

LEXUS KAK MY3A

ВДОХНОВЛЯЕТ НА НОВЫЕ СВЕРШЕНИЯ

ПЕРМСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ

ПРИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПАО СБЕРБАНК

MaxMara ул. Советская, 51

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ

ПАРТНЕР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Пакет 6 в 1 «ЗАСМОТРИСЬ»

выгода более 40%

Пакет 6 в 1:

- интернет
- TB
- приставка

+ AMEDIATEKA

Ожлайн-кинопеатры по видии «Засвотрию» 2» для жовых абочентов тарифного плена «Засвотрию» 500» при покупяю «Муники Про бойс» в рассрому на 30 ммс. от вации «Засвотрию» Сорда 80 руб, на 36 ммс» с 01,04 2021 до 30,06 2021. Выгода болие 40% по срамению с абочениюй и патой при приобретении указаниих устаторуют товоров отдетьно не в осставе тарифного плена, без учета сикры по выдили. Указанная скорость 500 Мбити: максимальная, фактическая зависит от искользуемого протовога обмена, даневыми, характеристик забоченноская линии, условия оказания уступ по такуменую плену, услованных в Описания уступ «Доступ в Интернет Домли», иможет быть ниве. Подклочения при яки, возможности. Детали на фотть и им.

ПОДКЛЮЧИТЕ СЕЙЧАС 8 800 333 7000 domru.ru

партнеры:

медиапартнеры:

партнеры фестивального клуба:

Dario

Доказанная польза!

Друзья!

Сегодня у нас — премьерный показ нового продукта.

Новинки Кондитерской фабрики «ПЕРМСКАЯ»! ТМ «Честный состав» — качественные традиционные сладости для тех, кто заботится о своём здоровье и здоровье своих близких.

Представляем Вашему вниманию:

✓ Трюфель классический. Тёмный шоколад

Состав: сахар; какао-порошок; какао масло; какао тёртое; масло кокосовое.

✓ Трюфель классический. Молочный шоколад

Состав: сахар; молоко сухое цельное; какао масло; какао-порошок; масло кокосовое; сыворотка молочная сухая; натуральный ароматизатор «Ваниль».

✓ Вафли «Сливочные», «Шоколадные», «Клубничные»

Насыщенный вкус и аромат в хрустящем вафельном корпусе. Сделаны на кокосовом масле и по всем правилам: ГОСТ, без пальмового масла и трансжиров.

Философия нашего бренда

- → мы верим в то, что любовь к себе и своим близким самое светлое чувство, и стремимся сделать эту любовь ещё ярче и вкуснее;
- → мы искренне хотим, чтобы наши сладости несли счастье и отличное настроение в каждый дом.

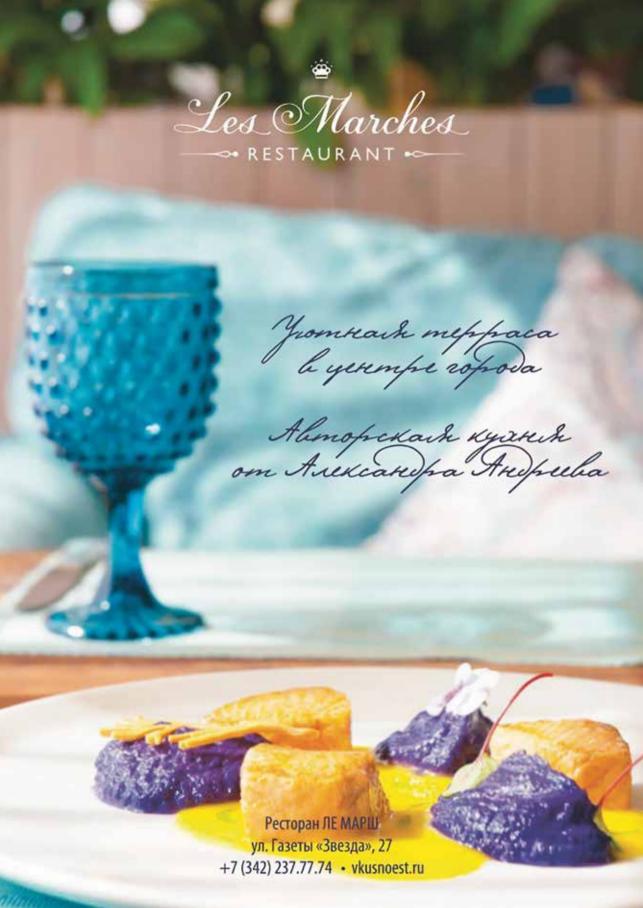

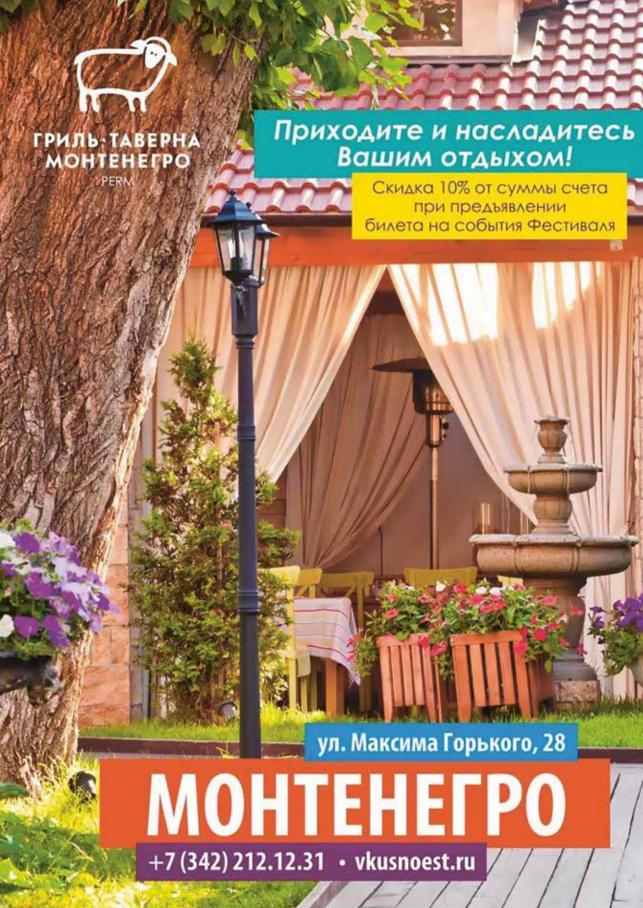

г. Пермь, ул. Советская 65а (342)20-797-20 www.vinorio.ru

11:00 - 23:00

ТЕАТР
НАЧИНАЕТСЯ
С ВЕШАЛКИ,
А ВКУСНЫЙ
УЖИН —
С «СЕМЬИ»

Гарни-отель «Сибирия»

ул. Петропавловская, 29 +7 (342) 210-88-22 garni@hotelsibiria.ru

hotelsibiria.ru

В ОСНОВАНИИ БУДУЩЕГО

WWW.METAFRAXGROUP.COM

дягилевский фестиваль diaghilev festival

министерство культуры пермского края

департамент культуры и молодежной политики администрации города перми

при благотворительной поддержке пао сбербанк

дорогие друзья!

Добро пожаловать в Пермский край, на XIV Международный Дягилевский фестиваль!

В этом году фестиваль возвращается в прежнем формате. Это значит, что Пермь на несколько дней вновь станет центром мирового искусства.

Не случайно именно Пермский край — родина Дягилевского фестиваля. В Перми прошло детство Сергея Дягилева, здесь находится единственный в мире Дом-музей его имени. Жемчужина театральной Перми — Оперный театр — был построен благодаря поддержке семьи Дягилевых.

Сегодня Пермский край занимает особое место на культурной карте России. На пермской земле проходят яркие культурные события и премьеры, наш регион становится местом притяжения талантливых людей, искренне влюбленных в искусство.

Дягилевский фестиваль на протяжении многих лет остается одним из самых долгожданных и заметных событий в культурной жизни не только Пермского края, но и всей России. То, что ставится на площадках фестиваля, часто попадает в высшую музыкальную лигу и становится современной классикой.

В этом году нас вновь ждет удивительная и уникальная атмосфера Дягилевского фестиваля. Будет представлена насыщенная программа с мировыми и российскими премьерами, события пройдут на нескольких площадках.

Уверен, что и фестиваль, и наш замечательный Пермский край надолго запомнятся участникам и гостям этого события. Желаю всем незабываемых эмоций и впечатлений!

dear friends,

Welcome to Perm Region, to the 14th International Diaghilev Festival!

This year the festival comes back as in its usual format. This means that Perm will again become the center of world art for a few days.

It is no coincidence that Perm Region is the birthplace of the Diaghilev Festival. Sergei Diaghilev himself spent his childhood in Perm, and here we have the only house museum named after him. The pearl of the theatrical Perm, the Opera and Ballet Theatre, was built thanks to the support of the Diaghilev family.

Today Perm Region occupies a special place on the cultural map of Russia. Bright cultural events and premieres take place on Perm land; our region is a place of attraction for talented people who are sincerely in love with art.

The Diaghilev Festival for many years remains one of the most anticipated and significant events in the cultural life of not only Perm Region but all of Russia. Stagings made specially for the festival often get into the major league of music and become modern classics.

This year, once again, the amazing and unique atmosphere of the Diaghilev Festival is waiting for us. World and Russian premieres will be presented in the programme, the events will be held at several venues.

I am sure that both the festival and our wonderful Perm Region will be remembered for a long time by the participants and guests of this event. I wish you all unforgettable emotions and impressions!

ДМИТРИЙ МАХОНИН, губернатор

ПЕРМСКОГО КРАЯ

DMITRY MAKHONIN,

GOVERNOR
OF THE PERM
REGION

сергей дягилев

был тем человеком, который открыл занавес искусства будущего. Он показал такие перспективы, о которых люди не могли даже помыслить. В своей жизни и в своей деятельности он всегда был на несколько шагов впереди.

