перформанс
Игровой фильм «Моя бабушка» (1929)
Режиссер: Котэ Минаберидзе
Музыкально-шумовое оформление:
проект Saraf (Санкт-Петербург)

24.12 SUN

18:00 18+

🏠 HOUSE OF MUSIC
(LITERA A, SHPAGIN PLANT)

YOUKALI

dance performance and concert

Music: Vangelino Currentzis,
Teodor Currentzis, Andreas Moustoukis,
Alexey Retinsky, Alexey Sioumak,
FM Einheit

Artistic director of the production:

Teodor Currentzis

Director: Anna Guseva

Choreographer: Anastasia Peshkova

Designer: Yulia Orlova

Lighting designer: Anna Belyakova

Sound artist: Egor Ananko

Performers:

Soloists, musicAeterna Choir,
musicAeterna Orchestra soloists

Guest artists

musicAeterna Dance troupe

Conductor: Teodor Currentzis

22:00 18+

🏠 HOUSE OF MUSIC
(LITERA A, SHPAGIN PLANT)

YOUKALI

dance performance and concert

25.12 MON

19:00 12+

🏠 PRIVATE PHILHARMONIC TRIUMPH
MUSICAETERNA ORCHESTRA

SOLOISTS

chamber concert

Debussy and Ravel Quartets

Performers:

Olga Volkova, first violin

Ivan Subbotkin, second violin

Nail Bakiev, viola

Miriam Prandi, cello

22:00 18+

🏠 PRIVATE PHILHARMONIC TRIUMPH
MY GRANDMOTHER

audiovisual performance

My Grandmother (1929),
a feature film

Director: Kote Mikaberidze

Musical and noise sound design:

Saraf project (St. Petersburg)

26.12 ВТ

20:00 16+

🏠 ДОМ МУЗЫКИ
(ЗАВОД ШПАГИНА, ЛИТЕРА А)

«ДУО»

танцевальный спектакль

Автор идеи и хореограф: Павел Глухов

Композитор: Алексей Ретинский

Художник по костюмам:

Светлана Тегин

Исполнители:

Диана Вишнёва
Дарья Павленко

Ансамбль musicAeterna Folk
Île Thélème Ensemble
Алексей Ретинский, электроника

27.12 СР

20:00 16+

🏠 ДОМ МУЗЫКИ
(ЗАВОД ШПАГИНА, ЛИТЕРА А)

«ДУО»

танцевальный спектакль

🏠 ДОМ МУЗЫКИ
(ЗАВОД ШПАГИНА, ЛИТЕРА А)
СОВЕТСКАЯ, 1а

🏠 ЧАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ «ТРИУМФ»
ЛЕНИНА, 44

26.12 TUE

20:00 16+

🏠 HOUSE OF MUSIC
(LITERA A, SHPAGIN PLANT)

DUO

dance performance

Original concept and choreography:

Pavel Glukhov

Composer: Alexey Retinsky

Costume designer: Svetlana Tegin

Performers:

Diana Vishneva

Daria Pavlenko

musicAeterna Folk ensemble

Île Thélème Ensemble

Alexey Retinsky, electronics

27.12 WED

20:00 16+

🏠 HOUSE OF MUSIC
(LITERA A, SHPAGIN PLANT)

DUO

dance performance

🏠 HOUSE OF MUSIC
(LITERA A, SHPAGIN PLANT)
SOVETSKAYA STREET, 1a

🏠 PRIVATE PHILHARMONIC TRIUMPH
LENINA STREET, 44

ДЯГИЛЕВ+
2023

24.12

24.12

🏠 ДОМ МУЗЫКИ (ЗАВОД ШПАГИНА, ЛИТЕРА А)

BC

YOUKALI

танцевальный спектакль-концерт

18:00

Музыка: Вангелино Курентзис, Теодор Курентзис,

Андреас Мустукис, Алексей Ретинский,

22:00

Алексей Сюман, FM Einheit

18+

Художественный руководитель постановки: Теодор Курентзис

Режиссер: Анна Гусева

Хореограф: Анастасия Пешкова

Художник-постановщик: Юлия Орлова

Художник по свету: Анна Белякова

Саунд-художник: Егор Ананко

Исполнители:

Элени-Лидия Стамеллу, сопрано

Катя Дондукова, сопрано

Андрей Немзер, контратенор

Айсылу Мирхафизхан, голос

Хор и солисты оркестра musicAeterna

Приглашенные артисты

Танцевальная труппа musicAeterna Dance

Дирижер: Теодор Курентзис

24.12

SUN

18:00

22:00

18+

🏠 HOUSE OF MUSIC (LITERA A, SHPAGIN PLANT)

YOUKALI

dance performance and concert

**Music: Vangelino Currentzis, Teodor Currentzis,
Andreas Moustoukis, Alexey Retinsky,
Alexey Sioumak, FM Einheit**

Artistic director of the production: Teodor Currentzis

Director: Anna Guseva

Choreographer: Anastasia Peshkova

Designer: Yulia Orlova

Lighting designer: Anna Belyakova

Sound artist: Egor Ananko

Performers:

Eleni-Lydia Stamellou, soprano

Katya Dondukova, soprano

Andrey Nemzer, countertenor

Aisylu Mirhafizkhan, voice

musicAeterna Choir and Orchestra soloists

Guest artists

musicAeterna Dance troupe

Conductor: Teodor Currentzis

24.12
YOUKALI

ПРОГРАММА:

Benares Song

из зонгшпиля «Маленький Махагони» (1927)

Слова: Бертольт Брехт

Перевод на английский: Элизабет Хауптманн

Композитор: Алексей Ретинский

Солистка: Элени-Лидия Стамеллу

Surabaya-Johnny

из мюзикла «Хеппи-энд» (1929)

Слова: Бертольт Брехт

Композитор: Андреас Мустукис

Солист: Андрей Немзер

Pirate Jenny

из «Трехгрошовой оперы» (1928)

Слова: Бертольт Брехт

Композитор: Алексей Сюмак

Солистка: Элени-Лидия Стамеллу

Die Ballade vom ertrunkenen Mädchen

из «Берлинского реквиема» (1928)

Слова: Бертольт Брехт

Композитор и исполнитель: FM Einheit

24.12
YOUKALI

ON THE PROGRAMME:

Benares Song

from *The Little Mahogany* songspiel (1927)

Lyrics: Bertolt Brecht

English translation: Elisabeth Hauptmann

Composer: Alexey Retinsky

Soloist: Eleni-Lydia Stamellou

Surabaya-Johnny

from *The Happy End* (1929)

Lyrics: Bertolt Brecht

Composer: Andreas Moustoukis

Soloist: Andrey Nemzer

Pirate Jenny

from *The Threepenny Opera* (1928)

Lyrics: Bertolt Brecht

Composer: Alexey Sioumak

Soloist: Eleni-Lydia Stamellou

Die Ballade vom ertrunkenen Mädchen

from *The Berlin Requiem* (1928)

Lyrics: Bertolt Brecht

Composer and performer: FM Einheit

24.12 YOUKALI

Complainte de la Seine

для голоса и фортепиано (1934)

Слова: Морис Магр

Композитор: Вангелино Курентзис

Солистка: Катя Дондукова

Интродукция к Matrosen Tango

Слова: Теодор Курентзис (2022)

Композитор: Теодор Курентзис

Солистка: Айсылу Мирхафизхан

Matrosen Tango

из мюзикла «Хеппи-энд» (1929)

Слова: Бертольт Брехт

Композитор: Теодор Курентзис

Солистка: Элени-Лидия Стамеллу

Mais c'est un rêve

фантазия на песню Youkali

танго-хабанера из мюзикла «Мари Галанте» (1934)

Слова: Роже Ферне

Композитор: Теодор Курентзис

Солистка: Элени-Лидия Стамеллу

24.12
YOUKALI

Complainte de la Seine

for voice and piano (1934)

Lyrics: Maurice Magre

Composer: Vangelino Currentzis

Soloist: Katya Dondukova

Introduction to Matrosen Tango

Lyrics: Teodor Currentzis (2022)

Composer: Teodor Currentzis

Soloist: Aisylu Mirhafizkhan

Matrosen Tango

from *The Happy End* (1929)

Lyrics: Bertolt Brecht

Composer: Teodor Currentzis

Soloist: Eleni-Lydia Stamellou

Mais c'est un rêve

fantasy on the song *Youkali*

tango-habanera from *Marie Galante* (1934)

Lyrics: Roger Fernay

Composer: Teodor Currentzis

Soloist: Eleni-Lydia Stamellou

ЗАЛ ОЖИДАНИЯ

Анна Гусева, режиссер

Теодор Курентзис предложил композиторам — резидентам Дома Радио написать фантазии на песни Курта Вайля, и «фантазия» стала ключевым словом для всего нашего проекта. Мы отдаем дань творчеству Курта Вайля и Бертольта Брехта, рискуя, как они сами во время постановки «Трехгрошовой оперы», и экспериментируя, как они, на стыке разных видов театра.

Музыкальная составляющая спектакля получилась исключительно разнообразной: от нойза, в котором от песни Вайля остался лишь текст, и симфоническо-хоровых полотен, разнимающих мелодию и текст на едва узнаваемые фрагменты, до вполне кабарежных, отчетливо «вайлевских» номеров с новыми инструментальными аранжировками. Все эти песни исполняются в духе физического театра — так, чтобы в каждой разыгрывался ряд микросюжетов. Перформеры труппы musicAeterna Dance работают как соавторы, создавая сложные мизансцены и танцевальные рисунки вместе с режиссером и хореографом.

Особенности музыкального материала продиктовали и форму, и суть постановки. Многочисленные персонажи прибывают в некий зал ожидания — лиминальное пространство «между тем и этим», в котором никто не собирается остаться навсегда. Это белое, лишенное свойств пространство живет собственной жизнью и реагирует на происходящие в нем события или даже порождает их. Спектакль построен как «книга песен». В каждой части есть центральное событие — противостояние героев, готовых двигаться вперед, и героев, застрявших в страстях своей прошлой жизни, выбирающих уже изведанные пути и возвращающихся в «зал ожидания» снова и снова в разных обличьях. Лишь одна героиня — певица — является сквозным, неизменным действующим лицом в круговороте этого сансарного колеса.

Все персонажи постановки — ждут. Ждут отправления в страну мечты Юкали из песни Вайля. Ждут, когда случится Событие, наступит завтра, придет счастье, настанет лучший мир. Это ожидание полно тревоги — в поезде в небывалую страну Юкали не хватит мест для всех. Наш спектакль — попытка исследовать, как разрешается коллективная и индивидуальная тревога перед лицом неопределенного будущего и к чему приводит жизнь в ожидании. В сущности, это способ сообщить, что будущее — в настоящем, единственное значимое время — сейчас, а чудесный край мечты Юкали — это тот квадратный метр, который мы занимаем в данный момент, и те люди, что вместе с нами. ■

DEPARTURE LOUNGE

Anna Guseva, director

Teodor Currentzis suggested the resident composers of Dom Radio to write fantasies on the songs by Kurt Weill, and ‘fantasy’ became the key word for our entire project. We pay tribute to Kurt Weill and Bertolt Brecht’s artistic heritage, taking risks as they did during the production of *The Threepenny Opera*, and likewise experimenting at the junction of different types of theatre.

The musical component of the performance turned out to be extremely diverse, ranging from noise, in which only the lyrics of Weill’s song remained, and symphonic-choral canvases dismantling melody and text into barely recognisable fragments, to quite cabaret-like, distinctly Weillesque acts with new instrumental arrangements. All these songs are performed in keeping with physical theatre — so that a number of micro-plots are acted out in each. The musicAeterna Dance troupe members work as co-authors, creating complex mise-en-scenes and dance patterns together with the director and the choreographer.

The peculiarities of the musical material dictated both the form and the essence of the production. Numerous characters arrive in a kind of departure lounge — a liminal space ‘between this and that’ where no one is going to stay forever. This white space, devoid of any distinct properties, lives its own life and reacts to the events taking place in it or even generates them. The performance is structured as a ‘songbook’. Each part contains a central event — the confrontation of the characters who are ready to move forward, and the characters who are stuck in the passions of their past lives, choosing the paths they have already explored and returning to the ‘departure lounge’ again and again in different guises. Only one heroine — the singer — is a continuous, unchanging actor in the constant cycle of this Samsara wheel.

All the characters of the production are waiting. They are waiting for the departure to the land of dreams of Youkali from Weill’s song. They are waiting for an Event to happen, tomorrow to come, happiness to begin, a better world to arrive. This anticipation is full of anxiety — there are not enough seats for everyone on the train to the chimerical country of Youkali. Our performance is an attempt to explore how collective and individual anxiety is resolved in the face of an uncertain future and what a life in anticipation may lead to. Practically speaking, this is a way to communicate that the future is in the present, the only meaningful time is now, and the wonderful dream land Youkali is the square metre that we occupy at the moment, and those people who surround us. ■

КУРТ ВАЙЛЬ И ЕГО ПЕСНИ

Владимир Дудин

Песни Курта Вайля будто и знать не знают традиции камерно-вокальной лирики Шуберта, Шумана, Лёве, Вольфа, Малера, они словно *enfant terrible* из благородного семейства, который бросил родовое поместье с большим садом и предпочел ему уютный, большой город, бросающий вызовы и таящий опасности. Мягкую *Lied* сменил звонкий зонг, на смену теплomu дереву пришел холодный металл. Песням Вайля было суждено появляться на свет между двух войн, в момент разлома музыкальных цивилизаций, к которому неуклонно вели позднеромантический «кризис гармонии» Вагнера, оперы Штрауса с их почти обязательными апокалипсисами в финале, «симфонии-удавы» Брукнера. Создателю этих песен выпало родиться ровно на границе эпох, в 1900 году в Дессау, и умереть строго через полвека, в 1950-м в Нью-Йорке.