Дягилевский фестиваль следует этому кредо. Мы должны смотреть далеко вперед, чтобы увидеть свет будущего. Во все века мы задаемся одними и теми же вопросами: о смысле существования, смерти, любви. Будущее зависит от того, сможем ли мы взглянуть на вещи иначе, — от нашей внутренней эволюции. Когда мы отказываемся от привычного, забываем то, что знаем, — тогда мы идем вперед.

Искусство дает нам свободу изменить угол зрения. Оно дает нам шанс переосмыслить себя и мир, испытать это невыразимое чувство открытия нового. И мы хотим поделиться им с каждым, кто хочет меняться.

Искусство не для людей, которые уверены, а для людей, которые спрашивают. Не для тех, кто знает, а для тех, кто думает. Думает, потому что не знает.

Дягилевский фестиваль, как прежде, объединяет тех, кто задает вопросы и ищет иной способ существования.

Было очень сложно без вас эти два года. Я счастлив снова быть дома. Приветствую вас и с большим трепетом жду нашей встречи.

Фестиваль — это не организация, это мы с вами. Поздравляю с возвращением!

sergei diaghilev

raised the curtain on the future of art. He showed people the prospects they couldn't have fathomed. In his life, just like in his professional activity, he was always a few steps ahead.

The International Diaghilev Festival follows his credo. We should look far ahead in order to see the light of the future. We keep questioning ourselves over the same things at all times: the meaning of our existence, death, love. The future depends on whether or not we can view the world from a different angle; it depends on our inner evolution. When we give up our habits, when we forget what we know — that's when we move forward.

Art gives us the freedom to change our point of view. It gives us a chance to redefine ourselves and the world around us, to experience the ineffable sensation of discovery. And we want to share it with anyone willing to change.

Art is not for those who are sure. It is for those who ask questions. Not for the ones who know, but for the ones who think — who think because they don't know.

As before, the Diaghilev Festival unites all those asking questions and looking for a new form of existence.

The two years without you have been very tough. I'm happy to be home again. I salute you, and I'm filled with excitement waiting for the moment we meet.

The festival is not an organization, it is you and us. Welcome back!

ТЕОДОР КУРЕНТЗИС,

художественный руководитель международного дягилевского фестиваля

TEODOR CURRENTZIS,

ARTISTIC DIRECTOR
OF THE INTERNATIONAL
DIAGHILEV FESTIVAL

10.06._{4T}

10.06. THU

14:00

пермская художественная галерея

столпы русского авангарда. три точки зрения. николай ватагин. георгий литичевский. вячеслав колейчук открытие выставки

20:00

солисты:

12+

16+

* открытие фестиваля концерт оркестра и хора musicaeterna

агнешка адамчак (сопрано) андрей немзер (контратенор) дирижер: теодор курентзис

рихард штраус

double helix

«смерть и просветление», ор. 24

леонид десятников

«зима священная 1949 года»

21:30, 22:00, 22:30

16+

ы завод шпагина / д1

российская премьера

dance company nanine linning перформанс

концепция, режиссура,

хореография: нанин линнинг

объекты, костюмы, видео: барт хесс

музыка: джон доуленд,

якоб тер велдхёйс, мишель янсен и др.

ıvı y .

2 p. m.

16+

perm state art gallery cornerstones of russian avante-garde. three points of view. nikolay vatagin. georgiy litichevskiy.

viacheslav koleichuk opening of exhibition

8 p. m.

12+

soldatov culture palace

 opening of the festival concert of musicaeterna orchestra and choir soloists:

agnieszka adamczak (soprano) andrey nemzer (countertenor) conductor: teodor currentzis

richard strauss

tod und verklärung (death and transfiguration), op. 24

leonid desyatnikov

the rite of winter 1949

09.30 pm, 10 pm, 10.30 pm 16+

* russian premiere

double helix dance company nanine linning

performance

concept, regie, choreographie: nanine linning

objects, costumes, video: bart hess

music: john downland,

jacob ter veldhuis, michiel jansen e.a

23

ПРОГРАММА

PROGRAMME

11.06. nt

11.00. NT

□ пермскаяхудожественная галерея

03:30

византийская утреня концерт хора musicaeterna byzantina

19:00 6+

.....

концерт йоонаса ахонена (фортепиано)

сальваторе шаррино

ноктюрн № 2

ребекка сондерс

* российская премьера to an utterance — study

бернхард гандер

* российская премьера «питер паркер»

людвиг ван бетховен

«33 вариации на вальс диабелли», ор. 120

21:30, 22:00, 22:30

завод шпагина / д1

ф российская премьера double helix dance company nanine linning

перформанс

22:00 16+

завод шпагина / цех № 5
 концерт петра главатских
 «человек-барабан»

в программе сочинения петра главатских, григория смирнова, алексея сюмака, яниса ксенакиса, маттиаса шмитта **11.06.** FRI

03.30 a. m.

concert of musicaeterna byzantina

18+

16+

7 p. m.

18+

perm philharmonic

organ concert hall joonas ahonen, piano. recital

salvatore sciarrino

notturno nr 2

rebecca saunders

★ russian premiereto an utterance — study

bernhard gander

russian premierepeter parker

ludwig van beethoven

diabelli variations, op. 120

09.30 pm, 10 pm, 10.30 pm 16+

 russian premiere double helix dance company nanine linning

performance

10 p. m.

16+

shpagin plant / hall no. 5 concert of petr glavatskikh "the drum man"

the programme includes works by petr glavatskikh, grigory smirnov, alexey sioumak, iannis xenakis, matthias schmitt

12.06. CE

12.06. SAT

03:30 18+

 пермская художественная галерея

концерт солистов оркестра musicaeterna

исполнители: мириам пранди алексей жилин

в программе сюиты для виолончели соло иоганна себастьяна баха

19:00, 19:30, 20:00

завод шпагина / д1

фоссийская премьера double helix
 dance company nanine linning

21:30 16+

 ⊕ ДОМ ДЯГИЛЕВА
 ріапо-gala
 исполнители:
 антон батагов,
 вадим холоденко,
 йоонас ахонен

антониос кутрупис

перформанс

23:59 18+

э завод шпагина / литера а lux aeterna концерт хоров musicaeterna и musicaeterna byzantina дирижеры: теодор курентзис

03.30 a. m. 18+

perm state
art gallery
concert of soloists
of musicaeterna orchestra
performed by
miriam prandi
alexey zhilin

the programme includes cello suites by johann sebastian bach

7 pm, 07.30 pm, 8 pm

16+

shpagin plant / d1
 russian premiere
 double helix
 dance company nanine linning

09.30 p. m.

performance

16+

16+

the house of diaghilev piano-gala performed by anton batagov, vadym kholodenko, joonas ahonen

11<u>.</u>59 p. m.

18+

shpagin plant / litera a lux aeterna concert of musicaeterna choir and musicaeterna byzantina conductors: teodor currentzis antonios koutroupis

25

ΠΡΟΓΡΔΜΜΔ

PROGRAMME

13.06. _{BC}

13.06. SUN

18:00

дворец культуры им. солдатова концерт вадима холоденко (фортепиано)

фредерик ржевский

«когда мы едины, мы непобедимы»

людвиг ван бетховен

вариации на русскую тему

19:00, 19:30, 20:00 16+

завод шпагина / д1

российская премьера double helix

dance company nanine linning перформанс

16+ 21:00

завод шпагина / цех № 5

мировая премьера антон батагов

ОПТИЧЕСКИЙ ОБМАН

песни на стихи александра пушкина и даниила хармса

вокал: александр коренков

скрипка, электроника: ася соршнева бас-гитара, электроника:

сергей калачев «grebstel» барабаны: владимир жарко рояль, электроника, голос:

антон батагов

musicaeterna

18+ 23:00

завод шпагина / литера а церемония памяти пауля целана камерный концерт солистов

в программе сочинения невского, ретинского, курентзиса, мустукиса, раннева, тартаниса и филановского

6 p. m. soldatov culture palace

vadym kholodenko, piano.

frederic rzewski

the people united will never be defeated!

ludwig van beethoven

variations on a russian theme

7 pm, 07.30 pm, 8 pm

shpagin plant / d1

russian premiere double helix

dance company nanine linning performance

9 p. m.

shpagin plant / hall no. 5

world premiere anton batagov

OPTICAL ILLUSION

songs to the poetry of alexander pushkin and daniil kharms

vocals: alexander korenkov violin, electronics: asya sorshneva bass guitar, electronics: sergey kalachev "grebstel"

drums: vladimir zharko piano, electronics, voice:

anton batagov

11 p. m.

18+

16+

16+

shpagin plant / litera a memorial ceremony for paul celan chamber concert of soloists of musicaeterna

the programme includes works by newski, retinsky, currentzis, moustoukis, rannev, tartanis, filanovsky

14.06. _{ПН}

14.06. MON

19:00

завод шпагина / литера а plorate et gaudete концерт хора parma voices дирижер: евгений воробьев

7 p. m.

6+

shpagin plant / litera a plorate et gaudete concert of parma voices choir conductor: evgeny vorobyov

15.06. BT

15.06. TUE

03:30

18+

пермская художественная галерея псалмы

03.30 a. m.

perm state art gallery psalms

23:00

18+

10 p. m. 18+

shpagin plant / litera a mvsteria chamber concert of soloists

of musicaeterna orchestra soloist: sophia burgos (soprano) conductor: teodor currentzis

завод шпагина / литера а мистерия

камерный концерт солистов оркестра musicaeterna

солистка: софия бургос (сопрано) дирижер: теодор курентзис

16.06, CP

16.06. WED

16+

завод шпагина / д1

российская премьера superposition

ryoji ikeda studio аудиовизуальный перформанс концепция, постановка, музыка: рёдзи икеда

shpagin plant / d1

russian premiere superposition

ryoji ikeda studio

audiovisual performance concept, direction and music:

rvoii ikeda

23:00 18+

завод шпагина / цех № 5 zero point

электроакустический перформанс композитор, live-electronic,

духовые, концепт: алексей ретинский

видеоинсталляция: noir films танец: лилия бурдинская хоровое пение: musicaeterna 4

18+

11 p. m. shpagin plant / hall no. 5 zero point electroacoustic performance composer, live electronic, brass, concept: alexev retinsky

video installation: noir films dance: liliya burdinskaya choral singing: musicaeterna 4 27 ΠΡΟΓΡΔΜΜΔ

PROGRAMME

17.06. **4T**

19:00 12+

органный зал пермской филармонии леонид десятников. авторский вечер

алексей гориболь (фортепиано) тарас присяжнюк (тенор) солисты оркестра musicaeterna

в программе сочинения леонида десятникова

22:00 16+

завод шпагина / д1

российская премьера superposition ryoji ikeda studio аудиовизуальный перформанс

17.06. THU

7 p. m.