В благородной родословной песен Вайля, берущей истоки в австро-немецкой традиции, сомневаться не приходится. Вайль учился в Берлине у Ферруччо Бузони и Энгельберта Хумпердинка, написавшего знаменитую сказку «Гензель и Гретель». Академической музыкой Вайля, не избежавшего влияния Малера, Шёнберга и Стравинского, восхищались Берг, Цемлинский, Мийо и сам Стравинский. Он мог бы не без успеха пополнить ряды «серьезных композиторов», которых на его родине, впрочем, всегда было в достатке. Между тем жанр музыки со словом все более увлекал Вайля. Вслед за Паулем Хиндемитом он стал приверженцем феномена *Gebrauchsmusik*, «утилитарной музыки»: ее провозвестниками были объявлены церковные сочинения Иоганна Себастьяна Баха. Согласно хиндемитовским представлениям о социальном предназначении искусства, музыка должна быть «моральной силой», используемой для обращения людей ко всему «благородному, сверхчеловеческому, идеальному». Не эта ли программа действий в виде иронического каламбура-перевертыша отразится в 1929 году в брутально-эпатажной концепции оперы «Взлет и падение города Махагони» о городе грехов, где можно всё, запрещается только быть нищим? ►

KURT WEILL AND HIS SONGS

Vladimir Dudin

Kurt Weill's songs seem to know nothing about the traditions of chamber vocal works of Schubert, Schumann, Loewe, Wolf, Mahler, like an enfant terrible from a noble family who abandoned the ancestral country estate with a large garden and preferred to reside in a bleak city, challenging and fraught with danger. The soft *Lied* was replaced by a sonorous Song, the warm wood was replaced by cold metal. Weill's songs were destined to be born between two wars, at the moment of the musical civilisations rupture to which Wagner's late Romantic 'crisis of harmony', Strauss' operas with their almost obligatory apocalypses in the finale, and Bruckner's 'boa-constrictor symphonies' were steadily leading. Their creator was born exactly at the frontier between two epochs, in 1900 in Dessau, and died exactly half a century later, in 1950 in New York.

There is no doubt about the noble pedigree of Weill's songs, which originates in the Austro-German tradition. Weill studied in Berlin with Ferruccio Busoni and Engelbert Humperdinck, the one who wrote the famous fairy tale of Hansel and Gretel. The academic music of Weill, who did not escape the influences of Mahler, Schoenberg and Stravinsky, was admired by Berg, Zemlinsky, Milhaud and Stravinsky himself. Not without success, he could have joined the ranks of 'serious composers', who, however, were always in abundance in his homeland. Meanwhile, the genre of music with lyrics increasingly fascinated Weill. Following Paul Hindemith, he became an adept of the phenomenon of *Gebrauchsmusik* or 'utilitarian music': the church music of Johann Sebastian Bach was declared its herald. According to Hindemith's ideas about the social purpose of art, music should be a 'moral force' used to draw people to everything 'noble, superhuman, ideal'. Isn't this programme of action in the form of an ironic pun-inversion reflected in 1929 in the brutal and shocking concept of the opera *Rise and Fall of the City of Mahagonny* about the city of sins where everything is possible, and it is only forbidden to be a beggar? ►

Судьбоносная встреча Курта Вайля с поэтом и драматургом Бертольтом Брехтом в 1927 году в берлинском кабаре «Шлихтер» предрешила его композиторский путь. После того как Вайль создал музыку к комедии «И тот солдат, и этот», Брехт написал: «Тогда-то музыка к пьесе и стала произведением искусства (самостоятельной ценностью)». Более того, в программной статье «Об использовании музыки в эпическом театре» драматург заявил, что самостоятельная ценность музыки в театре меняет и собственно театральную расстановку сил: «Музыка пошатнула в драме устои, с одной стороны, импрессионизма с его узостью, серостью и монотонностью, с другой — экспрессионизма с его маниакальной односторонностью уже тем, что внесла разнообразие. В то же время благодаря музыке возродилось то, что давно казалось похороненным, а именно “поэтический” театр».

Первой совместной работой Брехта и Вайля стала постановка зонгспиля с девятью стихотворениями Брехта о вымышленном городе, основанном беженцами, где цель существования — множить удовольствия и разврат. События постановки *Maßopu-Songspiel*, впервые показанной в Баден-Бадене в 1927 году, проходили на боксерском ринге: Вайль написал песни с чеканными ритмами, похожими на выстрелы и удары. В 1929-м на этой основе выросла опера «Взлет и падение города Махагони», выразившая радикальные музыкально-театральные намерения авторов. Песня берлинского кабаре стала для обоих главным медиа в выражении всех идей, чаяний и надежд, сопротивления и обновления. Брехт делился своими наблюдениями: «Музыка, именно благодаря тому, что взывала лишь к чувствам слушателей и не брезговала ни одним из обычных возбуждающих наркотиков, содействовала разоблачению буржуазной морали. Она играла роль доносчицы, подстрекательницы и сплетницы, роющейся в чужом грязном белье. Эти зонги приобрели большую популярность, некоторые заимствованные из них строчки фигурировали в передовых статьях и речах».

В период создания следующего шедевра — «Трехгрошовой оперы» — Брехт и Вайль прошли болезненное испытание на человеческую и идеологическую прочность своих принципов. Штудировавший Маркса Брехт в пылу борьбы с национал-социализмом убеждал Вайля повысить «коммунистический градус», чтобы услышать произведение в еще более «левом» свете. «Я не могу переложить “Манифест Коммунистической партии” на музыку», — раздраженно делился Вайль своим возмущением с женой, Лотте Ленья.

Сотрудничество Брехта и Вайля не продлилось и пяти лет, но за этот короткий срок тандем создал уникальный именной бренд Kurt Weill, с которым его владелец прибыл в 1933-м в Париж, а затем, в 1935-м, — за океан. В США Вайль продолжил блистательную карьеру и написал за 15 лет 10 успешных мюзиклов на англоязычные тексты. Лебединой песней композитора стал мюзикл *Lost in the Stars* на стихи Максвелла Андерсона, премьера которого состоялась в 1949 году на Бродвее, в Music Box Theatre. ►

24.12 YOUKALI

The fateful meeting of Kurt Weill with the poet and playwright Bertolt Brecht in 1927 at the Berlin cabaret Schlichter predetermined his compositional path. After Weill created the music for the comedy *Man Equals Man*, Brecht wrote: 'That's when the music for the play became a work of art (with its independent value).' Moreover, in the programmatic article *The Use of Music in an Epic Theatre*, the playwright stated that the independent value of music in the theatre also changes the actual theatrical alignment of forces: 'Music has shaken the foundations in drama, on the one hand, Impressionism with its narrowness, dullness and monotony, on the other, Expressionism with its manic one-sidedness, only with the fact that it introduced variety. At the same time thanks to music, something that seemed buried for a long time has been revived, namely the poetic theatre.'

The first joint work by Brecht and Weill was the production of a *Songspiel* with nine poems by Brecht about a fictional city founded by refugees, where the purpose of existence is to multiply pleasure and debauchery. The events of the *Mahagonny-Songspiel* production, first shown in Baden-Baden in 1927, took place in a boxing ring: Weill composed songs with hammered rhythms similar to shots and punches. In 1929, on this basis, the opera *Rise and Fall of the City of Mahagonny* emerged, expressing the radical musical and theatrical intentions of its authors. The Berlin cabaret song became for them both the main media in expressing all ideas, aspirations and hopes, resistance and renewal. Brecht shared his observations: 'Music, precisely because it appealed only to the feelings of listeners and did not disdain any of the usual exciting drugs, contributed to the exposure of bourgeois morality. It played the role of an informer, an instigator and a gossip rummaging through someone else's dirty laundry. These songs have gained great popularity, some lines borrowed from them appeared in leading articles and speeches.'

During the creation of their next masterpiece, *The Threepenny Opera*, Brecht and Weill passed a painful test of the human and ideological strength of their principles. Brecht, who studied Marx in the heat of the struggle against National Socialism, urged Weill to increase the 'communist degree' in order to hear the work in an even more 'leftist' light. 'I can't put the *Manifesto of the Communist Party* to music,' Weill complained indignantly to his wife Lotte Lenya.

The collaboration between Brecht and Weill did not last longer than five years, but over this short period the tandem created a unique name brand Kurt Weill, which its owner brought to Paris in 1933, and then in 1935 overseas. In the USA Weill continued his brilliant career and in fifteen years wrote ten successful musicals put to English texts. The composer's swan song was the musical *Lost in the Stars* based on poems by Maxwell Anderson, which premiered in 1949 on Broadway — at the Music Box Theatre. ►

Жена Вайля, актриса и певица Лотте Ленья (для которой среди прочего были написаны партии Дженни в «Трехгрошовой опере» и Анны I в балете с пением «Семь смертных грехов»), сложила свой миф о песнях мужа, похожий на культ. Поздние записи Ленья — 1950-х годов — определили отношение к стилю Вайля для целого поколения. Низкий, сипловатый голос Лотте, ставший к тому времени на октаву ниже, и чеканный, поджаро артикулированный, почти скандированный текст сделали исполнительским каноном, в том числе для ранних берлинских сочинений Вайля. Между тем на довоенных записях Ленья мы слышим сопрано с субреточным оттенком, впрочем с тем же педантичным вниманием к тексту. Венцом реконструкции стиля берлинского кабаре, каким оно было во времена Веймарской республики, стала исполненная Лотте роль фройляйн Шнайдер в мюзикле Джона Кандера и Фреда Эбба «Кабаре» 1966 года, основанном на берлинских рассказах Кристофера Ишервуда.

Исполнительский миф, созданный после смерти Курта Вайля его вдовой, продолжает жить и сегодня. Более того, в XXI веке наблюдается ренессанс интереса к песням берлинского тандема Вайль — Брехт, за столетие не утратившим остроты и животрепещущего звучания. «Вы, джентльмены, думающие, что пришли с миссией очистить нас от семи смертных грехов, должны сначала разобраться с основными продуктами питания, а затем начинать свою проповедь», — поется в антеме из «Трехгрошовой оперы» так, словно песенку сочинили вчера. ■

24.12 YOUKALI

Weill's beloved wife, actress and singer Lotte Lenya (for whom, among others, the roles of Jenny in *The Threepenny Opera* and Anna I in the ballet chanté *Seven Deadly Sins* were written) created her own myth about her husband's songs, akin to a cult. Lenya's late recordings of the 1950s determined the attitude to Weill's style for an entire generation. Lotte's low, husky voice, which by that time had become an octave lower, the chiselled, leanly articulated, almost chanted text became a performing canon — including Weill's early Berlin compositions. Meanwhile, on Lenya's pre-war recordings one can hear sopranos with a soubrette tinge, however, with the same pedantic attention to the text. The crowning reconstruction of the Berlin cabaret style of the Weimar Republic period was her role as Fraulein Schneider in the 1966 musical *Cabaret* by John Kander and Fred Ebb, based on the Berlin stories by Christopher Isherwood.

The performance myth created after the death of Kurt Weill by his widow continues to live today. Moreover, in the 21st century there is a resurgence of interest in the songs of the Berlin Weill–Brecht's tandem, which over a century has not lost its poignancy and vibrant sound. 'You gentlemen who think you have a mission / To purge us of the seven deadly sins / Should first sort out the basic food position / Then start your preaching,' the anthem from *The Threepenny Opera* proclaims as if the song was composed yesterday. ■

Теодор Курентзис

Основатель и художественный руководитель оркестра и хора musicAeterna, главный дирижер Симфонического оркестра Юго-Западного радио Германии. Родился и вырос в Греции, где началось его музыкальное образование. В 1994 году приехал учиться у легендарного профессора Санкт-Петербургской государственной консерватории Ильи Мусина. С этих пор его жизнь тесно связана с Россией.

В 2004 году стал главным дирижером Новосибирского театра оперы и балета, основал оркестр и хор musicAeterna. В 2011–2019 годах был художественным руководителем Театра оперы и балета в Перми, куда вместе с ним переехали артисты musicAeterna. С 2012-го — художественный руководитель Дягилевского фестиваля в Перми. В 2019 году творческой резиденцией Теодора Курентзиса и musicAeterna стал Дом Радио в Санкт-Петербурге.

В качестве дирижера-постановщика сотрудничает с ведущими режиссерами мира (Роберт Уилсон, Ромео Кастеллуччи, Питер Селларс, Теодорос Терзопулос и др.), крупнейшими оперными театрами, концертными залами и фестивалями Европы и России. Теодор Курентзис — девятикратный лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска», лауреат премии KAIROS, командор ордена Феникса (Греция) и кавалер ордена Дружбы.

Анна Гусева

Художественный руководитель труппы musicAeterna Dance, художник, режиссер театра и кино. С 2014 года — член Творческого союза художников России (ТСХР). Участвовала в V Московской биеннале современного искусства, выставках в Париже, Дюссельдорфе, Брюгге и др. Создавала картины и паблик-арт-объекты, костюмы для театра, видео, перформансов. Работала креативным директором и режиссером фешен-видеосъемок, перформансов и театральных спектаклей. Видеофильм Not Alice вошел в шорт-лист фестивалей Film in Focus и SHORT to the Point в Бухаресте, Short Shot Fest в Москве и получил диплом фестиваля International Music Video Awards в Будапеште. Режиссерская работа What Bothers Me победила в номинации Visual Art на российском Unknown Film Festival 2021, а также вошла в шорт-лист фестиваля Berlin Commercial. Постановка оперы Карла Орфа De temporum fine comoedia (Дягилевский фестиваль, 2022) получила спецприз жюри музыкального театра Российской национальной театральной премии «Золотая маска». Сотрудничая с Домом Радио, в 2021–2023 годах создала видеоарт-работу Sebastian im Traum, поставила перформансы Love Will Tear Us Apart, «Страдание на всех языках звучит одинаково» и др. На Дягилевском фестивале — 2023 состоялась премьера диптиха «Персефона. Симфония псалмов» на музыку Стравинского в постановке Анны Гусевой, выдвинутая на премию «Золотая маска» в пяти номинациях.

Teodor Currentzis is the founder and Artistic Director of the musicAeterna Orchestra and Choir and Chief Conductor of the Southwest German Radio Symphony Orchestra (Stuttgart). Was born and raised in Greece, where he began his musical education. In 1994 Currentzis entered the Rimsky-Korsakov St Petersburg State Conservatory to study under the legendary professor Ilya Musin. Since then his life has been closely connected with Russia.

In 2004 Currentzis became Chief Conductor of the Novosibirsk Opera and Ballet Theatre where he founded the musicAeterna Orchestra and Choir. From 2011 to 2019 the conductor was Artistic Director of the Perm Opera and Ballet Theatre, where the artists of musicAeterna moved with him. Since 2012 he has been Artistic Director of the Diaghilev Festival in Perm. In 2019 Currentzis and musicAeterna moved their creative residence to St Petersburg's Dom Radio.

As a music director and conductor, Teodor Currentzis collaborates with the world's leading stage directors (Robert Wilson, Romeo Castellucci, Peter Sellars, Theodoros Terzopoulos, etc.), major opera houses, concert halls and festivals in Europe and Russia. Has so far been awarded nine Russia's 'Golden Mask' National Theatre Awards, he is a laureate of the KAIROS Award, the Order of the Phoenix Commander (Greece) and the Order of Friendship Knight (Russia).

Anna Guseva is Artistic Director of the musicAeterna Dance troupe, an artist, theatre and film director. Since 2014 she has been a member of the Creative Union of Artists of Russia. Took part in the 5th Moscow Biennale of Contemporary Art, exhibitions in Paris, Düsseldorf, Bruges, etc. She created paintings and public art objects, costumes for theatre, video, and performances, worked as an artistic director and director of fashion video filming, performance and theatre. The short film *Not Alice* was shortlisted for the festivals 'Film in Focus' and 'SHORT to the Point' in Bucharest, the Short Shot Fest in Moscow, and received a diploma at the International Music Video Awards Festival in Budapest. Her director work *What Bothers Me* won the Visual Art nomination at the Russian Unknown Film Festival 2021 and was also shortlisted at the Berlin Commercial. Her production of Carl Orff's opera *De temporum fine comoedia* staged for the Diaghilev Festival 2022 received a special prize from the jury of the musical theatre of Russia's 'Golden Mask' National Theatre Award. Collaborating with Dom Radio in 2021–2023, she created the video artwork *Sebastian im Traum*, the staged performances *Love Will Tear Us Apart* and *In Every Language Suffering Sounds the Same* among others. The Diaghilev Festival 2023 saw the premiere of her new director work — the diptych *Perséphone. Symphony of Psalms* based on music by Stravinsky, which was nominated for the Golden Mask in five categories.

Анастасия Пешкова

Хореограф труппы musicAeterna Dance, хореограф и артистка балета. Окончила Московскую академию хореографии (2004), Школу-студию при Ансамбле народного танца им. И. Моисеева (2007) и Гуманитарный институт телевидения и радиовещания (2013) по специальности «звукорежиссура». Лауреат Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов под руководством Ю. Григоровича и Международного конкурса артистов балета и хореографов «Арабеск» в номинации «Современный танец». Номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска» в категории «Лучшая женская роль» за спектакль «Сеанс одновременной игры». С 2017 года — солистка современной труппы театра «Балет Москва». Хореограф постановки оперы Карла Орфа *De temporum fine comoedia* на Дягилевском фестивале (Пермь, 2022) и диптиха «Персефона. Симфония псалмов» на музыку Стравинского (Дягилевский фестиваль — 2023), номинированного на премию «Золотая маска» в пяти категориях.

Юлия Орлова

Мультидисциплинарный художник кино, видеоарта, перформансов, модной индустрии, 3D-концептов. Художник-постановщик полнометражных фильмов «Ярды» (2019), «Первый снег» (2020), «По-мужски» (2021), короткометражных кинокартин «Переправа | Crossing» (2019, номинант Британского фестиваля фильмов ужасов, лауреат премий Кинофестиваля в Ньюпорт-Бич и Независимого кинофестиваля «Желтая лихорадка» в Белфасте), «Хочу домой» (2020, победитель фестиваля «Короче», номинант премии «Золотой орел» и др.), «Высотка» (2020, номинант фестиваля «Кинотавр») и др. Художник-постановщик перформанса *Love Will Tear Us Apart* (Дом Радио, 2022), постановки оперы Карла Орфа *De temporum fine comoedia* (Дягилевский фестиваль — 2022) и диптиха «Персефона. Симфония псалмов» на музыку Стравинского (Дягилевский фестиваль, 2023), номинированного на Российскую национальную театральную премию «Золотая маска» в пяти категориях.

Егор Ананко

Звуковой художник, музыкант, разработчик экспериментальных сонорных устройств и цифровых инструментов. Куратор звуковых исследований и саунд-арт-проектов Дома Радио с 2022 года.

Anastasia Peshkova is Choreographer of the musicAeterna Dance troupe, a choreographer and ballet artist. She graduated from the Moscow State Academy of Choreography (2004), the studio school affiliated with the Igor Moiseyev Folk Dance Ensemble (2007) and the Humanities Institute of TV and Radio Broadcasting (2013) majoring in sound engineering. Anastasia is a laureate of Yury Grigorovich's All-Russian Competition for Ballet Dancers and Choreographers and the International Competition for Ballet Dancers and Choreographers 'Arabesque' in the contemporary dance category. She nominated for Russia's 'Golden Mask' National Theatre Award in the 'Best female role' category for the performance *Simultaneous Game*. Since 2017 Anastasia has been a soloist of the contemporary dance troupe of the Ballet Moscow Theatre. Anastasia Peshkova is the choreographer of a new production of the opera *De temporum fine comoedia* by Carl Orff (Diaghilev Festival, 2022), and the diptych *Perséphone. Symphony of Psalms* based on music by Stravinsky (Diaghilev Festival 2023), which was nominated for the Golden Mask in five categories.

Yulia Orlova is a multidisciplinary artist in the field of film, video art, performances, fashion industry and 3D graphic design. She is the production designer of the feature films *Yards* (2019), *The First Snow* (2020), *Like a Man* (2021), the short films *Crossing* (2019, nominee of the British Horror Film Festival, winner of the Newport Beach Film Festival and the 'Yellow Fever' Independent Film Festival), *I Want to Go Home* (2020, winner of the 'Koroche' Short Film Festival, nominee of the Golden Eagle award, etc.), *High-rise* (2020, nominee of the Open Russian Film Festival 'Kinotavr'), etc., as well as the performance *Love Will Tear Us Apart* (Dom Radio, 2022), a new production of the opera *De temporum fine comoedia* by Carl Orff (Diaghilev Festival 2022), and the diptych *Perséphone. Symphony of Psalms* based on music by Stravinsky (Diaghilev Festival 2023), which was nominated for Russia's 'Golden Mask' National Theatre Award in five categories.

Egor Ananko is a sound artist, musician, developer of experimental sonar devices and digital instruments. He has been working as a curator of the sound researches and sound art projects at Dom Radio since 2022.

КОМПОЗИТОРЫ

Вангелино Курентзис

Композитор, звуковой художник, продюсер. Создатель музыкальной программы Дома Радио.

Теодор Курентзис

биографию см. на с. 22

Андреас Мустукис

Композитор-резидент Дома Радио и musicAeterna. Среди более чем 60 его произведений — сочинения для симфонического оркестра, хора, концерты для скрипки, фортепиано с оркестром, две оперы, электронная музыка, музыка для театра и кино.

Алексей Ретинский

Композитор и художник. Автор симфонической, камерной, хоровой и электроакустической музыки, а также музыки для театра и кино. Номинант Российской национальной театральной премии «Золотая маска». В 2020 году по приглашению Теодора Курентзиса стал первым резидентом культурного центра musicAeterna в Санкт-Петербурге. В 2022-м удостоен приза им. М. Таривердиева на фестивале «Кинотавр» как автор оригинальной музыки к фильму «Медея» Александра Зельдовича и премии «Белый слон» за лучшую музыку к фильму.

Алексей Сюмак

Композитор-резидент musicAeterna и Дома Радио. Лауреат премии фестиваля «Золотая маска» за музыку оперы Cantos (Пермский театр оперы и балета, режиссер Семен Александровский, дирижер Теодор Курентзис, 2017). Член композиторских групп «Сопrotивление Материала» (CoMa) и «Пластика звука». Преподает в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

FM Einheit (FM Strauß, Франк Мартин Штраус)

Композитор, актер, музыкант. Известен как композитор и барабанщик группы Einstürzende Neubauten. Сыграл главную роль в фильме Клауса Мена «Декодер» (1984). Среди недавних проектов FM Einheit — подкаст FM Modul для musicAeterna и саундтрек к фильму Фатиха Акина «Золотая перчатка» (2019).

COMPOSERS

Vangelino Currentzis is a composer, sound artist, and producer. He is the creator of the Dom Radio music programme.

Teodor Currentzis

See his biography on p. 23

Andreas Moustoukis is a resident composer of Dom Radio and musicAeterna. His more than 60 works include compositions for symphony orchestra, choir, concertos for violin, piano and orchestra, two operas, electronic music, music for theatre and film.

Alexey Retinsky is a composer and artist. He is an author of symphonic, chamber, choral and electroacoustic music, as well as music for theatre and film. Has been nominated for Russia's 'Golden Mask' National Theatre Award. In 2020, at the invitation of Teodor Currentzis, he became the first resident of the musicAeterna cultural centre in St Petersburg. In 2022 the composer won the Tariverdiev Prize as the author of the original music for the film *Medea* by Alexander Zeldovich at the Open Russian Film Festival 'Kinotavr' and the White Elephant award for the best film music.

Alexey Sioumak is a resident composer of Dom Radio and musicAeterna. Laureate of Russia's 'Golden Mask' National Theatre Award for the music of the opera *Cantos* (Perm Opera and Ballet Theatre, directed by Semyon Alexandrovsky, conducted by Teodor Currentzis, 2017). He is a member of the composer groups 'Resistance of Material (SoMa)' and 'Plastics of Sound'. Teaches at the Tchaikovsky Moscow State Conservatory.

FM Einheit (FM Strauß, Frank Martin Strauss) is a composer, actor and musician. He is known as the composer and drummer of the band *Einstürzende Neubauten*. Played the leading role in Klaus Maeck's film *Decoder* (1984). FM Einheit's recent projects include the FM Modul podcast for musicAeterna and the soundtrack to Fatih Akin's film *The Golden Glove* (2019).

СОЛИСТЫ

Элени-Лидия Стамеллу

Сопрано, солистка хора musicAeterna с 2012 года. Обучалась в музыкальных академиях Фрайбурга, Вены, Болоньи и Неаполя, в школе актерского мастерства Stella Adler Studio в Нью-Йорке. Лауреат II премии Международного конкурса вокалистов им. Ферруччо Тальявини (Дойчландсберг, Австрия). Дважды стипендиат Фонда Онассиса. Дала более 30 сольных концертов на крупнейших фестивалях в Греции, Германии, Турции, Испании, США и на Кубе. Выпустила альбом A Time for Us («Время для нас») с музыкой Курта Вайля, Нино Роты, Жака Оффенбаха и др. В качестве солистки выступала в спектаклях Пермского театра оперы и балета, участвует в камерных и специальных проектах Дома Радио.

Катя Дондукова

Сопрано, солистка хора musicAeterna с 2018 года. Окончила Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского. Специализируется на исполнении старинной и современной музыки. Сотрудничала с ансамблем Capella'415, работала в ансамбле Филиппа Чижевского Questa Musica (2016–2018). В Электротеатре Станиславский и амстердамском Мюзикгебау спела партию Октавии в опере Дмитрия Курляндского Octavia. Trepanation (режиссер Борис Юхананов). Создавала музыкальное оформление спектаклей московского Центра им. Вс. Мейерхольда («Песнь любви», «Наташина мечта») и фестиваля «Пространство — Даугавпилс» в Латвии («Я бегу»). В качестве солистки принимает участие в камерных и специальных проектах Дома Радио и международного оркестра Utopia. Среди недавних работ — премьера «Сонгбука» Алексея Ретинского и запись его саундтрека к кинофильму Александра Зельдовича «Медея».

Андрей Немзер

Контратенор, артист хора musicAeterna с 2018 года. Окончил Хоровое училище им. А. В. Свешникова, Академию хорового искусства им. В. С. Попова (Москва) и аспирантуру Университета Дьюкейн (США). Лауреат Конкурса Эрика и Доминик Лаффон Метрополитен-оперы (2012) и конкурса Operalia Пласидо Доминго (2014; III премия). Сотрудничал с различными вокальными и инструментальными коллективами России: The Pocket Symphony под управлением Назара Кожухаря, вокальным ансамблем Intrada под управлением Екатерины Антоненко, Questa Musica под управлением Филиппа Чижевского, а также с Берлинской филармонией и дирижером Владимиром Юровским. Был главным солистом Питсбургского хора им. Мендельсона, солистом Метрополитен-оперы, Оперы Сан-Антонио (США), Королевского театра в Виктории (Канада), принимал участие в оперном фестивале в Питсбурге, Зальцбургском фестивале и мн. др. Выступает как солист в многочисленных музыкальных и театральных проектах.

SOLOISTS

Eleni-Lydia Stamellou Stamellou is a soprano. She has been a soloist of the musicAeterna Choir since 2012. Has studied singing at the music academies of Freiburg, Vienna, Bologna and Napoli as well as acting at the Stella Adler Studio in New York. She has won 2nd prize at the Ferruccio Tagliavini International Singing Competition in Austria. Has been awarded the scholarship of the Onassis Foundation twice. She has given recitals in major halls and at the biggest music festivals in Greece, Germany, Spain, the USA and Cuba. Has released the album *A Time for Us* with music by Kurt Weill, Nino Rota and Jacques Offenbach among others. As a soloist, she has appeared in Perm Opera and Ballet Theatre productions, and currently participates in chamber and special projects of Dom Radio.

Katya Dondukova is a soprano. She has been a soloist of the musicAeterna Choir since 2018. Graduated from the Tchaikovsky Moscow State Conservatory. Specialises in early and contemporary music performance. She collaborated with the ensemble Capella'415. From 2016 to 2018 she worked at Philipp Chizhevsky's ensemble Questa Musica. Performed the part of Octavia in Dmitri Kourliandski's opera *Octavia. Trepanation* (directed by Boris Yukhananov) at the Stanislavsky Electrotheatre and the Muziekgebouw (Holland Festival, Amsterdam). She arranged the music for productions of the Meyerhold Centre in Moscow (*A Love Song* and *Natasha's Dream*) and the Telpa–Daugavpils festival in Latvia (*Es skrienu* ('I'm Running')). As a soloist, she participates in many chamber and special projects of Dom Radio and the international orchestra Utopia. Her recent works include the premiere of *Songbook* by Alexey Retinsky and the recording of his soundtrack for Alexander Zeldovich's film *Medea*.

Andrey Nemzer is a countertenor. He has been a soloist of the musicAeterna Choir since 2018. Graduated from the Sveshnikov Choral College, the Popov Academy of Choral Art (Moscow) and a programme of Duquesne University (USA). He is the winner of the Metropolitan Opera Eric and Dominique Laffont Competition (2012) and Placido Domingo's 'Operalia' Competition (2014; 3rd prize). Has performed with various vocal and instrumental ensembles including The Pocket Symphony conducted by Nazar Kozhukhar, the Intrada vocal ensemble conducted by Ekaterina Antonenko, Questa Musica ensemble conducted by Philipp Chizhevsky as well as the Philharmonie Berlin and maestro Vladimir Yurovsky. He was the lead singer of the Mendelssohn Choir of Pittsburgh, a soloist of the Metropolitan Opera, the San Antonio Opera (USA), the Royal Theatre in Victoria (Canada), took part in the Opera Festival in Pittsburgh, the Salzburg Festival and many others. Performs as a soloist in numerous musical and theatrical projects.