12+

perm philharmonic organ concert hall leonid desyatnikov. author's evening

alexei goribol (piano) taras prysiazhniuk (tenor) soloists of musicaeterna orchestra

the programme includes works by leonid desyatnikov

10 p. m.

16+

shpagin plant / d1 russian premiere superposition ryoji ikeda studio audiovisual performance

18.06. nt

18.06. FRI

03:30

18+

пермская художественная галерея

концерт хора parma voices дирижер: евгений воробьев

perm state art gallery

03.30 a. m.

concert of parma voices choir conductor: evgeny vorobyov

18:00

6+

органный зал пермской филармонии

камерный концерт солистов оркестра musicaeterna

исполнители: мириам пранди, алексей жилин, евгений румянцев, раббани алдангор

в программе сюиты для виолончели соло иоганна себастьяна баха

6 p. m.

6+

perm philharmonic
organ concert hall
chamber concert of soloists
of musicaeterna orchestra
performed by
miriam prandi
alexey zhilin
evgeny rumyantsev

the programme includes cello suites by johann sebastian bach

rabbani aldangor

21:00

16+

- пермский академический театр-театр
- * российская премьера
 диптих
 «пропавшая дверь /
 потерянная комната»
 танцевальный перформанс
 компании peeping tom
 концепция и постановка:
 габриэла карризо и франк шартье

9 p. m.

16+

perm academic theatre-theatre

russian premiere

diptych:
the missing door
and the lost room
peeping tom
dance performance
concept and direction:
gabriela carrizo and franck chartier

23:00

18+

частная филармония
 «триумф»

fuzz (and the lost time) камерная музыка

андреаса мустукиса

солисты оркестра musicaeterna

11 p. m.

18+

private philharmonia triumph

fuzz (and the lost time) chamber music

of andreas moustoukis

soloists of musicaeterna orchestra

29 ΠΡΟΓΡΔΜΜΔ **PROGRAMME**

19.06. CE

19.06. SAT

03:30 18+

пермская художественная галерея концерт хора parma voices дирижер: евгений воробьев

19:00

пермский академический театр-театр

российская премьера **ДИПТИХ** «пропавшая дверь / потерянная комната» танцевальный перформанс компании peeping tom

22:00 18+

завод шпагина / цех № 5 николай попов. // diffusio.extensio аудиовизуальный перформанс композитор: николай попов режиссер: юрий квятковский художник по свету: сергей васильев куратор: максим шостакович исполнители: ансамбль «комонь» струнный квартет vacuum quartet дмитрий власик (ударные) сергей чирков (аккордеон) игнат красиков (кларнет)

марина рубинштейн (флейта)

perm state art gallery

03.30 a. m.

concert of parma voices choir conductor: evgeny vorobyov

7 p. m.

16+

18+

perm academic theatre-theatre

russian premiere diptvch: the missing door and the lost room peeping tom dance performance

10 p. m. 18+

shpagin plant / hall no. 5 nikolay popov. // diffusio.extensio audiovisual performance composer: nikolay popov director: yuri kviatkovsky lighting designer: sergei vasiliev curator: maxim shostakovich performed by

kómon ensemble vacuum guartet dmitry vlasik (percussion) sergey chirkov (accordion) ignat krasikov (clarinet) marina rubinstein (flute)

20.06. BC

20.06. SUN

19:00

12+

18+

- * закрытие фестиваля концерт оркестра musicaeterna дирижер: теодор курентзис

вольфганг амадей моцарт симфония № 40 соль минор, kv 550

«масонская траурная музыка» до минор, kv 477

симфония № 41 до мажор, kv 551 («юпитер»)

22:00

исполнители: утро (россия) puce mary (дания) schwefelgelb (германия)

7 p. m.

12+

- soldatov culture palace
- * closing of the festival concert of musicaeterna orchestra

conductor: teodor currentzis

wolfgang amadeus mozart symphony no. 40 in g minor, kv 550

maurerische trauermusik (masonic funeral music) in c minor, kv 477

symphony no. 41 in c major, kv 551 (jupiter symphony)

10 p. m.

18+

performed by utro (russia) puce mary (denmark) schwefelgelb (germany)

ПЛОЩАДКИ

Дворец культуры им. Солдатова

Комсомольский пр., 79

Завод Шпагина

Советская, 1а

Дом Дягилева

Сибирская, 33

Пермский академический

Театр-Театр

Ленина, 53

Органный зал

Пермской филармонии

Ленина, 51б

Пермская художественная галерея

Комсомольский пр., 4

Частная филармония «Триумф»

Ленина, 44

VENUES

Soldatov Culture Palace

Komsomolsky Prospect, 79

Shpagin Plant

Sovetskaya Street, 1a

The House of Diaghilev

Sibirskaya Street, 33

Perm Academic

Theatre-Theatre

Lenin Street, 53

Perm Philharmonic Organ Concert Hall

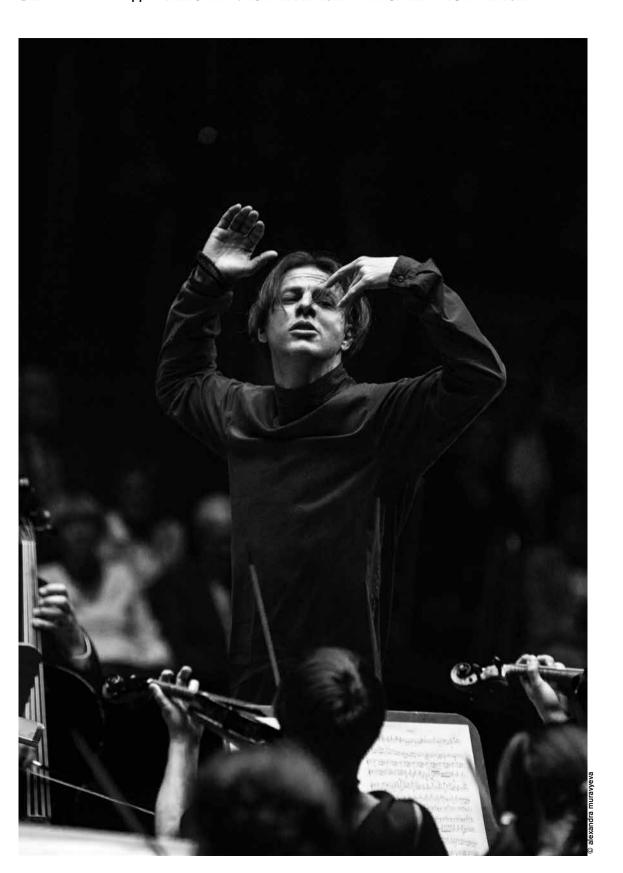
Lenin Street, 51b

Perm State Art Gallery

Komsomolsky Prospect, 4

Private Philharmonia Triumph

Lenin Street, 44

ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

OPENING OF THE FESTIVAL

⋆ открытие фестиваля

КОНЦЕРТ ОРКЕСТРА И ХОРА MUSICAETERNA

солисты:

агнешка адамчак (сопрано) андрей немзер (контратенор)

дирижер: теодор курентзис

рихард штраус

«смерть и просветление», ор. 24

леонид десятников

«зима священная 1949 года»

soldatov culture palace

★ opening of the festival

CONCERT OF MUSICAETERNA ORCHESTRA AND CHOIR

soloists:

agnieszka adamczak (soprano) andrey nemzer (countertenor)

conductor: teodor currentzis

richard strauss

tod und verklärung (death and transfiguration), op. 24

leonid desyatnikov

the rite of winter 1949

АННА ФЕФЕЛОВА ANNA FEFELOVA

Неугасающая слава Рихарда **Штрауса** в концертных залах уверенно покоится как минимум на пяти из десяти его симфонических поэм, созданных между 1886 и 1915 годами. Ему принадлежат, возможно, самые известные 90 секунд европейской музыки после Бетховена — первые аккорды «Так говорил Заратустра». Но свой голос, свободный от воли Листа и Вагнера, он обрел еще за десять лет до того. создав первый цикл из трех поэм («Макбет», «Дон Жуан», «Смерть и просветление»), и далее на протяжении шести десятилетий творческого пути этот голос менял интонации, тембры, но оставался узнаваемым и важным для каждого из новых поколений слушателей.

Все его симфонические поэмы имеют названия и программу разной степени детализации, но следует помнить, что Штраус, как и Малер, стремился оставить эту программу внутри произведения, а не предварять ей восприятие публики. Поэтическая идея нужна была ему, чтобы преодолеть границы сонатной формы, оставшейся в наследство от великих предшественников. «Я раздумываю над легитимным творческим методом создания новой формы для каждой новой идеи». В 1905 году он писал Ромену Роллану: «Для меня поэтическая программа не больше, чем основа формы и источник чисто музыкального развития моих чувств — а вовсе не музыкальное описание конкретных событий жизни».