Айсылу Мирхафизхан

Перформер, танцовщица, артистка труппы musicAeterna Dance с 2022 года. Окончила Казанское хореографическое училище по специальности «артист балета», Казанский (Приволжский) федеральный университет по направлению «педагогика в хореографии». Была солисткой Татарского академического театра оперы и балета им. М. Джалиля. Проходила стажировку в зарубежных школах и танцколлективах, в том числе в Batsheva Dance Company (Тель-Авив). Педагог-стажер на кафедре актерского мастерства в Театральном институте им. Б. Щукина. Обладательница ряда профессиональных наград. Исполнительница моноспектакля Nava театральной площадки МОИ (Казань, 2020), хореограф спектакля «Остров рабов» Электротeatра Станиславский (2020), исполнительница ведущей роли в спектакле «Персефона. Симфония псалмов» на музыку Стравинского (Дягилевский фестиваль, 2023).

Танцевальная труппа musicAeterna Dance

Художественный руководитель: Анна Гусева

Труппа была сформирована в 2022 году и базируется в Доме Радио. В течение сезона танцовщики занимаются с российскими и зарубежными хореографами, участвуют в балетных, оперных и перформативных постановках. В основе концепции труппы — междисциплинарный подход. musicAeterna Dance обращается к различным техникам и языкам современного танца, использует элементы медитации, йоги, цирковых практик, опирается на принципы театра абсурда, тотального театра Питера Брука и Ежи Гротовского, театра танца Пины Бауш, японского танца буто, flying-low, countertechnique. Вместе с Теодором Курентзисом и художественным руководителем Анной Гусевой лабораторию танцевального театра создает хореограф Анастасия Пешкова. В числе приглашенных хореографов musicAeterna Dance — Нина Гастева, Нанин Линнинг и Владимир Варнава.

Евгений Калачёв
Алевтина Грунтовская
Айгуля Бузаева
Александр Челидзе
Максим Клочнев
Елена Лисная
Тимур Ганеев
Айсылу Мирхафизхан
Софья Валиуллина

Кирилл Нифонтов, перформер
Сергей Кацев, перформер

Aisylu Mirhafizkhan is a performer and dancer. She has been an artist with musicAeterna Dance since 2022. Graduated from Kazan Choreographic College as a ballet dancer and from Kazan Federal University with a degree in dance pedagogy. She was a soloist of the ballet troupe at the State Opera of Tatarstan. Has held internships in foreign schools and dance collectives, including the Batsheva Dance Company (Tel Aviv). She is an intern tutor at the Acting Department of the Boris Shchukin Theatre Institute. Aisylu Mirhafizkhan has won a number of professional awards. She is the performer of the one-woman show *Hava* at the MOÑ Theatrical Venue (Kazan, 2020), the choreographer of the performance *Island of Slaves* at the Stanislavsky Electrotheatre (2020) and the performer of the leading role in *Perséphone. Symphony of Psalms* based on music by Stravinsky (Diaghilev Festival 2023).

musicAeterna Dance troupe

Artistic Director: Anna Guseva

musicAeterna Dance troupe was formed in 2022 and is based at Dom Radio in St Petersburg. In the course of the season the dancers practice with Russian and foreign choreographers and participate in ballet, opera and performative productions. The troupe's concept is based on an interdisciplinary approach. musicAeterna Dance turns to various techniques and languages of modern dance, uses elements of meditation, yoga and circus practices. It is based on the principles of the theatre of the absurd, Peter Brook's and Jerzy Grotowski's total theatre, Pina Bausch's dance theatre, Japanese Butoh dance, flying-low and countertechnique. Together with Teodor Currentzis and Artistic Director Anna Guseva the dance theatre laboratory is created by choreographer Anastasia Peshkova. The guest choreographers of musicAeterna Dance are such prominent figures as Nina Gasteva, Nanine Linning and Vladimir Varnava.

Evgeny Kalachev
Alevtina Gruntovskaya
Aigulya Buzaeva
Aleksandr Chelidze
Maksim Klochnev
Elena Lisnaya
Timur Ganeyev
Aisylu Mirhafizkhan
Sofia Valiullina

Kirill Nifontov, performer
Sergey Katsev, performer

Оркестр и хор musicAeterna

Художественный руководитель: Теодор Курентзис

Главный хормейстер: Виталий Полонский

Один из самых востребованных российских коллективов, постоянно расширяющий границы своих творческих возможностей в области старинной музыки в исторически информированном исполнении, академической классики и современной музыки.

Оркестр и хор основаны дирижером Теодором Курентзисом в 2004 году в Новосибирске, с 2011 по 2019 год были частью труппы Пермского театра оперы и балета. В 2019 году творческой резиденцией musicAeterna стал петербургский Дом Радио, где по инициативе Теодора Курентзиса создан междисциплинарный культурный центр. Вместе с Теодором Курентзисом musicAeterna регулярно гастролирует по России и миру, участвует в таких международных фестивалях, как Rührtriennale, Klara Festival в Брюсселе, фестиваль в Экс-ан-Провансе, «Дягилев Р. С.» в Санкт-Петербурге, Дягилевский фестиваль в Перми. В 2017 году оркестр и хор musicAeterna стал первым российским коллективом, который открыл основную программу Зальцбургского фестиваля.

В 2018-м хор musicAeterna был удостоен премии International Opera Awards и российских премий Casta Diva и «Золотая маска».

Выпущенные musicAeterna и Теодором Курентзисом на лейбле Sony Classical записи Моцарта, Малера, Бетховена, Чайковского, Рамо и Стравинского были высоко оценены музыкальной критикой и стали лауреатами престижных музыкальных премий: ECHO Klassik, Edison Klassiek, Japanese Record Academy Award, BBC Music Magazine's Opera Award.

musicAeterna Orchestra and Choir

Artistic Director: Teodor Currentzis

Chief Choirmaster: Vitaly Polonsky

The musicAeterna Orchestra and Choir is one of the most sought-after Russian collectives constantly expanding the boundaries of its creative possibilities in the field of early music in historically informed performance, academic classics and contemporary music.

The orchestra and choir were founded by conductor Teodor Currentzis in 2004 in Novosibirsk; from 2011 to 2019 they were part of the troupe of the Perm Opera and Ballet Theatre. Since 2019 musicAeterna's creative residence has been located at St. Petersburg's Dom Radio, where, on the initiative of Teodor Currentzis, an interdisciplinary cultural centre was created. Together with Teodor Currentzis musicAeterna regularly tours Europe and the world, participates in such international festivals as the Ruhrtriennale, the Klarafestival in Brussels, the Festival d'Aix-en-Provence, the Diaghilev P. S. in St. Petersburg and the Diaghilev Festival in Perm. In 2017 musicAeterna became the first Russian music collective to open the main programme of the Salzburg Festival.

In 2018 the musicAeterna Choir won the International Opera Awards and the Russian awards 'Casta Diva' and 'Golden Mask'.

The recordings of Mozart, Mahler, Beethoven, Tchaikovsky, Mahler, Rameau, and Stravinsky, released by the musicAeterna Orchestra and Choir with Teodor Currentzis on Sony Classical Records, have been awarded prestigious music prizes: ECHO Klassik, Edison Klassiek, Japanese Record Academy Award, *BBC Music Magazine's* Opera Award.

ХОР MUSICAETERNA

СОПРАНО

Ирина Багина
Ганна Барышникова
Надежда Бойко
Виктория Ваксман
Александра Дёшина
Екатерина Имсоква
Елена Подкасик
Валерия Сафонова
Ирина Терентьева
Елена Юрченко

АЛТЫ

Надежда Брусницына
Анастасия Гуляева
Елена Гурченко
Анастасия Ерофеева
Марина Иновлоцкая
Мария Опарина
Виктория Рудакова
Наталья Рябикова
Елена Токарева
Анастасия Шуманова
Елена Шестакова

ТЕНОРА

Александр Амосенко
Артём Волков
Иван Горин
Григорий Кузнецов
Александр Сомов
Николай Стацун
Николай Федоров

БАСЫ

Николай Мазаев
Батор Очиров
Виктор Погудин
Алексей Светов
Роман Тархов
Павел Харалгин
Дмитрий Шелковин

АРТИСТЫ ХОРА ПЕРМСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Геннадий Широбоков
Сергей Костарев
Илья Гильмутдинов
Серафим Синицын
Кирилл Троицкий
Алмаз Хайбрахманов
Алексей Фитисенко
Александр Егоров
Антон Мосолов
Владимир Антасюк

MUSICAETERNA CHOIR

SOPRANOS

Irina Bagina
Ganna Baryshnikova
Nadezhda Boyko
Viktoria Vaksman
Aleksandra Dyoshina
Ekaterina Imsokva
Elena Podkasik
Valeria Safonova
Irina Terentyeva
Elena Yurchenko

ALTOS

Nadezhda Brusnitsyna
Anastasia Gulyaeva
Elena Gurchenko
Anastasia Erofeyeva
Marina Inovlotskaya
Maria Oparina
Viktoria Rudakova
Natalya Ryabikova
Elena Tokareva
Anastasia Shumanova
Elena Shestakova

TENORS

Aleksandr Amosenko
Artyom Volkov
Ivan Gorin
Grigory Kuznetsov
Aleksandr Somov
Nikolay Statsyuk
Nikolay Fedorov

BASSES

Nikolay Mazaev
Bator Ochirov
Viktor Pogudin
Alexey Svetov
Roman Tarkhov
Pavel Kharalgin
Dmitry Shelkovin

PERM' OPERA AND BALLET THEATRE CHOIR ARTISTS

Gennady Shirobokov
Sergey Kostarev
Ilya Gilmutdinov
Serafim Sinitsyn
Kirill Troitsky
Almaz Khaybrakhmanov
Aleksey Fitisenko
Aleksandr Egorov
Anton Mosolov
Vladimir Antasyuk

СОЛИСТЫ ОРКЕСТРА MUSICAETERNA

КЛАРНЕТЫ

Данила Янковский (+ бас-кларнет)
Данила Лукьянов

САКСОФОНЫ

Никита Зимин
Дмитрий Пинчук
Владимир Пецнус

ВАЛТОРНА

Алексей Сакович

ТРУБЫ

Жасулан Абдыкалыков
Павел Курдаков

ТРОМБОН

Владимир Кищенко (+ бас-тромбон)

ТУБА

Иван Сватковский

АККОРДЕОН / БАЯН

Арсений Кирюхин

БАНДОНЕОН

Александр Митенёв

УДАРНЫЕ

Андрей Волосовский
Алексей Амосов
Дмитрий Клеменов
Максим Санин
Ульяна Щербакова
Гарик Багдасарьян

ФОРТЕПИАНО

Андрей Бараненко
Александра Листова (+ челеста)
Екатерина Пресслер (+ синтезатор)

ЭЛЕКТРОГИТАРА / ГИТАРА

Анатолий Изотов

БАНДЖО

Артем Майоров

БАС-ГИТАРА

Карлос Наварро

СКРИПКИ

Вадим Тейфинов
Роберт Брем

АЛЬТ

Григорий Чекмарёв

ВИОЛОНЧЕЛЬ

Андрей Ефимовский

КОНТРАБАС

Маргарита Рыбкина

ТЕРМЕНОВОКС

Олеся Ростовская

АРФА

Мария Зоркина

ЭЛЕКТРОНИКА

Егор Ананко

24.12
YOUKALI

MUSICAETERNA ORCHESTRA'S SOLOISTS

CLARINETS

Danila Yankovsky (+ bass-clarinet)
Danila Lukianov

SAXOPHONES

Nikita Zimin
Dmitry Pinchuk
Vladimir Petskus

HORN

Aleksey Sakovich

TRUMPETS

Zhassulan Abdykalykov
Pavel Kurdakov

TROMBONES

Vladimir Kishchenko (+ bass-trombone)

TUBA

Ivan Svatkovsky

ACCORDION

Arseny Kiryukhin

BANDONEON

Aleksandr Mitenyov

PERCUSSION

Andrey Volosovsky
Aleksey Amosov
Dmitry Klemenok
Maksim Sanin
Uliana Shcherbakova
Garik Bagdasaryan

PIANO

Andrey Baranenko
Aleksandra Listova (+ celesta)
Ekaterina Pressler (+ syntesizer)

ELECTROGUITAR / GUITAR

Anatoly Izotov

BANJO

Artyom Mayorov

BASS-GUITAR

Carlos Navarro

VIOLINS

Vadim Teyfikov
Robert Brem

VIOLA

Grigory Chekmarev

CELLO

Andrey Efimovsky

DOUBLE-BASS

Margarita Rybkina

TERMENVOX

Olesya Rostovskaya

HARP

Maria Zorkina

ELECTRONICS

Egor Ananko

ДЯГИЛЕВ+
2023

25.12

25.12

ПН

19:00

12+

🏠 ЧАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ «ТРИУМФ»

СОЛИСТЫ ОРКЕСТРА MUSICAETERNA
Квартеты Дебюсси и Равеля

камерный концерт

Исполнители:

Ольга Волкова, первая скрипка

Иван Субботкин, вторая скрипка

Наил Бакиев, альт

Мириам Пранди, виолончель

ПРОГРАММА:

Клод Дебюсси (1862–1918)

Струнный квартет соль минор, оп. 10 (1893)

Animé et très décidé

Assez vif et bien rythmé

Andantino, doucement expressif

Très modéré — En animant peu à peu — Très mouvementé et avec passion

Морис Равель (1875–1937)

Струнный квартет фа мажор (1903)

Allegro moderato — très doux

Assez vif — très rythmé

Très lent

Vif et agité

25.12

MON

19:00

12+

🏠 PRIVATE PHILHARMONIC TRIUMPH

MUSICAETERNA ORCHESTRA SOLOISTS
Debussy and Ravel Quartets

chamber concert

Performers:

Olga Volkova, first violin

Ivan Subbotkin, second violin

Nail Bakiev, viola

Miriam Prandi, cello

ON THE PROGRAMME:

Claude Debussy (1862–1918)

String Quartet in G Minor, Op. 10 (1893)

Animé et très décidé

Assez vif et bien rythmé

Andantino, doucement expressif

Très modéré — En animant peu à peu — Très mouvementé et avec passion

Maurice Ravel (1875–1937)

String Quartet in F Major (1903)

Allegro moderato — très doux

Assez vif — très rythmé

Très lent

Vif et agité

ИДЕАЛЬНЫЕ ВЗАИМО- ОТНОШЕНИЯ

Ольга Волкова

Исполнение квартетов Дебюсси и Равеля — мечта любого камерного ансамбля. Это очень красивая и одновременно невероятно сложная для квартета музыка, в которой импрессионистическая образность сочетается с нестандартными исполнительскими приемами и способами выразительности.