Однако для своего Opus 24, симфонической поэмы «Смерть и просветление», 24-летний композитор, не имевший личного опыта того, что ему хотелось передать в музыке, зафиксировал в словах подробный «сюжет»

Richard Strauss's

undving fame in concert halls incontestably rests upon at least five of his ten symphonic poems created between 1886 and 1915. We owe to him probably the most famous 90 seconds of European music after Beethoven — the first chords of Also sprach Zarathustra (Thus Spoke Zarathustra). However, he had found his own voice, free from Liszt and Wagner's authority, ten years earlier when composing his first cycle of three tone poems (Macbeth, Don Juan and Tod und Verklärung (Death and Transfiguration)). During subsequent six decades of creative work, that voice constantly changed in intonation and timbre, but still it has remained recognizable and significant for every new generation of listeners.

Each of his tone poems has its own title and program detailed to various extent, but we have to remember that Strauss as well as Mahler tended to leave this program within the composition rather than to predetermine the audience's perception with its help. He needed the poetic idea to surmount the limits of the sonata form — the legacy of his great predecessors. "I am thinking over a legitimate method of creating a new form for every new idea." In 1905. he wrote to Romain Rolland: "For me, the poetic program is no more than the basis for the form and the source of the purely musical development of my feelings — but never a musical description of any specific life events."

However, for his Opus 24, the tone poem *Tod und Verklärung*, the 24-year-old composer, who had no experience of what he wanted to convey in his music, worded a detailed "plot" of the poem. The artist, lying on his deathbed, recalls his past and re-experiences an unsatisfied yearning

произведения. Художник, лежащий на смертном одре, вспоминает свое прошлое и заново переживает неудовлетворенное стремление к идеалу. После смерти, избавляющей от мук, его душа возносится туда, где этот идеал наконец достижим.

Штраус вновь подчинил сонатную форму своему замыслу, сочиняя «свою лучшую и самую зрелую работу», как он описывал поэму в письме к издателю. Одновременно с ней он работал над либретто для своей первой оперы, и эта симфоническая поэма оказалась на острие хрупкого баланса между музыкальной драмой и «чистой» музыкой. Начинающему драматургу удалось передать музыкальными средствами настроения, мысли, образы и даже события, а отсутствие сценического воплощения позволило непрерывно перемещать внимание слушателя между прошлым и настоящим героя.

Идея спасения через страдание, конечно, не могла не резонировать с любимой оперой Штрауса «Тристан и Изольда» Вагнера, и недаром чуткие критики услышали в «Смерти и просветлении» оперные амбиции композитора. Она завершила цикл симфонических поэм, ставший прологом к новому, оперному этапу творчества Штрауса.

Спустя 60 лет, в совершенно иных реалиях, которые невозможно было и представить на премьере в баховском Айзенахе, Штраус вернулся к своему Ориз 24. В 1948 году в одной из «Четырех последних песен», «Іт Abendrot» на стихи Йозефа фон Эйхендорфа, на словах «Ist dies etwa der Tod?» 84-летний композитор цитирует тему из «Смерти и просветления». О том, насколько точно его юношеское предвидение, ему предстояло узнать уже скоро.

for the ideal. Delivered by the Death from his sufferings, his soul ascends to where this ideal is finally attainable.

Once again, Strauss subdued the sonata form to his design and composed "his best and most mature work" as he described the poem in a letter to his publisher. At the same time he was working on the libretto for his first opera, and this tone poem turned out to be balancing on the edge between musical drama and "pure" music. The beginner dramatist succeeded in conveying his moods, ideas, images and events through musical means, and the absence of scenic realization allowed to continuously shift his audience's attention between the past and present of the protagonist.

And of course, the idea of salvation through suffering could not but resonate with Strauss's favorite opera *Tristan und Isolde (Tristan and Isolde)* by Wagner; it is no wonder that shrewd critics spotted the composer's opera ambitions in *Tod und Verklärung*. It concluded the cycle of tone poems that became the prologue to a new, opera period in Strauss's creative work.

60 years later, under completely different circumstances, which had been unimaginable at the première in Bach's Eisenach, Strauss returned to his Opus 24. In 1948, in one of his Vier letzte Lieder (Four Last Songs), "Im Abendrot" ("At Sunset") inspired by the poem by Joseph von Eichendorff, in the line "Ist dies etwa der Tod?" ("Is this Death?") the 84-year-old composer quoted the theme from Tod und Verklärung. Very soon he was to find out how accurate his youth prophecy had been.

ЛЕОНИД ДЕСЯТНИКОВ

LEONID DESYATNIKOV

что я хотел выразить в «зиме священной»

what i wanted to express in the rite of winter

«Stories for Boys and Girls», книга для чтения на английском языке для 5-го класса семилетней и средней школы (3-й год обучения), Москва, 1949

Эту ветхую книжечку я нашел то ли в подвале, то ли на чердаке подмосковной дачи в середине 1990-х годов. Тогда я ещё не знал, что такого рода помоечно-археологические изыскания — непременное условие концептуалистской игры. Я показывал свою находку друзьям, и А. С. сказала: «Почему бы тебе не положить это на музыку?»

То был первый импульс.

«Всякое искусство зиждется на интеллектуальных предпосылках и всегда на ложных интеллектуальных предпосылках» (Л. Я. Гинзбург). Если это так (а это действительно так! — как говорил т. Ленин), то предпосылки могут быть заведомо ложными.

Притворимся, что мы понимаем слово «предпосылки» слишком буквально — как, скажем, «правила игры». Установим «неправильные» правила.

"Stories for Boys and Girls", an English reading book for 5th grade students of the seven-year secondary school (the 3rd year of studying English), Moscow, 1949

I found this shabby little book either in the basement or in the attic in a dacha near Moscow in the mid-1990s. I did not know then that for the conceptualist game such kind of garbage archeology is an essential condition. I showed my find to my friends and A. S. said, "Why don't you set it to music?"

That was the first impulse.

"All art rests on intellectual premises and they are always misleading intellectual premises." (Lidiya Ginzburg)

If it is true — and it really is, as comrade Lenin used to say — so the premises may be deliberately misleading.

Let us pretend that we understand the word "premises" as, let us say, "game rules". Let us establish the irregular rules. Вообразим, что ничтожная проза и беспомощные стихи написаны не 70 лет назад, но пришли к нам из глубокой древности. Время облагородило, освятило их.

Примитивный basic soviet English становится мертвой сакральной латынью.

Смутно подразумевается, что это перевод с не менее мертвого basic soviet Russian, который, в свою очередь, неведом автору музыки.

Личность композитора также шизофренически расслаивается. С одной стороны, он, условно говоря, — Гендель, благоговейно толкующий священный текст. Расстояние от композитора до текста столь велико, что наш Гендель время от времени ошибается; впрочем, ошибки эти не очень заметны, он ведь профессионал.

«Гендель», как матрешка, помещается внутри «меня», для которого эта вещь является очень личной, исповедальной. Фанфары, марши, жизнеутверждающая моторика и лирика «колхозного приволья», пионерские песни и пляски, а также Чайковский, Малер, Стравинский, псевдои квазицитаты из американской минималистической музыки, чей лучезарный идиотизм обнаруживает парадоксальное сродство с вышеупомянутым «советским срезом» — всё это часть моего слухового опыта, моей, прошу прощения, судьбы.

Let us imagine that the paltry prose and helpless poems were not written 70 years ago, but came to us from deep antiquity. Time has ennobled them, sanctified them.

The primitive "basic Soviet English" turns into a sacred dead Latin.

It is vaguely implied that this is a translation from the equally dead "basic Soviet Russian", which, in its turn, is unknown to the author of the music.

The composer's personality is also schizophrenically stratified. On the one hand, he is let's say a Handel (for the sake of the discussion), reverently interpreting the sacred text. The distance from the composer to the text is so great that our Handel occasionally makes mistakes; however, these errors are not very easy to spot, for he is a professional.

"Handel," like a matryoshka doll, fits inside "me", for whom this piece is very personal and confessional. Fanfares, marches, the life-affirming motorics and lyrics of "kolkhoz freedom", young pioneer songs and dances, as well as Tchaikovsky, Mahler, Stravinsky, pseudo- and quasicitations from American minimalist music, whose radiant idiocy reveals a paradox affinity with the aforementioned "Soviet cut": all this is part of my listening experience, my — pardon my saying so — destiny.

В редакции 2006 года симфония состоит из шести частей.

Текст 1-й (**Prologue**) содержит цитату из пушкинского «Моцарта и Сальери», а также распеваемое на все лады название сочинения.

Главная тема 2-й (Moscow is our Capital) слегка напоминает главную же тему «Праздничной увертюры» Шостаковича; общий характер музыки, как и у Шостаковича, патологически жизнерадостный.

3-я часть (Moscow is full of Wonderful Things),

более пространная, чем предыдущая, также посвящена Москве. Текст представляет собой каталог чудес советской столицы, общее настроение — молитвенно-благоговейное (часть открывается хором а cappella).

Заключительный раздел перед кодой — основательное, довольно-таки иллюстративное описание московского метро. Автор(ы) затрудняе/ются не только оправдать, но даже объяснить неожиданное появление начальной темы из «Весны священной» Стравинского в кульминационный момент.

4-я часть

(From Chaikovsky's Childhood) повествует об одном из главных героев советской культурной мифологии, и использованный здесь текст репрезентирует эту мифологию в наиболее, так сказать, очищенном виде. Музыка, конечно, очень напоминает Чайковского, но прямое (во всяком случае, сознательное) цитирование здесь отсутствует.

The 2006 version of the symphony consists of six movements.

Text 1 (**Prologue**) contains a quote from Pushkin's *Mozart* and *Salieri*, as well as the title of the work chanted in every key.

The main theme of the 2nd movement (Moscow is our Capital) is slightly reminiscent of the main theme of Shostakovich's Festive Overture; the general character of the part and Shostakovich's work alike is pathologically gleeful.

Lengthier than the previous one, the 3rd movement (Moscow is full of Wonderful Things) is also devoted to Moscow. The text is a catalog of the Soviet capital wonders, and the general mood is devout and reverent (the movement opens with an a cappella chorus).