Мы впервые будем играть оба произведения в составе, который наконец сложился как постоянный. У четырех музыкантов идеальные взаимоотношения, мы дружим, у нас общие чувство времени и представления о звуке. Технически все блистательно оснащены, поэтому в процессе работы над музыкой Дебюсси и Равеля мы больше разговариваем, чем играем, и в поисках единого характера движения, сходных ощущений даем друг другу задания, к примеру — подобрать пять прилагательных к той или иной теме квартета. Свободная манера выражения и богатый спектр эмоций — вот наша цель. ■

25.12
DEBUSSY AND RAVEL

IDEAL RELATIONSHIPS

Olga Volkova

Performing Debussy's and Ravel's quartets is a dream of any chamber ensemble. For a quartet this music is very beautiful and at the same time incredibly difficult, as it combines Impressionistic imagery with non-standard performing techniques and methods of expression.

It is for the first time that we will perform both quartets in a line-up that has finally developed into the permanent. The four musicians have an ideal relationship, we are friends, and we share a common sense of time and ideas about sound. In the technical aspect everyone is brilliantly equipped, so while working on the music by Debussy and Ravel, we talk more than we play, in search of a common character of movement, similar sensations, we give each other tasks, for example, to pick up five adjectives for a particular theme of the quartet. Our goal is a free manner of expression and a rich range of emotions. ■

ОТРАЖЕНИЯ И ОТТОРЖЕНИЕ В КВАРТЕТАХ ДЕБЮССИ И РАВЕЛЯ

Ольга Комок

Когда в концертной программе появляются имена Клода Дебюсси и Мориса Равеля, этих композиторов-импрессионистов (заметим, оба усердно отрецивались от такого определения) обязательно начинают сравнивать друг с другом (добавим, занятие, которым музыкальные критики увлеклись еще в начале 1900-х годов, привело к охлаждению дружбы между коллегами). Сравнения чаще всего строятся на поисках того, что «дебюссистского» Равель перенял или, напротив, отверг, хотя Дебюсси в пору зрелости обоих вполне мог подхватывать интересные ему идеи младшего коллеги.

Когда рядом звучат единственные квартеты Дебюсси и Равеля (а это — нередкое явление в концертной и звукозаписывающей практике), хронология снимает вопрос, «кто на кого повлиял». Квартет Дебюсси написан в 1893-м, квартет Равеля — в 1903-м, десятилетие спустя. Очевидное совпадение лекал, по которым сшиты оба произведения, едва ли случайно. В сопоставлениях двух сочинений критики доходят до того, что называют квартет Равеля одновременно оммажем и актом экзорцизма Дебюсси. Но какой такой дух понадобилось изгонять Равелю, консерваторскому студенту, работавшему над очередным опусом на соискание Римской премии? ►

REFLECTIONS AND REJECTION IN THE QUARTETS BY DEBUSSY AND RAVEL

Olga Komok

When the names of Claude Debussy and Maurice Ravel appear in the concert programme, these Impressionist composers (it should be pointed out that they both fervently denied such a definition) are bound to be compared with each other (it should be added that this practice, which music critics became engrossed in back in the early 1900s, led to mutual alienation of the colleagues). Most often, comparisons are based on the search for ‘Debussist’ features that Ravel adopted or, on the contrary, rejected, although at the time of maturity of both Debussy could well pick up the younger colleague’s ideas that were of interest to him.

When the only quartets by Debussy and Ravel sound beside each other — and this is not uncommon in concert and recording practice — the chronology removes the question of ‘who influenced whom’. Debussy’s quartet was written in 1893, Ravel’s quartet in 1903, a decade later. The obvious overlap of the patterns according to which both works are constructed is hardly accidental. In comparing the two works, critics go so far as to characterise Ravel’s quartet as both paying homage to and exorcising Debussy’s spirit. But what kind of spirit did Ravel, a conservative student who was working on another opus for the Prix de Rome, need to exorcise? ►

25.12 ДЕБЮССИ И РАВЕЛЬ

Для начала немного истории. Дебюсси в 1893 году собирался писать два квартета, закончил — не без труда — лишь один. Он был посвящен скрипачу Эжену Изай и вызвал умеренный интерес на премьере в декабре того же года. Параллельно с квартетом Дебюсси создал вчерне первый акт оперы «Пеллеас и Мелизанда» и начал работу над симфонической Прелюдией к «Послеполуденному отдыху фавна»: это произведение, исполненное впервые в 1904-м, стало первым большим успехом Дебюсси-композитора и манифестом авторского стиля, который, к его неудовольствию, назвали «импрессионизмом в музыке».

Равель обратился к жанру квартета, написав к тому времени первую «импрессионистическую» пьесу, получившую признание, — фортепианную «Игру воды». В 1902 году, несмотря на прямой запрет консерваторского начальства, он посетил все 14 премьерных показов оперы Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда» в Опера-комик. Равель отправил рукопись квартета автору «Пеллеаса» — к тому времени старшему другу, однокашнику по Парижской консерватории, соратнику по антиконсерваторскому кружку «Апаши» — и получил горячий ответ: «Во имя бога Музыки и моего собственного, не меняйте ничего в Вашем квартете». Премьера сочинения оставила холодной консерваторскую профессию (которая, в свою очередь, оставила автора без Римской премии), но вызвала большой энтузиазм у широкой публики и «Апашей».

Квартеты Дебюсси и Равеля сходны не только в том, что роднит их с позднеромантической традицией, но и в тех инструментах, что были применены для взлома этой традиции. Циклы написаны в классической четырехчастной форме, впоследствии совершенно не свойственной обоим композиторам, особенно Дебюсси. Эти сочинения монотематичны: все части квартета развивают один и тот же тематический комплекс, заявленный в самом начале опуса (композиционный прием унаследован авторами от своих учителей: Сезара Франка, Габриеля Форе и др.). Первые части выдержаны в традиционной форме сонатного аллегро, но лишены напряжения, драмы и эмоциональных бурь. Вторыми частями становятся скерцо, где применяется один и тот же исполнительский прием — струнное пиццикато, которое критики приписывают (в поразительно равной пропорции) влиянию испанской гитары и/или индонезийского гамелана, услышанного Дебюсси и Равелем на Всемирной выставке 1889 года. Медленные лирические части оказываются третьими: в них композиторы наиболее близки к австро-немецкой мелодико-гармонической стихии, от которой обоим так хотелось бы отойти. И в том и в другом произведении с момента их рождения замечают явное присутствие «новой русской школы», то есть мелодики Бородина, Мусоргского и Чайковского. Наконец, и это едва ли не самое главное, фактура квартетов всеми доступными способами — с помощью сурдин, тремоло, пиццикато, полиритмии, сложного метра, множества иных тонких эффектов — преодолевает заложенную самим жанром линейность и тембровую гомогенность. ►

25.12 DEBUSSY AND RAVEL

To begin with, let us give a bit of historical background. Debussy in 1893 was going to write two quartets but finished — not without difficulty — only one. It was dedicated to violinist Eugène Ysaÿe and aroused moderate interest at the premiere in December of the same year. In parallel with the quartet, Debussy drafted the first act of the opera *Pelléas and Mélisande* and began work on the symphonic *Prelude to the Afternoon of a Faun* — this work, performed for the first time in 1904, became the first great success of Debussy as a composer and a manifesto of the author's style, which, to his displeasure, was referred to as 'Impressionism in music'.

Ravel turned to the genre of the quartet having written by that time the first 'Impressionistic' piece that received recognition — *Playing Water* for piano. In 1902, despite the outright ban of the conservative authorities, he attended all fourteen premieres of Debussy's opera *Pelléas and Mélisande* at the Opéra-Comique. Ravel sent the manuscript of the quartet to the author of *Pelleas* — by that time an older friend, a classmate at the Paris Conservatoire, a colleague in the anti-conservative Les Apaches circle — and received a warm response: 'In the name of the god of Music and my own, don't change anything in your quartet.' The premiere of the work left the conservative professorship indifferent (which, in turn, left the author without the Prix de Rome) but aroused great enthusiasm among the general public and Les Apaches.

The quartets by Debussy and Ravel are similar not only in what they have in common with the late Romantic tradition, but also in the instruments that were used to smash this tradition. The cycles were written in a classical four-part form, which later was completely uncharacteristic of both composers, especially Debussy. These compositions are monothematic — all parts of the quartet develop the same thematic complex, stated at the very beginning of the opus (the compositional technique was inherited by the authors from their teachers — César Franck, Gabriel Fauré, etc.). The first movements are sustained in the traditional form of sonata allegro, but are devoid of tension, drama and emotional storms. The second movements are scherzos, which use the same performing technique — string pizzicato, which critics attribute (in strikingly equal proportions) to the influence of the Spanish guitar and/or the Indonesian gamelan, heard by Debussy and Ravel at the 1889 World's Fair. The slow lyrical movements come third — in these the composers are closest to the Austro-German melodic-harmonic element, which both strove to move away from. In both works, from the moment of their creation, the obvious presence of the 'new Russian school' is noticed, that is, the melodic of Borodin, Mussorgsky and Tchaikovsky. Finally, and this is perhaps the most important thing, the texture of the quartets in all available ways — with the help of muffers, tremolo, pizzicato, polyrhythmics, complex metre and many other subtle effects — overcomes the linearity and timbre homogeneity inherent in the genre itself. ►

25.12 ДЕБЮССИ И РАВЕЛЬ

По-видимому, отторжение австро-немецкой позднеромантической стихии, вытеснение ее из собственного композиторского языка на материале самого ригидного классицистского жанра — в этом и была цель квартетных упражнений Дебюсси и Равеля. Мелодика, но не вагнерианская, диссонансы, но без острых углов, главенство ритма, но без излишней эмоциональной нагрузки, поиск новых красок в соседних и дальних культурах, но без экзотизации и прямого цитирования последних... Каждый достиг цели своими собственными силами (пусть второй и с оглядкой на первого). Результат оказался различным. Как писал американский исследователь творчества Равеля Арби Оренстайн, музыка Равеля «демонстрирует эмоциональную сдержанность, инновацию внутри традиционных форм и несравненное техническое мастерство», в то время как музыка Дебюсси «экспансивна, раскованна и показывает свежие тропы».

Любопытно, что именно в связи с квартетом и его «свежими тропами» Клод Дебюсси обронил фразу, которую спустя много лет взял на вооружение Джон Кейдж. В книге «Тишина», оправдывая эксперименты по освобождению звука от всякого авторского диктата, патриарх послевоенного авангарда цитирует композитора-импрессиониста: «Сегодня мы вольны использовать любые звуки в любой комбинации и в любой последовательности в музыкальном целом». ■

25.12 DEBUSSY AND RAVEL

Apparently, the rejection of the Austro-German late Romantic element, its expulsion from their individual composing language on the material of the most rigid classicist genre — this was the purpose of Debussy's and Ravel's quartet exercises. Melodics but not Wagnerian, dissonances but without sharp angles, the primacy of rhythm but without excessive emotional load, the search for new colours in neighbouring and distant cultures but without exotisation and direct quoting of the latter... Each of the two achieved the goal by himself (even if the latter did it with an eye on the former). The result was different. As the American researcher of Ravel's work Arbie Orenstein wrote, Ravel's music 'displays emotional reticence, innovation within traditional forms, and unrivalled technical mastery', while Debussy's music is 'expansive, unconstrained and shows fresh tropes'.

Curiously enough, it was in connection with the quartet and its 'fresh tropes' that Claude Debussy dropped a phrase that John Cage adopted many years later. In the book *Silence*, justifying experiments on the liberation of sound from any author's dictate, the patriarch of the post-war avant-garde quotes the impressionist composer: 'Any sounds in any combination and in any succession are henceforth free to be used in a musical continuity.'

Ольга Волкова

Скрипачка, концертмейстер оркестра musicAeterna с 2022 года. Окончила Кёльнскую высшую школу музыки и танца, обучалась в Музыкальной капелле королевы Елизаветы в Брюсселе. Лауреат ряда международных состязаний. В 2016 году стала самым молодым концертмейстером симфонического оркестра Мариинского театра. С 2021-го — первый концертмейстер оркестра Михайловского театра (Санкт-Петербург). В качестве приглашенного концертмейстера сотрудничала с Филармоническим оркестром Северо-Западной Германии, Классическим филармоническим оркестром Бонна, Кёльнским молодежным филармоническим оркестром и оркестром «Филармония наций». Играет на скрипке Гварнери дель Джезу «Робберхтс» («Робрехт», 1728, Cozio 44054).

Иван Субботкин

Скрипач, артист оркестра musicAeterna с 2011 года. Окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского. Лауреат международных конкурсов. Работал как артист оркестра, концертмейстер и солист в Московском театральном центре Павла Слободкина и Московском театре «Новая опера» им. Е. В. Колобова. Выступает в составе камерных ансамблей в России и за рубежом.

Наил Бакиев

Альтист, концертмейстер группы альтов оркестра musicAeterna с 2022 года. Окончил Любекскую высшую школу музыки (Германия). Лауреат международных конкурсов. В 2004–2008 годах работал артистом оркестра Новосибирского театра оперы и балета, в 2010–2011 годах стажировался в оркестре Гамбургской государственной оперы. С 2011 года сотрудничает с оркестром musicAeterna. С 2012-го — активный участник проекта «Московская академия камерной музыки». С 2021 года — концертмейстер группы альтов в оркестре Михайловского театра (Санкт-Петербург). В составе оркестров и камерных ансамблей выступает в России и за рубежом.

Мириам Пранди

Виолончелистка, артистка оркестра musicAeterna с 2019 года. Обучалась в Международной фортепианной академии в Имоле (Италия). Изучала виолончель в классе Наталии Гутман во Фьезоле и Вене, окончила Бернскую высшую школу искусств (классы Антонио Менезеса и Ивана Монигетти). Лауреат швейцарской музыкальной премии Рана (2014). В 2015–2018 годах играла в составе delian::quartett. В качестве солистки выступала с такими дирижерами, как Владимир Федосеев, Неэме Ярви, Андрис Пога, Джанлука Марчиано, Микеле Мариотти, Дуглас Босток и др. Играет на виолончели мастера Джованни Гранчино (Милан, 1712), полученной от Fondazione Pro Canale Onlus.

25.12
DEBUSSY AND RAVEL

Olga Volkova is a violinist. She has been Concertmaster of the musicAeterna Orchestra since 2022. Graduated from the Cologne University of Music and Dance, studied at the Queen Elisabeth Music Chapel in Brussels. Olga Volkova has won a number of international contests. In 2016 she became the youngest concertmaster of the Mariinsky Orchestra. Since 2021 the artist has been First Concertmaster of the Mikhailovsky Theatre Orchestra (St Petersburg). As a guest concertmaster, she has collaborated with the North West German Philharmonic Orchestra, the Bonn Classical Philharmonic, the Cologne Youth Philharmonic Orchestra and the Philharmonia of the Nations orchestra. Plays the 'Robberechts' ('Robrecht') violin by Guarneri del Gesù (1728, Cozio 44054).

Ivan Subbotkin is a violinist. He has been an artist of the musicAeterna Orchestra since 2011. Graduated from the Tchaikovsky Moscow State Conservatory. He is a laureate of international competitions. Worked as an artist of the orchestras, a concertmaster and soloist at the Pavel Slobodkin Moscow Theatre and Concert Centre and the Kolobov Novaya Opera Theatre of Moscow.

Nail Bakiev is a violist. He has been Viola Group Concertmaster of the musicAeterna Orchestra since 2022. Graduated from the University of Music Lübeck (Germany). He is a laureate of international competitions. From 2004 to 2008 Nail Bakiev worked as an artist of the Novosibirsk Opera and Ballet Theatre Orchestra, from 2010 to 2011 he had an internship in the Hamburg State Opera Orchestra. Since 2011 Bakiev has been cooperating with the musicAeterna Orchestra. Since 2012 he has been an active participant in the Moscow Chamber Music Academy project. Since 2021 the artist has been Viola Group Concertmaster of the Mikhailovsky Theatre Orchestra (St Petersburg). As a member of various orchestras and chamber ensembles, he performs in Russia and abroad.

Miriam Prandi is a cellist. She has been an artist of the musicAeterna Orchestra since 2019. Studied at the Imola International Piano Academy (Italy). Later she pursued her cello studies with Natalia Gutman in Fiesole and Vienna. Graduated from the Bern University of the Arts where she was a student of Antonio Meneses and Ivan Monighetti. Prizewinner in all string categories of the Rahn Musikpreis (2014). From 2015 to 2018 she has performed as the cellist of the delian::quartett throughout Europe. Miriam Prandi has played as a soloist under the baton of Vladimir Fedoseyev, Neeme Järvi, Andris Poga, Gianluca Marcianò, Michele Mariotti and Douglas Bostock among others. She performs on a cello by Giovanni Grancino (Milan, 1712), a generous loan from the Fondazione Pro Canale Onlus.

25.12

ПН

22:00

18+

🏠 ЧАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ «ТРИУМФ»

«МОЯ БАБУШКА»

аудиовизуальный перформанс

Игровой фильм «Моя бабушка» (1929)

Режиссер: Котэ Микаберидзе

Музыкально-шумовое оформление: проект Saraf (Санкт-Петербург)

25.12

🏠 PRIVATE PHILHARMONIC TRIUMPH

MON

MY GRANDMOTHER

audiovisual performance

22:00

***My Grandmother* (1929), a feature film**

Director: Kote Mikaberidze

18+

Musical and noise sound design: Saraf project (St Petersburg)

Я НЕ ФАНАТ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Серафима Окунева, проект Saraf

Фильм «Моя бабушка» — это смелый и в то же время очень трогательный поэтический порыв режиссера-дебютанта, чей экспериментальный визуальный язык оказался для меня чрезвычайно близким. Нарочитый гротеск, безумные фантазмагии, ирония и драма — с этим коктейлем приемов и переживаний 100 лет назад работал Котэ Минаберидзе, сочетая, казалось бы, несовместимые вещи, генерируя честную и изумительно красивую, неординарную историю. Я воспринимаю собственное творчество схожим образом и пытаюсь поговорить с фильмом на своем, музыкальном языке, сплетая нить, что соединяет наше настоящее и его прошлое.

Я не фанат цифровых технологий. В моем шумооформлении (назову это так) используются магнитная пленка, аналоговые, порой старые советские, синтезаторы и акустические инструменты, сделанные своими руками. Среди последних — горн из гнутой сантехнической трубы с мундштуком от саксофона и созданный моим приятелем индустриальный тромбон из пластиковых труб, снабженный ручкой от какого-то строительного инструмента, с широким диапазоном звучания. Магнитная пленка часто звучит с кассетных плееров и кассетной портастудии, на которой я свожу в режиме реального времени множество семплов: это полевые записи, звуки синтезаторов, в данном случае еще и фрагменты произведений грузинских композиторов разных эпох — от 1930–1940-х годов до наших дней.

Не хотелось бы давать больше конкретики или имен — пусть у читателя останется пространство для фантазии. В шумооформлении кадров фильма я делаю ставку не на массивы информации, а на возможность открыться новым — не обязательно ясным и проартикулированным — впечатлениям, прожить час жизни без слов. Такой вот эксперимент. ■

I'M NOT A FAN OF DIGITAL TECHNOLOGY

Serafima Okuneva, Sarafproject

The film *My Grandmother* is a bold, yet at the same time very touching poetic advance of the debutant director, whose experimental visual language turned out to be very close to me. Ostentatious grotesque, insane phantasmagoria, irony and drama — Kote Mikaberidze worked with this cocktail of techniques and experiences a hundred years ago, combining seemingly incompatible things, generating an honest and amazingly beautiful extraordinary story.

I perceive my work in a similar way and try to talk to the film in my own musical language, weaving a thread that connects our present and its past. I'm not a fan of digital technology. In my noise design I use magnetic film, analogue, sometimes old Soviet synthesisers and hand-made acoustic instruments. These include a clarion made of bent plumbing pipe with a saxophone mouthpiece, and an industrial trombone made of plastic pipes with a handle from some kind of construction tool with a wide sound range, which was created by my friend. Magnetic film often sounds from cassette players and a cassette portable studio, which I use to bring together in real time a variety of samples: these are field recordings, synthesiser sounds, in this case also fragments of works by Georgian composers of different eras — from the 1930s–1940s to the present day.

I would prefer not to give more specifics or names: let's leave some space for the readers' imagination. In the noise design for the film frames, I count not on arrays of information but on the opportunity to open up to new — not necessarily clear and articulated — impressions, to live an hour of life without words. That's is the experiment. ■

25.12 МОЯ БАБУШКА

...За огромным круглым столом собрались приличные люди: один возится с игрушечной машинкой, а другой пытается ее у него отнять; двое режутся в карты; кто-то кидает бумажных голубей в девушку. На спинке каждого кресла табличка: «Нач. канцелярии», «Главбух», «Заседание», «Кончил дело, гуляй смело», «Не мешать»...

Фильм «Моя бабушка» — режиссерский дебют грузинского актера, звезды немого кино Котэ Микаберидзе — создавался как сатирическая комедия о нравах советских бюрократов в эпоху НЭПа, а стал открытием целого художественного направления. В этой ленте автор фактически изобрел советский сюрреализм, не зная о похожих кинопоисках Бунюэля и не видев картин Магритта. Режиссер совмещает «марионеточную» актерскую игру, рисованную и пластилиновую анимацию, искажает масштабы предметов, убивает и воскрешает персонажей, словно ребенок-демиург. Как пишет кинокритик Михаил Трофименков, «“Моя бабушка” — невысказанно щедрый фильм. Чуть ли не на каждую из 60 экранных минут приходится по ослепительной находке. Вопреки всем законам природы, их изобилие не превращает фильм в набор аттракционов. Все они связаны прихотливым, джазовым, повелительным ритмом. Не каталог, а водопад авангардистских озарений, которые в подавляющем большинстве своем достигнут еще кого-то лишь много лет спустя».

Saraf

Проект Серафимы Окуневой (Санкт-Петербург), созданный в 2019 году как эксперимент на стыке сторителлинга, нойза, дроун-эмбиента и ритуальных практик. В проекте используются самодельные инструменты, кассетно-пленочные полотна и синтезаторы, с помощью которых генерируются шум, тягучие текстуры и атмосферные мелодии.

25.12 MY GRANDMOTHER

...Decent people gathered at a huge round table: one is fiddling with a toy car, and the other is trying to snatch it away from him; two are playing cards; yet another is tossing paper pigeons at a young girl. There is a sign on the back of each chair saying 'Head of Staff', 'Chief Accountant', 'Conference session', 'Business before pleasure', 'Do not disturb' and others...

The film *My Grandmother*, the directorial debut of the Georgian actor, silent film star Kote Mikaberidze, was created as a satirical comedy about the mores of Soviet bureaucrats in the era of NEP (New Economic Policy in Soviet Russia and the Soviet Union in the 1920s), and became the discovery of a whole artistic trend. In this film the author actually invented Soviet surrealism, not knowing about Buñuel's similar cinematographic searches and not having seen Magritte's paintings. The director combines 'puppet' acting, hand-drawn and clay animation, distorts the scale of objects, kills and resurrects characters like an infant demiurge. According to the film critic Mikhail Trofimenkov, '*My Grandmother* is an incredibly generous film. Almost each of the 60 screen minutes contains a dazzling gem. Contrary to all the laws of nature, their abundance does not turn the film into a set of attractions. All of them are connected by a whimsical, jazz-like imperative rhythm. Not a catalogue but a waterfall of avant-garde insights that will overwhelmingly overtake the audience only many years later.'

Saraf is a project by Serafima Okuneva (St Petersburg), which was created in 2019 as an experiment at the junction of storytelling, noise, drone ambient and ritual practices. The project uses homemade musical instruments, cassette-film canvases and synthesisers, by which means noise, stringy textures and ambient melodies are generated.

ДЯГИЛЕВ+
2023

26.12

27.12

26.12

🏠 ДОМ МУЗЫКИ (ЗАВОД ШПАГИНА, ЛИТЕРА А)

ВТ

ДУО

танцевальный спектакль

20:00

Автор идеи и хореограф: Павел Глухов
Композитор: Алексей Ретинский
Художник по костюмам: Светлана Тегин

27.12

Исполнители:

СР

Диана Вишнёва
Дарья Павленко

20:00

Ансамбль musicAeterna Folk:

Елизавета Аньшина
Ярослав Парадовский
Евгений Романов
Софья Иванишкина
Антонина Сергеева
Дарья Кирпичникова
Вера Базилевских

16+

Île Thélème Ensemble:

Аяко Танабе, скрипка
Сергей Суворов, виолончель
Наталья Соколовская, фортепиано

Алексей Ретинский, электроника

26.12

🏠 HOUSE OF MUSIC (LITERA A, SHPAGIN PLANT)

TUE

DUO

dance performance

20:00

Original concept and choreography: Pavel Glukhov

Composer: Alexey Retinsky

Costume designer: Svetlana Tegin

27.12

Performers:

WED

Diana Vishneva

Daria Pavlenko

20:00

musicAeterna Folk ensemble:

Elizaveta Anshina

Yaroslav Paradoovsky

Evgeny Romanov

Sofia Ivanishkina

Antonina Sergeyeva

Daria Kirpichnikova

Vera Bazilevskikh

16+

Île Thélème Ensemble:

Ayako Tanabe, violin

Sergey Suvorov, cello

Natalia Sokolovskaya, piano

Alexey Retinky, electronics

26.12 27.12
ДУО

Диана Вишнёва

Спектакль с Дарьей Павленко — это не просто интересный дуэт или желание расширить репертуар, а поиск ментального, внутреннего партнерства. Дарья тот артист, кто тоже не останавливается, продолжает искать и пробовать, открыт новому. Артист, который готов иначе видеть и понимать мир современного танца. Видеть шире и выходить из привычной зоны комфорта классической балерины. В этом наши взгляды сходятся.

Дарья Павленко

Я вижу основную мысль спектакля в истории о взаимодействии людей — личностей, их энергий — и о том, как под воздействием друг друга эти личности трансформируются. Возможно, это происходит болезненно, через внутреннюю ломку, но впоследствии она дает огромный импульс для внутреннего роста и развития. Сама идея абстрактна и в то же время проста и жизненна. Мне невероятно интересно работать с Дианой, дуэт с ней увлекателен не только в физическом плане, но и психологически — на эмоциональном и чувственном уровнях. Наше партнерство — про доверие, взаимодополняющее и взаимообогащающее: оно дает нам обоим импульс ярче сиять.

26.12 27.12
DUO

Diana Vishneva

The performance with Daria Pavlenko is not just an interesting duet or a desire to expand the repertoire but a search for mental, internal partnership. Daria is also an artist who does not stop, continues to search and try, and is open to new things. An artist who is ready to look at and understand the world of modern dance differently. An artist who is able to see wider contexts and get out of the usual comfort zone of a classical ballerina. We share similar views on this.

Daria Pavlenko

The main idea of the play, as I see it, lies in the story about the interaction of people — personalities, their energies — and how these personalities transform under the influence of each other. This might happen painfully through internal conflict, but subsequently it gives a huge boost to internal growth and development. The idea itself is abstract and, at the same time, simple and vital. It is very interesting for me to work with Diana, the duet with her is fascinating not only physically but also psychologically — on an emotional and sensual levels. Our partnership is full of trust, it is complementary and mutually enriching — it gives us both an impulse to shine brighter.

26.12 27.12
ДУО

Алексей Ретинский

Классическая история, когда композитор пишет музыку, а на нее потом ставится балет, — не наш случай. Мы с самого начала находились в тесном взаимодействии с хореографом и артистами, показывали друг другу эскизы, подстраивались друг к другу.

В центре этой работы — дуэт Дианы и Дарьи, воплощающий изначальную дуальность бытия. Это анима, единая сущность, разделенная надвое, которая обнаруживает свою природу через отражения друг в друге. Взаимодействие двух физических тел само собой рождает трение и драму, связанную либо с конфликтом, либо с разрешением конфликта. Музыка не просто синхронизирована с движением: инструментальные и пластические жесты практически идентичны, звук обретает плоть благодаря танцу.

Эту основную часть спектакля исполняет инструментальное трио безо всякой электроники. В дополнение мы внедрили в проект аутентичный русский фольклор — четыре редкие песни, записанные и исполняемые этнографами из ансамбля musicAeterna Folk. Назову их: это хороводные «Хожу я с-по травке» из деревни Ваймуша Пинежского района Архангельской области и «Ты лети, стрела» из села Верещачи Новозыбковского района Брянской области, историческая баллада «Татары шли» из села Подсереднее Алексеевского района Белгородской области, плясовая «Закурила, затопила» из села Большебыково Красногвардейского района Белгородской области. Я лишь чуть усложнил фактуры и добавил контрапунктические наслоения, которые и так присутствуют, к примеру, в плачах южной традиции. Фольклористы появляются на сцене в начале спектакля и теньвым образом взаимодействуют с прима-балеринами в его финале, играя роль хора-комментатора, как в древнегреческом театре. Они представляют собой некий взор извне, а то, что они поют, обращает нас к архетипической природе любой личной драмы.