The final section before the outro is a thorough, rather illustrative description of the Moscow Metro. The author(s) find(s) it difficult not only to justify, but even to explain the sudden appearance of the opening theme from Stravinsky's Le Sacre du printemps (The Rite of Spring) in the climax.

The 4th movement (From Chaikovsky's Childhood) tells the story of one of the protagonists of Soviet cultural mythology; the text used here represents this mythology in its, so to speak, most purified form. The music, of course, is very reminiscent of Tchaikovsky, but there is no direct (at least conscious) quotation here.

Исключение составляет средний раздел, где цитируются почти дословно инструментовка и общие ритмические контуры популярной и к тому же несказанно прекрасной темы Петра Ильича.

5-я часть (Sport) кульминация «темы тоталитаризма» и катастрофическая (подобно тому, как на экране в рапиде рушится высотное московское здание) развязка, где в обратном порядке (от 5-й ко 2-й) проходят музыкальные темы предыдущих частей, а хор в том же порядке декламирует вопросы «на закрепление материала». В оригинале эти вопросы помещались в конце каждого текста, как это было принято в учебниках моего детства.

В 6-й части (**Three Wishes**), коротком сентиментальном финале «от автора» (Гендель и хор исчезают), на манер сиротской песни звучит соло сопрано и ограниченный состав оркестра — без меди (только валторны), ударных и контрабасов.

Если исходить только из текстов и этого краткого описания, можно сделать вывод, что «The Rite of Winter 1949» попросту перелагает на язык музыки идеи соц-арта. Однако, мне бы не хотелось, чтобы эта вещь воспринималась только как сатира на сталинский стиль. Полагаю, смысл этой музыки глубже, и словами его исчерпать невозможно.

The exception is the middle section, where the instrumentation and the general rhythmic contours of the popular and avlso unspeakably beautiful theme of Pyotr Tchaikovsky are quoted almost verbatim.

The 5th movement (Sport) is the culmination of the "totalitarian theme" and the disastrous (just like on the screen when a high-speed camera captures the collapse of a Moscow high-rise) climax, in which the musical themes of the previous movements run in reverse order (from the 5th movement to the second one), and the chorus recites the questions in order to "reinforce what you have learned" in the same manner. These questions used to be placed at the end of each text; that was customary for the textbooks of my childhood.

In the 6th movement (Three Wishes), a brief sentimental finale "from the author" (the Handel and the chorus disappear), there is a soprano solo in the manner of an orphan's song and a limited orchestra — no brass instruments (only French horns), drums and double-basses.

Based only on the lyrics and this short description, we can conclude that *The Rite of Winter 1949* simply translates the ideas of social art into music. However, I do not want this piece to be perceived only as a satire on the Stalinist style. I think the meaning of this music is deeper than that, and it is impossible to cover it with words.

Симфония посвящается моей матери.

The symphony is dedicated to my mother.

Польская певица Агнешка Адамчак обладает изысканно окрашенным лирическим сопрано. Среди ее последних выступлений дебют в партии Донны Эльвиры («Дон Жуан» Моцарта) в Овьедо. Мими («Богема» Пуччини) в Магдебурге, Фьордилиджи («Так поступают все женщины» Моцарта) в Краковской опере и Opera Nova в Быдгоще: Донна Анна в новой постановке «Дон Жуана», Адина в «Любовном напитке» Доницетти, Янек в «Енуфе» Яначека в Большом театре Познани, Эдвига в «Робинзоне Крузо» Оффенбаха в Щецине, Донна Эльвира в Памплоне, Наяда в «Ариадне на Наксосе» Штрауса в Цюрихском оперном театре, Ганна в «Страшном дворе» Монюшко в Гданьске и Лондоне, а также Мими в Гданьске.

Среди других ярких выступлений — Мюзетта в «Богеме» в Театре Филармонико в Вероне, Николетта в «Любви к трем апельсинам» Прокофьева в Большом театре Женевы, Мюзетта на гастролях Глайндборнского фестиваля и арии Моцарта на фестивале в Экс-ан-Провансе.

Агнешка Адамчак училась вокалу в Музыкальной академии им. И. Я. Падеревского в Познани, заканчивала обучение в Римской оперной студии под руководством Ренаты Скотто. Будучи участницей Международной оперной студии в Цюрихе, не раз выступала на сцене Цюрихского оперного театра. Участвовала в мастер-классах под руководством Терезы Жилис-Гара и Франсиско Арайсы.

Вместе с пианистом Грэмом Джонсоном записала «Восемь польских песен» Пуленка на лейбле Hyperion.

Polish singer Agnieszka Adamczak is a proud owner of an exquisitely colored lyric soprano. Her recent performances include her debut as Donna Elvira (in Mozart's Don Giovanni) in Oviedo, Mimi (in Puccini's La bohème) in Magdeburg, Fiordiligi (in Mozart's Così fan tutte) at the Krakow Opera and Opera Nova in Bydgoszcz; Donna Anna in a new production of Don Giovanni. Adina in Donizetti's L'elisir d'amore. Janek in Janáček's Jenůfa at the Grand Theatre in Poznan, Edwig in Offenbach's Robinson Crusoé in Szczecin. Donna Elvira in Pamplona, Naiad in Strauss's Ariadne auf Naxos at the Opernhaus Zürich. Hanna in Moniuszko's The Haunted Manor in Gdansk and London, and Mimi in Gdansk.

Other notable performances of the singer include Musetta in *La bohème* at the Teatro Philharmonico in Verona, Nicoletta in Prokofiev's *The Love for Three Oranges* at the Grand Théâtre in Geneva, Musetta on tour of the Glyndebourne Festival and arias by Mozart at the Aix-en-Provence Festival.

Agnieszka Adamczak studied singing at the Paderewski Music Academy in Poznan, completed her studies at the Rome Opera Studio, class of Renata Scotto. Being a member of the International Opera Studio in Zurich, she performed on the stage of the Opernhaus Zürich on numerous occasions. She took part in master classes led by Teresa Zylis-Gara and Francisco Araiza.

Together with the pianist Graham Johnson, she recorded Poulenc's Huit Chansons polonaises (Eight Polish Songs) for Hyperion.

С самого начала карьеры контратенор Андрей Немзер получил известность благодаря уникальной силе, гибкости и диапазону своего голоса. Лауреат Operalia (2014) и победитель конкурса оперных певцов Метрополитен-опера (2012), он дебютировал на сцене Метрополитен-опера в «Женщине без тени» Рихарда Штрауса, а позднее исполнил партию Князя Орловского в «Летучей мыши» Иоганна Штрауса.

Начав свою музыкальную карьеру как лирико-драматический тенор, певец дебютировал на сцене театра Геликон-Опера в роли Альвы в российской премьере оперы «Лулу» Берга. Позже исполнял эту партию на оперных фестивалях в Испании и Китае.

Андрей Немзер поет главные партии в операх Генделя, а также старинных и современных композиторов на известных мировых сценах, в числе которых фестиваль Сполето (США), Оперный театр Виктория (Канада), Летний фестиваль Оперного театра Питтсбурга (США), Большой театр Беларуси, фестиваль Бель-Иль (Франция).

Кроме того, певец сотрудничал с Питтсбургским симфоническим оркестром, Большим симфоническим оркестром им. П. И. Чайковского п/у Владимира Федосеева и другими российскими и зарубежными коллективами.

Москвич по рождению, Андрей Немзер учился в Московском хоровом училище им. А. В. Свешникова. В 2012-м окончил аспирантуру Университета Дюкейн в Питтсбурге (США).

С 2018 года параллельно с сольной карьерой выступает как артист и солист хора musicAeterna. Помимо живых концертов, голос артиста можно услышать в фильмах «Ленинград» (реж. Игорь Вишневецкий), «Царь» и «Дирижер» (реж. Павел Лунгин).

From the very beginning of his career, countertenor **Andrey Nemzer** became famous for the unique strength, flexibility, and range of his voice. Laureate of the Operalia Competition (2014) and the winner of the Metropolitan Opera Singing Competition (2012), he made his debut at the Metropolitan Opera in Richard Strauss's *Die Frau ohne Schatten*, and later performed Prince Orlovsky in Johann Strauss's *Die Fledermaus*.

Having started his musical career as a lyric and dramatic tenor, Andrey made his debut on the stage of the Helikon-Opera Theatre as Alva in the Russian premiere of Berg's *Lulu*. Afterwards he performed this part at opera festivals in Spain and China.

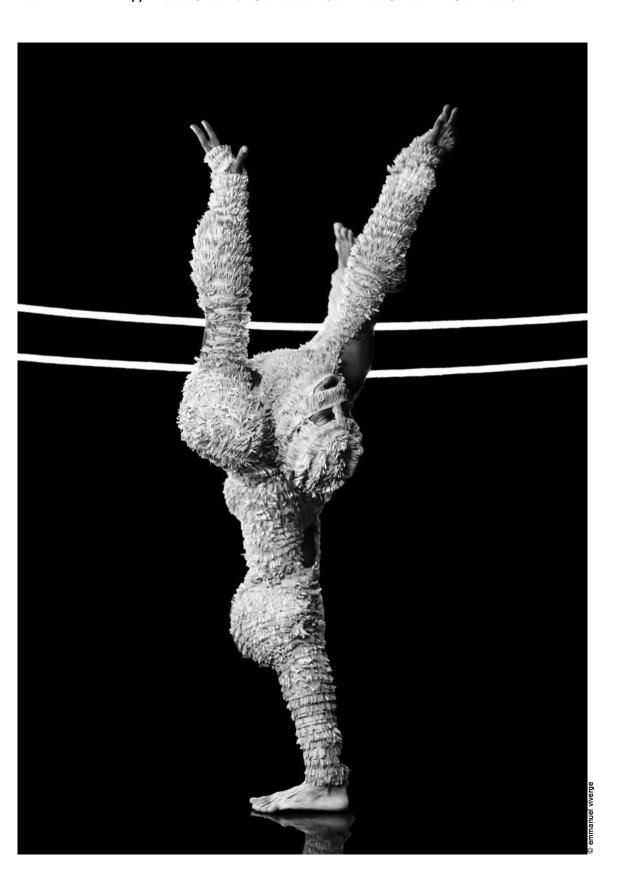
Andrey Nemzer performs the main parts in Handel's operas, as well as in operas by ancient and modern composers on the renowned international stages, such as the Spoleto Festival (USA), Victoria Opera House (Canada), Summer Festival of the Pittsburgh Opera House (USA), Bolshoi Theater of Belarus, Belle-Ile festival (France).