Электроника появляется в сцепке с фольклором как наиболее абстрактный вид музыки, который изымает фольклорный ансамбль и из природно-деревенской почвы, и из привычного нам способа восприятия (условный «ансамбль песни и пляски»). Электронная музыка помогает услышать песни в их оголенном виде, проявляет их вненациональную, общечеловеческую сущность. Так, интродукция и финал спектакля превратились в своего рода порталы, позволяющие внутренней драме разделенной надвое личности выйти в иное измерение. ■

26.12 27.12
DUO

Alexey Retinsky

A classic story when a composer writes music, and then a ballet is staged with it — that's not the case with us. From the very beginning we stayed in close cooperation with the choreographer and the dancers, shared our sketches, built attachments to each other.

At the centre of this work there is the duet of Diana and Daria, embodying the original duality of being. It is an anima, a single entity divided in two, which reveals its nature when its parts reflect in each other. The interaction of two physical bodies naturally generates friction and drama associated with either conflict or resolution of the conflict. The music is not just synchronised with movement: instrumental and plastic gestures are almost identical; the sound becomes flesh through dance.

This main part of the production is performed by an instrumental trio without any electronics. In addition, we have introduced authentic Russian folklore into the project — four rare songs recorded and performed by ethnographers from the musicAeterna Folk ensemble. Let me mention them: these include the round dance *Khozhu ya s-po travke* ('I Walk on the Grass') from the village of Vaymusha of Pinezhsky District in Arkhangelsk Region and *Ty leti, strela* ('You Take Flight, the Arrow') from the village of Vereshchaki of Novozybkovsky District in Bryansk Region, the historical ballad *Tatary shli* ('The Tatars Were Marching') from the village Podseredneye of Alekseyevsky District in Belgorod Region, and the dance *Zakurila, zatopila* ('She Lit the Fire') from the village of Bolshebykovo of Krasnogvardeysky District in Belgorod Region. I have only slightly complicated the textures and added contrapuntal layers, which are already present, for example, in lamentations of the South Slavs tradition. The folklorists appear on stage at the beginning of the performance and interact like a shadow with prima ballerinas in its finale, playing the role of a chorus-commentator, as in ancient Greek theatre. They represent a kind of view from the outside, and what they sing turns us to the archetypal nature of any personal drama.

The electronic sound appears in conjunction with folklore as the most abstract kind of music, which removes the folklore ensemble both from its natural village grounds, and from the familiar way we percept it (as a conventional 'song and dance ensemble'). The electronic music helps to hear the folk songs in their bare form, it manifests their non-national, universal essence. So, the introduction and the finale of the performance turned into a kind of portals, allowing the inner drama of a personality divided in two to enter another dimension. ■

26.12 27.12
ДУО

ОБЕ ДВЕ

Богдан Королёк

На тех сияющих высотах, где находятся Диана Вишнёва и Дарья Павленко, принято заниматься изданием книг о секретах успеха, уединяться на дикой природе и два-три раза в сезон благосклонно появляться в свете под аплодисменты праздных зрителей. К ним обеим можно без извинений применить затертый от неуместного употребления эпитет «великая». Обе они плевать хотели на величие и книжное спокойствие. Спектакль «Дуо» вызван к жизни их артистическим беспокойством.

Дарья Павленко, завершив карьеру в Мариинском театре, забыла статус прима и стала одной из равных — приглашенной артисткой Театра танца Пины Бауш в немецком Вуппертале, а в России явила себя прекрасным балетмейстером-репетитором. Диана Вишнёва продолжает танцевать в Мариинском, бросается в далекий от балета новый репертуар и ровно 10 лет ведет фестиваль «Context. Диана Вишнёва», из года в год давая сцену начинающим хореографам, в которых в России по-прежнему верят немногие. Среди прочего фестиваль однажды принес приз зрительских симпатий Павлу Глухову, а теперь заказал ему постановку «Дуо».

Формально спектакль состоит из двух частей, музыкальной и танцевальной. В пресс-релизе постановщики называют своим образцом «театральные вечера XIX века, которые объединяли в себе оперу и балет». Однако в Париже 1830-х такие программы начали складываться из бюрократических соображений, соблюдая декреты правительства о равном соотношении балетов и опер в репертуаре. «Дуо» скорее следует современным представлениям о многоканальном восприятии. В семействе musicAeterna есть прекрасные коллективы, почему бы их не пригласить в совместное путешествие? Сложение двух частей может казаться механическим, но спектакль устроен как непрерывное целое: одно состояние достигается и комментируется разными средствами. ►

26.12 27.12
DUO

BOTH OF THEM

Bogdan Korolyok

On those luminous heights where Diana Vishneva and Daria Pavlenko dwell, it is customary to publish books about one's success formula, retire to wild nature, and graciously appear in public two or three times a season to the applause of idle spectators. To both of them you can unapologetically apply the epithet 'the great', worn out from inappropriate use. Both of them have no concern about greatness and staying bookish calm. The performance *Duo* is brought to life by their artistic anxiousness.

Daria Pavlenko, having completed her career at the Mariinsky Theatre, forgot the status of prima and became one of the equals — a guest artist of the Pina Bausch Dance Theatre in Wuppertal, Germany, and in Russia she proved herself to be an excellent choreography tutor. Diana Vishneva continues to dance at the Mariinsky, rushes into a new repertoire far from ballet and has been leading the 'Context. Diana Vishneva' festival for ten years straight, year after year giving the stage to aspiring choreographers, in whom few in Russia still believe. Among other things, the festival once brought the Audience Award to Pavel Glukhov, and now commissioned him the production of *Duo*.

Formally, the performance consists of two parts, the musical and the dance one. In a press release the directors refer to 'theatre evenings of the 19th century, which combined opera and ballet' as their model. However, in Paris in the 1830s such programmes began to be put together for bureaucratic reasons, observing government decrees on the equal ratio of ballets and operas in the repertoire. *Duo* is more likely to follow modern ideas about multi-channel perception. There are great ensembles in the musicAeterna family, why not invite them on a journey together? The compilation of two parts may seem mechanical, but the performance is arranged as a continuous whole: one state is achieved and commented on by different means. ►

26.12 27.12
ДУО

После долгих проб композитором выбрали Алексея Ретинского, ему принадлежит музыкальное решение обеих частей. Пение ансамбля musicAeterna Folk с электроникой и фортепианным трио служит прологом и задает состояние — ритуальный транс, в котором сходятся архаика и сегодняшний день. Когда зрители вполне усваивают это сближение, подключается танец. Заказчица и хореограф на свой риск выбрали редкий жанр развернутого женского дуэта. Две фигуры — исполнительницы в буквальном смысле слова: не дивы, не звезды, а функции ритуала. Танец лапидарный, статичный, замкнутый: от позы к позе, в постоянном повторении простейших связок, в сосредоточенном кружении. Эмоция исключена. Обе артистки зеркально отражают друг друга и составляют единство в разности: белые волны по волосам, острые носы, черные хламиды, потом телесного цвета свободные юбки в пол (модельер Светлана Тегин дебютировала как художник танцевального спектакля).

В тот момент, когда с Дарьи Павленко — с нее самой, вряд ли здесь уместно говорить о персонаже — платье сходит словно кожа, в спектакле прорывается нечто человеческое. Огромная сила, потеря всяких сил, опыт боли, опыт нежности. Диана Вишнёва о партнерше: «У нее есть какое-то потрясающее чувство нежности ко всем, не просто дружбы. Даже если всё плохо, она обогреет и обнимет. Я, наоборот, нахожусь в полной критике, как предельно конструктивный человек. Если все разрушится, я тут же это соберу на максимальном усилии». Именно так на сцене: большое экспрессивное соло Дарьи уравновешено кратким рассудочным антре Дианы и заключено дуэтом, теперь в платьях-лохмотьях. Здесь нет «той самой Вишнёвой» и «той самой Павленко», нет бенефисного глянца и состязания звезд, прежде никогда не выходивших на сцену в одном спектакле. Есть две прекрасные и мудрые женщины, которые в собственном опыте и взаимном доверии нашли спокойствие, но сохранили в себе беспокойство искусства. Хорошо, что они продолжают делиться этим беспокойством со сцены. ■

26.12 27.12
DUO

After a long casting Alexey Retinsky was chosen as the composer, he is the author of the musical solution for both parts. The singing of the musicAeterna Folk ensemble along with electronics and piano trio serves as a prologue and sets a state — a ritual trance in which the archaic and the present day converge. When the audience has fully assimilated this rapprochement, the dance is added. The commissioner and the choreographer chose at their own risk a rare genre of an expanded female duet. Two figures are performers in the literal sense of the word: not divas, not stars but ritual functions. The dance is lapidary, static, closed: from pose to pose, in constant repetition of the simplest ligaments, in concentrated whirling. Emotion is eliminated. Both dancers mirror each other and form a unity in their difference: white waves on the hair, sharp braids, black chlamyses and then loose flesh-coloured floor-length skirts (fashion designer Svetlana Tegin debuted as a costume designer of a dance performance).

At the moment when the dress comes off Daria Pavlenko — off herself, it is hardly appropriate to talk about the character here — like shed skin, something human breaks through in the performance. Great strength, the loss of all strength, the experience of pain, the experience of tenderness. Diana Vishneva says about her partner: 'She has some amazing feeling of tenderness for everyone, not just friendship. Even if everything goes wrong, she will warm you and give you a hug. On the contrary, being an extremely constructive person, I am full of criticism. If everything collapses, I will immediately put it together applying all my effort.' That's exactly how it is on stage: Daria's large expressive solo is balanced by Diana's brief intellectual entry and concluded by a duet, this time in ragged dresses. There is no 'Vishneva herself' and 'Pavlenko herself', there is neither benefit performance gloss nor a competition of ballet stars who have never appeared on stage in the same performance before. There are two beautiful and wise women who have found peace in their own experience and mutual trust but have retained the anxiousness of art. It's good that both of them continue to share their anxiousness from the stage. ■

Павел Глухов

Автор концепции и хореограф, танцовщик, педагог, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска», куратор фестиваля «Context. Диана Вишнёва», участник многочисленных российских и зарубежных проектов, лабораторий, конкурсов. Среди постановок: «Я чувствую» в Музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, «Запах женщины» на конкурсе «Арабеск», «Зеркало» и «Плот “Медузы”» в Воронежском камерном театре, «Арррр» на фестивале dansePlatforma во Франции, «Когда папа был маленьким» в Челябинском театре современного танца, «Свет в ноябре» в рамках лаборатории Mind and Movement Уэйна Макгрегора, «2020» — специальный видеопроект для Дианы Вишнёвой.

Диана Вишнёва

Народная артистка России, прима-балерина Мариинского театра, лауреат Государственной премии России, обладательница приза лучшей танцовщице Европы, шести премий «Золотая маска», призов «Божественная», Venois de la Danse, «Балерина десятилетия». В репертуаре Дианы Вишнёвой — работы Джона Ноймайера, Мауро Бигонцетти, Матса Эка, Ханса ван Манена, Жан-Кристофа Майо, Каролин Карлсон, Охада Наарина, Пола Лайтфута и Соль Леон, Пины Бауш, Марты Грэм и др. Три сольные программы современной хореографии: «Красота в движении», «Диалоги», «Грани».

Дарья Павленко

Прима-балерина, заслуженная артистка России, лауреат премий «Душа танца» и «Золотая маска». С 1996 по 2018 год состояла в труппе Мариинского театра. В 2003 году дебютировала в лондонском Королевском балете («Баядерка»). Выступала в спектаклях Нового национального театра в Токио («Раймонда»), Арены-ди-Верона («Жизель»), Гамбургского балета Джона Ноймайера («Звуки пустых страниц»), в Le Pari Дмитрия Гуданова, «Гибели розы» Ролана Пети, в специально поставленном для нее хореографом Радуге Поклитару номере Liebestod. С 2021 года сотрудничает с Театром танца Пины Бауш.

26.12 27.12
DUO

Pavel Glukhov is the author of the performance's concept, a choreographer, dancer, teacher, laureate of Russia's 'Golden Mask' National Theatre Award, the curator of the 'Context. Diana Vishneva' festival, a participant in numerous Russian and foreign projects, laboratories, competitions. His productions include: *I Feel* at the Moscow State Stanislavsky and Nemirovich-Danchenko Music Theatre, *The Smell of a Woman* at the Russian Open Ballet Competition 'Arabesque', *The Mirror* and *The Raft of the Medusa* at the Voronezh Chamber Theatre, *Arrrr* at the dansePlatForma festival in France, *When Dad Was Small* at the Chelyabinsk Contemporary Dance Theatre, *Light in November* as part of Wayne McGregor's laboratory 'Mind and Movement', 2020 — a special video project for Diana Vishneva.

Diana Vishneva is a People's Artist of Russia, prima ballerina of the Mariinsky Theatre, laureate of the State Prize of Russia, the Prize as the Best Dancer in Europe, six Golden Mask awards, the prizes 'Divine', 'Benois de la Danse', 'Ballerina of the Decade'. Diana Vishneva's repertoire includes works by John Neumeier, Mauro Bigonzetti, Mats Ek, Hans van Manen, Jean-Christophe Maillot, Carolyn Carlson, Ohad Naharin, Paul Lightfoot and Sol Leon, Pina Bausch, Martha Graham and others. She has presented three solo programmes of modern choreography: *Beauty in Motion*, *Dialogues* and *Facets*.

Daria Pavlenko is a prima ballerina, Honoured Artist of Russia, laureate of the 'Soul of Dance' and 'Golden Mask' awards. From 1996 to 2018 she was a member of the Mariinsky Theatre troupe. In 2003 the artist made her debut with the Royal Ballet in London (*La Bayadère*). Has appeared in the performances of the New National Theatre, Tokyo (*Raymonda*), Arena di Verona (*Giselle*), the Hamburg Ballett John Neumeier (*Sounds of Empty Pages*), in *Le Pari* by Dmitry Gudunov, *The Death of the Rose* by Roland Petit, the *Liebestod* act specially choreographed for her by Radu Poklitaru. Since 2021 she has been collaborating with the Pina Bausch Dance Theatre in Wuppertal.

26.12 27.12
ДУО

musicAeterna Folk

Ансамбль, в котором работают профессиональные исследователи и исполнители русского фольклора со всей России. Участники проекта занимаются изучением нематериального наследия и традиций русской культуры, расшифровкой редких песен, владеют мастерством исполнения виртуозных песенных традиций, таких как традиции молокан Кочубеевской общины и казаков-некрасовцев, деревни Шардонемь Пинежского района Архангельской области, села Завгороднее Балаклеевского района Харьковской области и др.