In addition, the singer collaborated with the Pittsburgh Symphony Orchestra, the Tchaikovsky Bolshoi Symphony Orchestra under the direction of Vladimir Fedoseev and other Russian and foreign music ensembles.

Andrey Nemzer was born in Moscow and studied at the Moscow Sveshnikov Choir School. In 2012, he completed his postgraduate studies at the Duquesne University in Pittsburgh (USA).

Since 2018, Andrey has been performing as a soloist at the musicAeterna Choir, balancing it with his solo career.

In addition to live concerts, the voice of the singer can be heard in such films as Leningrad (directed by Igor Vishnevetsky), Tsar and The Conductor (directed by Pavel Lungin).

10.06 21:30. 22:00. 22:30 11.06 21:30, 22:00. 22:30 12.06 19:00, 19:30, 20:00 13.06 19:00, 19:30, 20:00

- завод шпагина / д1
- российская премьера

DOUBLE HELIX

dance company nanine linning перформанс

премьера:

8 ноября 2019 года, германия

концепция, режиссура, хореография: нанин линнинг объекты, костюмы, видео: барт хесс музыка: джон доуленд, якоб тер велдхёйс, мишель янсен и др.

советник по художественному решению: пегги олислегерс философ: яппе грунендейк ассистент на репетициях: константин кейхель ассистент по сценографии: пол бурбом технический директор:

танец:

мартин вукович

наоми камихигаши, лу табар, томас матийс вальсхот, константин кейхель, александр челидзе, евгений ганеев, евгений сергеев, юлиана анфимова, владимир кирьянов, елена попова, екатерина пасынкова, валерий борисов, анастасия смирнова, зоя миронова, арина сухова, анастасия кузовлева, мария польща,

DOUBLE HELIX ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ФОНДОМ ЗЕМЛИ БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ

DOUBLE HELIX IS SUPPORTED BY THE BADEN-WÜRTTEMBERG-STIFTUNG

продюсер:

ксения зайцева

dance company nanine linning менеджмент проекта:

томас гуджи

命 shpagin plant / d1

russian premiere

DOUBLE HELIX

dance company nanine linning *berformance*

premiere:

november 8, 2019, germany

concept, regie, choreographie: nanine linning objects, costumes, video: bart hess music: john downland, jacob ter veldhuis, michiel jansen e.a

artistic advice:

peggy olislaegers

philosopher: jappe groenendijk

rehearsal assistence: konstantin kevkhel scenographic assistence:

paul boereboom technical direction:

martin vukovic

dance:

naomi kamihigashi, lou thabart, thomas matthijs walschot, konstantin keykhel, aleksandr chelidze, evgeny ganeev, evgeny sergeev, juliana anfimova, vladimir kirianov, elena popova, ekaterina pasynkova, valery borisov. anastasia smirnova, zoia mironova, arina sukhova, anastasia kuzovleva, maria polshcha, ksenia zaitseva

producer:

dance company nanine linning project management: thomas guggi

НАНИН ЛИННИНГ, 2018

NANINE LINNING, 2018

ЕСЛИ искусственный интеллект сможет взломать код и ответить на вопрос «Что значит быть человеком?», то что будет означать «я», что будет делать меня мной? Если мы сможем изменять свою ДНК, то что станет в будущем с аутентичностью личности и в чем она будет проявляться? Если исчезнет чувство «я», то чем в будущем станут художники? Современным этапом эволюции движет стремление к совершенству. Начиная с оптимизированных изображений, которыми потчуют нас социальные сети и СМИ, и заканчивая технологическими достижениями, позволяющими оптимизировать себя; сегодня уже нельзя быть просто человеком, просто стареющим органическим существом. Все хотят дожить до старости, никто не хочет быть старым.

"If artificial intelligence can crack the code what it means to be human. what does "I" mean in the future, what makes me, me? If we can alter our DNA, what will authenticity mean and how will authenticity be expressed in the future? What will it mean to be an artist in the future if the feeling of "me" disappears? The search for perfection is what is driving this development in evolution. From the optimized imagery (social) media is presenting us, to the technological advancements we can use to optimize ourselves; being just human, being just an organic creature growing old is no longer accepted. Everyone wants to become old, no one wants to be old."

"The autonomous body; what is that and does it still exist in the future? The moment technology enters the body; who controls the data inside us? Big companies like Facebook?

Тело как самостоятельная единица: что это такое и будет ли оно существовать в будущем? Когда в тело вмешиваются технологии — кто контролирует информацию внутри нас? Большие корпорации, такие как Facebook? Правительства? Механики? Врачи? Кто несет ответственность за результаты поведения нового вида Homo deus? Ученые переносят концепцию Декарта, сказавшего «я мыслю, следовательно, я существую», на следующий уровень: тело больше не рассматривается как данность, достаточная для существования, сегодня тело — это то, что нужно оптимизировать, чтобы достичь вечной жизни.

Что произойдет, если мы начнем рассматривать тело как машину; если мы отделим разум от тела? Не приведет ли в долгосрочной перспективе идея о превосходстве разума над телом к самоуничтожению человечества? Что произойдет с представлением о том, что наше тело — это дикий неуправляемый организм с тысячелетним мозгом рептилии, связанный с нашими предками, хранящий огромный архив физических ощущений, осознаний, эмоций, инстинктов? И действительно ли мы хотим свести нашу сущность к базам данных? Неужели мы просто набор алгоритмов? Такое радикальное видение нашего будущего и настоятельная потребность в ответах с позиции этики и философии составляют основу Double Helix («Двойной спирали»).

Governments? Mechanics or doctors? Who carries responsibility for the results or behaviors of this "homo deus" species? Scientist are continuing the theory of Descartes who said "je pense, donc je suis" ("I think, therefore I am") to a next level: the body is no longer seen as a given and enough to exist, but a body as something we need to optimize for eternal survival."

"What happens if we start to see the body as a machine; if we separate mind and body? Is the idea of the mind being superior over the body setting humanity on a path of selfdestruction in the long run? What happens with our notion that our bodies are a wild and uncontrollable organism, carrying a thousands year old reptile brain, connected with our ancestors, filled with a huge archive of physical sensations, awareness, emotions, instincts? And do we really want to narrow ourselves down to databases? Are we simply just a collection of algorithms? This radical vision of our future, and its urgent demand for answers from an ethical and philosophical point of view form the base of Double Helix."

Нанин Линнинг и Барт

жесс продолжают успешное сотрудничество, разрабатывая новые инсталляции-гибриды или физические скульптуры — варианты эволюции нашего вида. Они работают с философскими вопросами, которые звучат всё громче по мере того, как ученые в поисках вечной жизни расширяют границы возможностей для самооптимизации и соединяют искусственную жизнь с нашим органическим наследием.

Авторы Double Helix уже не первый раз успешно работают вместе: по приглашению Нанин Линнинг дизайнер и видеохудожник Барт Хесс сотрудничал с ней в двух постановках. На этот раз Линнинг идет еще дальше и вместо полнометражного танцевального спектакля создает гораздо более открытый, экспериментальный формат — концепцию, которая сочетает в себе черты музейной выставки, театральной постановки и перформанса.

В центре внимания Double Helix влияние биотехнологий на человеческое тело и общество. Проект изучает взаимодействие человека и машины, технологии и философии и сочетает в себе визуальное искусство, видео и перформанс с использованием интерактивных элементов. В результате проект с 20 танцовщиками в четырех комнатах становится для зрителей не просто часовым управляемым туром, но индивидуальным воплощением идеи Gesamtkunstwerk.

Нидерландский хореограф Нанин Линнинг сознательно сворачивает с проторенной театральной дорожки. Она выходит за рамки цеховой принадлежности и работает в междисциплинарной сфере, сочетая танец и оперу, концерты и инсталляции. Соединяя дизайн,

Nanine Linning and Bart

Hess continue their successful collaboration in developing new hybrid installations or physical sculptures as proposals for evolution of our species. They create around the philosophical questions which are getting louder and louder as scientist push the envelop of the possibilities for self optimization and blending artificial life with our organic heritage in search for eternal life.

The two artists behind *Double Helix* have collaborated very successfully several times: Nanine Linning asked designer & video artist Bart Hess to collaborate with her for two stage productions. This time Linning wanted to go a step further and created, instead of a full-length dance piece, a much more open, experimental format: a concept which combines a museum exhibition experience with a theatrical and performative experience.

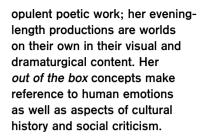
Double Helix is dedicated to the effects of biotechnological developments in our society and within our bodies. The exploration at the interface between man and machine, technology and philosophy, this project, with 20 dancers divided over 4 rooms combines visual art, video and performance using interactive elements for the audience to experience an one-hour guided tour as an individual Gesamtkunstwerk.

Dutch choreographer Nanine
Linning consciously leaves
the beaten theatrical track. Moving
beyond divisions and working across
disciplines, combining dance and
opera, concerts and installations.
Crossing fields of design, video,
visual arts and music, her productions
are characterized by an explosive
movement language and an equally
vivid imagery. Linning designs

видео, изобразительное искусство и музыку, она создает спектакли, которым свойственны взрывной язык движений и настолько же яркие образы. Линнинг создает насыщенные поэтические произведения; по своему визуальному и драматургическому содержанию ее полнометражные постановки — это самостоятельные миры. Ее нестандартные концепции касаются как человеческих эмоций, так и аспектов истории культуры и социальной критики.

Линнинг получила премию Филипа Морриса (2003), Swan в номинации «Лучшая танцевальная постановка» за «Бэкона» (2006) и была дважды номинирована на немецкую премию «Фауст» за «Голос за кадром» (2012) и Zero (, 2013). Ее «Реквием» (2015) для Государственного театра Берна получил Швейцарскую театральную премию. Немецкий театральный журнал Die Deutsche Bühne назвал ее в числе четырех самых впечатляющих хореографов 2017 года. Журнал tanz упомянул ее в категории «Хореограф 2017 года». В 2019 году она была названа Почетной артисткой Парктеатра в Эйндховене.

По окончании учебы Линнинг основала собственную труппу «Танцевальная компания Нанин Линнинг». С 2001 по 2006 год она была хореографом-резидентом Роттердамского балета Скапино. С 2009 по 2012 год — художественным руководителем и главным хореографом в театре Оснабрюк. Спектакль «Мадам Баттерфлай» Пуччини в 2010 году стал ее дебютом в качестве оперного режиссера. «Реквием», монументальная постановка с участием более 90 танцовщиков, музыкантов и певцов, на музыку «Реквиема» Габриеля Форе, была показана в нескольких оперных театрах Германии и Нидерландов.

Linning received the Philip Morris Prize (2003), a Swan for Best Dance Production for Bacon (2006), and was nominated twice for the German 'Faust' Award (2012 and 2013) for Voice Over and Zero respectively. Her Requiem (2015) for Konzert Theater Bern, gained the Swiss Dance Award. Die Deutsche Bühne named her top 4 Impressive Choreographers of 2017. Magazine tanz mentioned her in the Category Choreographer of the Year 2017. In 2019, she was named Honorary Artist of Parktheater Eindhoven.

After graduating Linning founded her own ensemble, Dance Company Nanine Linning, From 2001 to 2006, she was appointed resident choreographer for Scapino Ballet. From 2009 to 2012, she was artistic director and chief choreographer at Theater Osnabrück. Puccini's Madama Butterfly was her debut as opera director in 2010. Requiem, a monumental production with more than 90 dancers, musicians and singers, set to Fauré's Requiem, was performed in several opera houses in Germany and the Netherlands.

From 2012 to 2018, she headed the newly established dance company of Theater und Orchester Heidelberg where she created 7 dance productions set

С 2012 по 2018 год Линнинг возглавляла танцевальную труппу «Театр и оркестр Гейдельберга», где на специально заказанную музыку она создала семь танцевальных постановок в сотрудничестве с Симфоническим оркестром и хором под управлением Мирги Гражините-Тила (2014). В июне 2014 года состоялась премьера второй ее оперной постановки — «Эхнатон» Филипа Гласса.

Для своей собственной труппы Линнинг создала и спродюсировала такие балеты, как «Бэкон» о художнике Фрэнсисе Бэконе, «Плачь, любовь» и, наконец, свою знаменитую танцевальную и видеопостановку «Бесконечная песнь тишины», в соавторстве с Ирис ван Херпен. В 2019-м она создала Double Helix, перформанс-инсталляцию в соавторстве с Бартом Хессом.

В 2019-м, к 100-летию Баухауса, Штутгартский балет заказал Линнинг постановку «Мятеж» для струнного оркестра и 16 танцовщиков. В том же сезоне Мюнхенский оперный фестиваль и Баварский государственный балет заказали ей новую постановку Duo для 19 танцовщиков и 9 музыкантов (композитор Ханс Абрахамсен, дирижер Георг Майрхофер, ассистент Саймона Рэттла).

Премьера «Орфея» Монтеверди, которую спродюсировала Nederlandse Reisopera, состоялась в 2020 году и получила признание критиков. Концепцию этой оперы вместе с Нанин Линнинг разработали Моник Вейджмейкерс и Лоннеке Гордейн (студия Drift). Они представили эту работу как современное воплощение идеи Gesamtkunstwerk, где сценическая режиссура, хореография и визуальное искусство равны и едины.

to newly commissioned music and in collaboration with the Symphonic Orchestra and Choir under the baton among others Mirga Grazinyte-Tyla (2014). In June 2014, Nanine premiered her second opera direction; Philip Glass's *Echnaton*.

Linning created and produced with her own company evening length productions such as *Bacon* about the painter Francis Bacon, *Cry Love* and *Endless Song of Silence*, her acclaimed dance and video production in collaboration with Iris van Herpen. In 2019, she created *Double Helix*, an installation based performance in collaboration with Bart Hess.

In 2019, Stuttgart Ballet commissioned Linning to create *Revolt* for string orchestra and 16 dancers, celebrating 100 year Bauhaus. In the same season, the Opernfestspiele München and Bavarian State Ballet commissioned her for a new production, *Duo* for 19 dancers and 9 musicians, with Danish composer Hans Abrahamsen, with Simon Rattle's assistant Georg Mayrhofer as conductor.

L'Orfeo from Monteverdi, produced by the Nederlandse Reisopera premiered to critical acclaim in 2020. Monique Wagemakers, Lonneke Gordijn (Studio Drift) and Nanine Linning developed the concept for this opera. They envisoned this opera as a contemporary Gesamtkunstwerk that fully integrates stage direction, choreography and visual art.

В октябре 2020 года состоялась премьера на шедевр композитора Орландо ди Лассо «Плач Святого Петра» с Нидерландским камерным хором. Спектакль продолжит гастроли весной 2022 года.

«Человеческий голос» Франсиса Пуленка ознаменовал дебют Линнинг в США, киноверсию которого заказал Бостонский балет. Осенью состоится премьера новой постановки для театра Билефельда «Анима обскура» на музыку «Немецкого реквиема» Брамса и нового сочинения Яниса Кириакидеса.

Барт Хесс учился в Академии

дизайна в Эйндховене. Обладатель

множества наград, Хесс с самого начала проявлял интерес к телу во взаимодействии с интерактивными технологиями, а также с натуральными и искусственными материалами. Среди его работ инсталляции, перформансы и видео-арт, также он занимается дизайном одежды и текстиля. Хесс регулярно осваивает неизведанные территории в работах, которые не поддаются традиционной искусствоведческой классификации. Пена, слизь, жидкий латекс и предметы повседневного обихода, которые были преобразованы неожиданным способом, — Хесс заигрывает с жутким и гротескным. Среди его клиентов — австралийская художницафантаст и боди-архитектор Люси МакРей, модный британский фотограф и документалист Ник Найт, нидерландская модельер Ирис ван Херпен и бельгийский модельер Вальтер ван Бейрендонк. Хесс наиболее известен своими работами с поп-иконой Леди Гагой и шок-

рокером Мэрилином Мэнсоном. Double Helix — третья совмест-

ная работа Барта Хесса с Нанин Линнинг, после Silver и Khôra.

Lagrime di San Pietro with the Netherlands Chamber Choir set to the masterwork of composer Orlando di Lasso premiered October 2020, and continues touring spring 2022.

La voix humaine from composer Francis Poulenc marked her debut in the United States through a film commission of Boston Ballet. Coming fall her Anima Obscura, a new evening length production for Theater Bielefeld set to Ein Deutsches Requiem from Brahms and a new composition by Yannis Kyriakides will premiere.

Bart Hess studied at the Design Academy Eindhoven. Early on, the multi-award winning Hess developed an interest in the body in interaction with interactive technologies as well as natural and artificial materials. His work includes installation, performance and video art as well as fashion and textile design. Hess regularly enters uncharted territory with works that can not be classified in any artistic drawer. Foam, mucus, liquid latex or everyday objects that have been transformed in an unusual way — Hess plays with the grotesque and macabre. His clients include Australian science fiction artist and body architect Lucy McRae, British fashion and documentary photographer Nick Knight, Dutch fashion designer Iris van Herpen and Belgian fashion designer Walter van Beirendonck. Hess is most prominent in his work for pop icon Lady Gaga and shock rocker Marylin Manson. After Silver and Khôra. Double Helix is Bart Hess' third collaboration with Nanine Linning.

double helix: за пределами человечества

double helix: beyond the boundaries of mankind

Мы входим в большое темное пространство. Слева и справа, на уровне глаз, из стен торчат восемь одинаковых говорящих голов. Подойдите ближе, и вы услышите, что они говорят о биохакинге и крионике. В двух дальних углах, будто не обращая на нас внимания, возятся два существа: гуманоиды, один лысый, другой с обвисшей кожей. Внимание привлекает большой подсвеченный аквариум в центре комнаты, заполненный жидкостью молочного цвета. Внутри загадочная обнаженная фигура — женщина? эмбрион? В мутной жидкости фигура кажется призрачной. Затем она придвигается к стенке аквариума и становится хорошо различимой. Она прижимает ладонь к стеклу и, пока пузырьки воздуха вылетают из ее рта, смотрит нам прямо в глаза.

Я нахожусь в Double Helix, временной исследовательской лаборатории в полупустынной промышленной зоне на юге Германии. Здесь исследуют будущего человека: но не сумасшедшие ученые, а хореограф Нанин Линнинг и дизайнер Барт Хесс, нидерландские художники, которых объединяет увлечение биотехнологиями и тысяча квадратных метров пустого производственного помещения, временно находящегося в их полном распоряжении. В четырех комнатах они создали фантастический мир и населили его гибридными существами. По нему могут одновременно бродить пятьдесят посетителей. Я не верил своим глазам.

We enter a large dark space. To our left and right, at eye level, eight identical talking heads protrude from the walls. Come closer, and you can hear them talking about bio-hacking and cryonics. In the two rear corners, seemingly oblivious to us, two creatures are scurrying around: humanoids, one bald and one with sagging skin. Eye catcher in the middle of the room is a large illuminated aquarium filled with a milky liquid. Inside is an enigmatic naked figure a woman? an unborn? The opaque liquid renders her shadowy. But then she moves towards us and becomes clearly visible. She presses her hand against the glass, and while air bubbles spiral upwards from her mouth she looks us straight in the eye.