Île Thélème Ensemble

Мультиинструментальный ансамбль, репертуар которого охватывает всю историю мировой музыки, с акцентом на исполнительских практиках последних лет и повышенным интересом к несправедливо недооцененным, забытым и почти утерянным произведениям. Коллектив неоднократно принимал участие в Дягилевском фестивале и ведет регулярную концертную деятельность. Солисты ансамбля выступали вместе с такими музыкантами, как Теодор Курентзис, Владимир Спиваков, Наталия Гутман, Александр Рудин, Валентин Урюпин, Николай Луганский, Элисо Вирсаладзе, Анатолий Левин, Полина Осетинская, Елена Ревич, Никита Борисоглебский, Гайк Казазян и др.

Алексей Ретинский

Биографию см. на с. 26.

Светлана Тегин

Художник по костюмам, дизайнер, креативный директор и основательница модного дома TEGIN, член Союза дизайнеров России и Московского союза художников, создает костюмы для театра и кино, участвует в международных неделях моды и выставках.

26.12 27.12
DUO

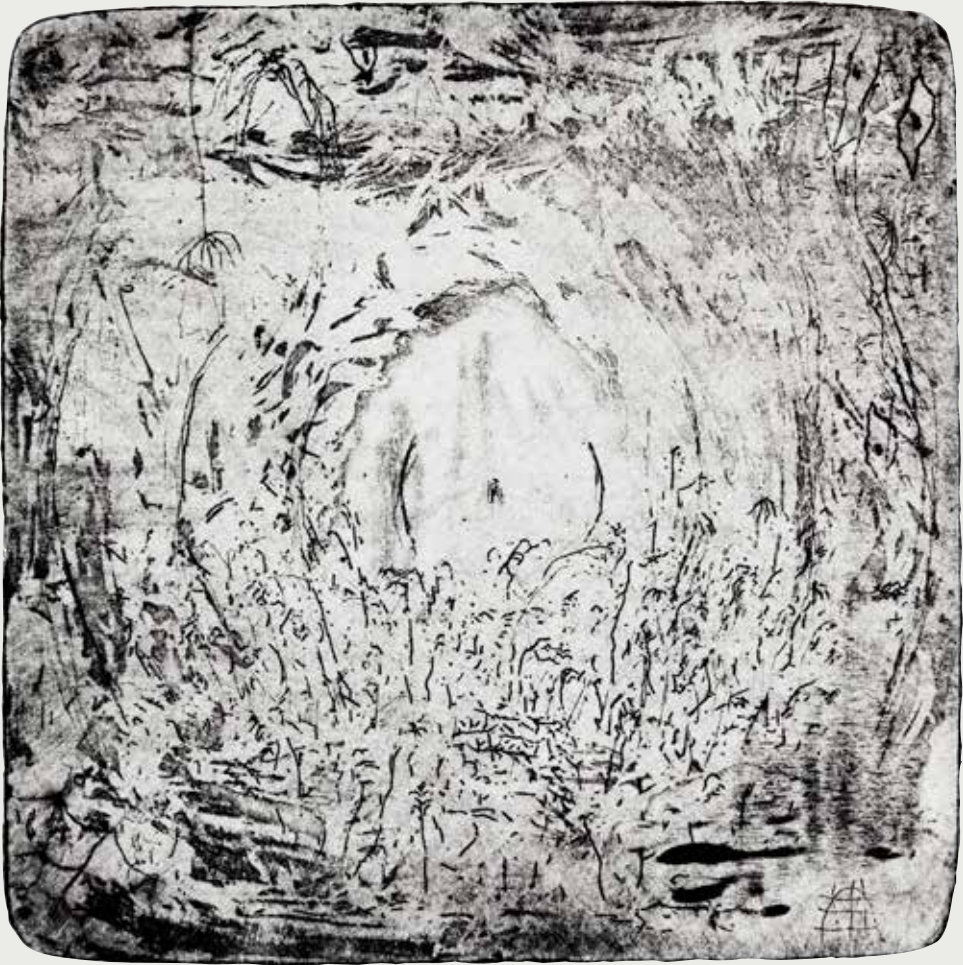
musicAeterna Folk is an ensemble that consists of professional researchers and performers of Russian folklore from all over Russia. The members of the ensemble are engaged in studying the intangible heritage and traditions of Russian culture, transcribing rare songs, they master the art of performing virtuoso song traditions, such as the traditions of the Molokans of the Kochubeyev Community and the Nekrasov Cossacks, the village of Shardonem of Pinezhsky District in Arkhangelsk Region, the village of Zavgorodneye of Balakliya District in Kharkiv Region and others.

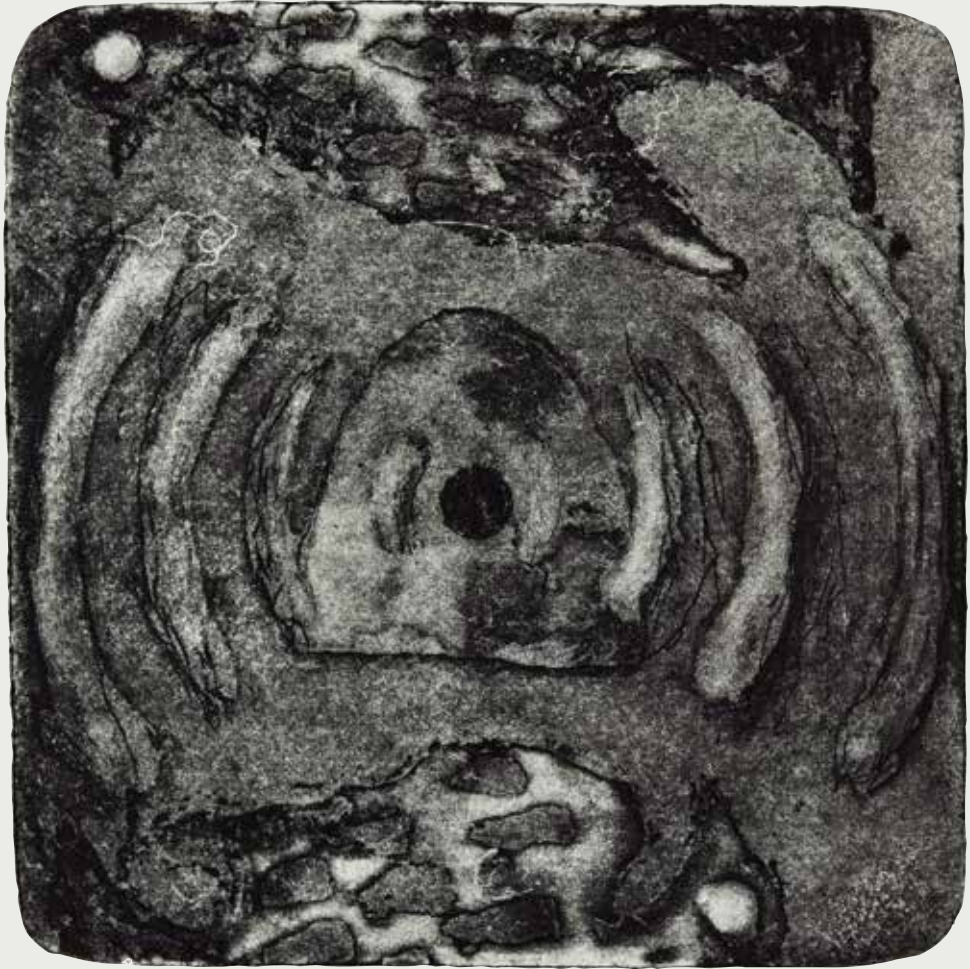
Île Thélème Ensemble is a multi-instrumental ensemble whose repertoire encompasses the entire history of world music with an emphasis on performing practices of recent years and an increased interest in unfairly underestimated, forgotten and almost lost music. The ensemble has repeatedly participated in the Diaghilev Festival and gives concerts on a regular basis. Its soloists played together with such musicians as Teodor Currentzis, Vladimir Spivakov, Natalia Gutman, Alexander Rudin, Valentin Uryupin, Nikolai Lugansky, Eliso Virsaladze, Anatoly Levin, Polina Osetinskaya, Elena Revich, Nikita Boriso-Glebsky, Haik Kazazyan and many others.

Alexey Retinsky

See his biography on p. 27.

Svetlana Tegin is a designer and costume designer, Creative Director and the founder of the TEGIN Fashion House, a member of the Russia Designers Association and the Moscow Union of Artists, costume designer in theatre and film, participant in international fashion weeks and exhibitions.

В буклете представлена серия графических работ одного из ведущих молодых российских художников Владимира Чернышева «Камень»: офорты в технике «открытое травление, лавис, акватинта, сухая игла» созданы в 2020 году.

Художник поясняет замысел: «Я давно планировал сделать работу о схематичном изображении странной звуковой системы. Эта система включает в себя источник звука и звуковые волны, не столько теряющиеся в окружающей среде, сколько сами напоминающие автономный ландшафт. Притом источник остается до конца неопределенным. Вся эта схема напоминает ощущение от услышанного звука из ниоткуда, который существует на фоне, не привлекающем к себе внимания. Изображение создавалось путем наложения оттисков с четырех медных пластин одного размера в разной последовательности и комбинациях. Помимо использования известного набора техник работы с медью, каждая пластина стиралась и затравливалась многократно. В итоге на каждой из них остались следы от нескольких рисунков, созданных на разных этапах».

Владимир Чернышев чередует студийные практики с созданием ленд-арт-произведений. Основное внимание уделяет работе с исчезающим культурным ландшафтом, создавая site-specific-инсталляции, не имеющие финальных версий и изменяющиеся под воздействием окружающей среды. Принимал участие в Европейской биеннале современного искусства «Манифеста» и Московской международной биеннале молодого искусства, входил в лонг- и шорт-листы российских премий в области современного искусства. В 2017 году получил грант музея «Гараж», в 2021-м стал финалистом в номинации «Молодой художник. Проект года» премии Кандинского. Живет и работает в Нижнем Новгороде. Сотрудничает с Artwin Gallery (Москва) и студией «Тихая» (Нижний Новгород). ■

The 2023 Diaghilev+ Festival's booklet is illustrated with a graphic series by one of the leading young Russian artists Vladimir Chernyshev *Stone* — etchings in the technic 'deep bite, spit bite, aquatint, drypoint' were created in 2020.

The artist explains his idea: 'I've been planning to make a work about a schematic representation of a sound system for a long time. This system includes a sound source and sound waves, not so much lost in the environment as they themselves create an autonomous landscape. At the same time the source remains completely undefined. The whole scheme resembles the sensation of hearing noise from nowhere, which exists in a background you almost never pay attention to. The image was created by overlaying imprints from four copper plates of the same size in different sequences and combinations. In addition to the well-known set of copperworking techniques such as deep bite, spit bite, aquatint, drypoint, each plate was erased and etched repeatedly. As a result, each one bears the marks of several drawings created at different stages.'

Vladimir Chernyshev alternates studio practices with the creation of land art works. The artist's graphic and pictorial works, objects and installations are united by a complex process of constructing a sense of nature. The dramaturgy of the projects is built on the contrast between the natural and the human, both in the holistic artistic images and in the materials used in their creation. His countryside projects include paintings and installations. For studio works Chernyshev makes special objects from boards, and in graphics he uses his signature technique of scraping on copy paper. Vladimir Chernyshev participated in Manifesta, the European Biennial of Contemporary Art, and the Moscow International Biennale for Young Art, he was included in long and short lists of Russian awards in the field of contemporary art. In 2017 Chernyshev won a grant from the Garage Museum (Moscow), and in 2021 he was a finalist in the category 'Young Artist. Project of the Year' of the Kandinsky Prize. Lives and works in Nizhny Novgorod, Russia. Represented by the Artwin Gallery (Moscow) and the Tikhaya Studio (Nizhny Novgorod). ■

дягилевский
фестиваль
diaghilev
festival

Художественный руководитель: Теодор Курентзис

Дирекция Дягилевского фестиваля

Директор: Анна Касимова

Продюсер: Ольга Дерюгина

Технические координаторы: Юрий Чернов, Арсений Юдин

Координатор мероприятий: Елена Завершинская

Менеджеры: Оксана Морозова, Наталия Атаманова, Антонина Лукьянова,

Юлия Сереброва, Ирина Головкова

PR, работа со СМИ: Оксана Генк

Маркетинг, реклама: Иван Нечаев

SMM: Павел Катаев

Дягилевский фонд поддержки культурных инициатив

Директор: Ангелина Макиенко

Редактор буклета: Ольга Комок

Дизайн, верстка, подготовка к печати: Евгения Мрачковская

Авторы текстов: Владимир Дудин, Ольга Комок, Богдан Королёк

Перевод: Софья Абашева

Корректор: Андрей Бауман

Леттеринг: Валерий Голыженков

Печать: типография «Астер», Пермь, Усольская ул., 15

Artistic Director: Teodor Currentzis

The Diaghilev Festival management

Director: Anna Kasimova

Producer: Olga Deryugina

Technical Coordinators: Yuri Chernov, Arseniy Yudin

Events Manager: Elena Zavershinskaya

Managers: Oksana Morozova, Natalya Atamanova, Antonina Lukyanova,
Yulia Serebrova, Irina Golovkova

PR, media communications: Oksana Gekk

Marketing, advertising: Ivan Nechaev

SMM: Pavel Kataev

Diaghilev Foundation for Support of Cultural Initiatives

Director: Angelina Makienko

Executive editor: Olga Komok

Design, layout, preparation for printing: Evgeniya Mrachkovskaya

Writers: Vladimir Dudin, Olga Komok, Bogdan Korolyok

Translation: Sofia Abasheva

Proofreader: Andrey Bauman

Lettering: Valery Golyzhenkov

Printed by Aster Printing House, 15 Usolskaya Street, Perm, Russia

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПРОЕКТ ДЯГИЛЕВСКОГО ФОНДА ПОДДЕРЖКИ КУЛЬТУРНЫХ ИНИЦИАТИВ

Фестиваль выражает признательность за поддержку губернатору Пермского края,
а также благодарит ПАО Сбербанк и членов Попечительского совета Дягилевского фонда

при
благотворительной
поддержке

ПРИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ
СЕРГЕЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
ЦИКАЛЮКА

генеральный
билетный партнер

технологический
партнер

при поддержке

официальный
автомобиль

партнер

медиапартнеры

КОРТРОС®

СОЗДАЁМ НАСТОЯЩЕЕ

МОСКВА ● ПЕРМЬ ● ЕКАТЕРИНБУРГ