I'm in Double Helix, a temporary research laboratory in a semideserted industrial area in southern Germany. Here research is taking place into the future of man: not by mad scientists, but by choreographer Nanine Linning and designer Bart Hess. two Dutch artists with a shared fascination for biotechnology and a thousand square metresempty industrial space temporarily at their disposal. They have created an alienating world, spread over four rooms and inhabited by hybrid beings. Fifty visitors at a time get the chance to roam around in it. I couldn't believe my eves.

ЯППЕ ГРУНЕНДЕЙК философ, писатель и драматург. Он сотрудничает с Амстердамской школой искусств. где возглавляет магистратуру «Образование в искусстве» и преподает философию искусства. Он также театральномузыкальный и танцевальный драматург.

JAPPE GROENENDIJK is a philosopher, writer and dramaturge. He is affiliated with the Amsterdam School of the Arts, where he heads the masters in Arts Education and teaches philosophy of art. He also works as a music-theatre and dance dramaturge.

На большом блюде лежат, как две ложечки, две девочки-подростка. Они подсоединены к загадочному аппарату, стоящему в неглубоком водоеме. Изо рта у них торчат прозрачные шланги, прикрепленные к механическим легким. Со зловещим скрежетом эти легкие качают воздух — вверх, вниз. Девочки лежат и дышат, беспомощные и уязвимые. Их глаза закрыты, как у новорожденных котят. Лежащая сзади слепо гладит другую по волосам.

Образы у Линнинг и Хесса выходят мощными и, к счастью, неоднозначными. Мы видим целый спектр гибридных личностей — от мутировавших людей и животных-роботов до «существ», лишь едва напоминающих человека. И мы понимаем, что различия между людьми, животными и машинами постепенно стираются. Еще в 1985 году биолог и философ Донна Харауэй в своем «Манифесте киборгов» призывала получать удовольствие от намеренного пересечения этих границ. Киберорганизм отчасти органический, отчасти искусственный — уникальное трансгрессивное существо. Любой, кто размышляет о статусе киборга, должен отказаться от ряда бинарных противоположностей, традиционно доминирующих в западном мышлении: человек/ машина, человек/животное, мужчина/женщина, природа/ культура, частное/общественное. Это удобные способы классификации мира, но они не соответствуют действительности.

In a large dish, two teenage girls lie like spoons. They're attached to a strange machine in a shallow pool of water. Transparent hoses sticking out of their mouths are attached to mechanical lungs that pump up and down with an ominous rattle. The girls lie there breathing, helpless and vulnerable. Their eyes are closed like newborn kittens. The girl at the back blindly strokes the hair of the one in front.

These are powerful images that Linning and Hess serve up, but luckily an unambiguous message can't directly be extracted. We see a whole spectrum of hybrid identities — ranging from mutated people and robot animals to 'things' with a mere hint of humanity. This makes us realise that the distinction between humans, animals and machines has gradually faded. As early as 1985 the biologist and philosopher Donna Haraway, in her Cyborg Manifesto, had already made a plea for the pleasure derived from deliberately confusing these boundaries. A cybernetic organism — part organic, part artificial — is a uniquely transgressive being. Anyone considering the figure of a cyborg is challenged to abandon a range of binary opposites that have traditionally dominated western thinking: man-machine, man-animal, man-woman, nature-culture, private-public. These are comfortable ways of classifying the world, but they don't do justice to the reality.

Identities, according to Haraway, are obviously 'contradictory, partial, and strategic.' There

Согласно Харауэй, идентичности очевидным образом «противоречивы, не завершены и стратегически важны». Не существует такой вещи, как естественный или подлинный человек. Поэтому киборг — это не персонаж футуристического фэнтези, мы все киборги. Наши тела давно слились с технологиями, с нашими искусственными бедренными суставами, кардиостимуляторами, силиконом в груди и ботоксом в губах. Наш образ жизни полностью опосредован технологиями, благодаря всем переносным устройствам на нашем теле, от смартфонов и умных часов до наушников и мониторов сердечного ритма. Пройдет совсем немного времени, прежде чем биотехнологические инновации сотрут различие между биологической и искусственной жизнью. Любой зритель Double Helix осознает, что пределы человечества стремительно расширяются.

Из тени на освещенное пространство выходят два танцовщика. Дутые силиконовые костюмы искажают их натренированные тела, создавая округлые выпуклости в неожиданных местах. Они исполняют судорожный синхронный танец, как клонированные в лаборатории чистопородные животные, впервые выпущенные на свободу. Через несколько минут они исчезают в тени, из которой только что вышли.

Они напоминают мне появляющиеся в интернете фотографии китайских мутировавших собакis no such thing as a natural or original human being. The cyborg is therefore no futuristic fantasy figure, we are the cyborg. Our bodies have long been fused with technology, with our artificial hips, pacemakers, silicone breasts and botox lips. Our way of being in the world is completely mediated by technology, thanks to all the wearables on our bodies, from smart phones and smart watches to earpods and heart rate monitors. It won't be too long before biotechnological innovations have erased the distinction between biological and artificial life. Anyone wandering around Double Helix will realise that the boundaries of mankind are rapidly being pushed back.

From the shadows two dancers step into an illuminated square. Bulging silicone suits distort their trained bodies, creating round bulges in unusual places. They perform a jerky synchronized dance, like thoroughbred, cloned laboratory animals set free for the first time. After a few minutes they disappear into the shadows from which they had just emerged.

They remind me of the pictures circulating on the internet of Chinese mutant bodybuilder dogs. Genetic modification has removed the myostatin gene from these animals, leading to rampant muscle growth. As I watch the bulky creatures in front of me, I think about another parallel between dance and biotechnology: both cherish the desire to stretch the boundaries of the body. Dancers

бодибилдеров. При помощи генной модификации этим животным удалили ген миостатина, что привело к безудержному мышечному росту. Наблюдая за массивными созданиями передо мной, я думаю еще об одной параллели между танцем и биотехнологиями: оба лелеют надежду расширить возможности тела. Танцовщики ежедневно занимаются в зале, чтобы преодолеть физические ограничения своего тела и бросить вызов гравитации. Современные ученые-биологи могут удалять генетические аномалии напрямую из ДНК или добавлять желаемые свойства. Обе дисциплины отказываются мириться с навязанными нам биологическими ограничениями и пытаются усовершенствовать человеческое тело. Можно сказать, что биоинженерия это продолжение танца другими средствами.

Желание клонировать тело тоже не чуждо танцевальному миру. Традиционно танцовщиков учили выходить за рамки своей индивидуальности и сливаться в одно коллективное тело. Представьте себе классический кордебалет — корпус идентичных тел: одного роста, в одинаковых пачках, с идеально синхронными движениями. Но если для многих танцевальных трупп идеальное тело — всё еще норма, Линнинг и Хесс, кажется, очарованы несовершенствами. Их мир населен отщепенцами и мутантами, сверхлюдьми со значительными дефектами. Они поглощены собой и почти не замечают нас, наблюдателей. Кажется, что ни один из них не наделен богатой внутренней эмоциональной жизнью. discipline their bodies daily in the studio, so as to transcend their physical limitations and defy gravity. Modern life scientists are able to directly remove genetic abnormalities from the DNA or add desired properties. Both disciplines refuse to settle for the biological limitations we've been given and try to perfect the human body. You could say that bioengineering is the continuation of dance by other means.

The desire to clone bodies is also not alien to the dance world. Traditionally, dancers have been trained to transcend their individuality and merge into a collective body. Think of the classical corps de ballet with its corpus of identical bodies: all the same height, in the same tutus, moving in perfect synchronicity. But while for many dance companies the perfect body is still often the norm, Linning and Hess seem to be fascinated by imperfections. Their world is populated by misfits and mutants. Übermenschen with serious flaws. They are selfabsorbed and barely notice us, the onlookers. None of them seems to be endowed with a rich inner emotional life.

That makes this lab seem like a warning. Yet *Double Helix* is neither utopia nor dystopia — it shows us no future perfect society or its downside. It is rather what Michel Foucault called a *heterotopia*: a heterogeneous space, or counter-site. It's a space in which different realities are 'simultaneously represented, contested, and inverted.' A space that is already present and yet remains strange, because we

Подобное ощущение заставляет задуматься, не является ли эта лаборатория предупреждением. Однако Double Helix ни утопия, ни антиутопия — перформанс не показывает нам будущее идеальное общество или его обратную сторону. Это скорее то, что Мишель Фуко называл гетеротопией: неоднородное пространство или контрпространство. Пространство, в котором разные реальности «одновременно и представлены, и опровергнуты, и перевернуты». Пространство, которое уже присутствует вокруг, но всё же остается чужим, потому что мы отказываемся его воспринимать. Место, которое играет с законами нашего воображения, которое проникает под кожу, открывая области удивления и критических размышлений.

Два танцовщика лежат, как движущиеся скульптуры, на черных плато, тесно переплетенные с механическими червеобразными существами. Еще одна женщина, кажется, сосуществует с горой ползающих «мидий», которые обволакивают ее тело, как вечернее платье. Она неподвижно лежит в этой шуршащей куче. На поверхности видны только голова и руки. Ее спина опасно изогнута, руки свисают назад, а глаза и рот широко открыты.

Double Helix разными способами заставляет нас перестать мыслить стереотипно. Это междисциплинарная лаборатория, выходящая за рамки танца, исследовательское пространство на стыке перформанса и выставки. Хотя центральное место занимают тела обученных танцовщиков,

refuse to perceive it. A place that plays with the order of the imagination, that crawls under the skin, opening up a space for astonishment and critical reflection.

Two dancers lie like moving sculptures on black plateaus, intimately intertwined with mechanical worm-like creatures. Another woman seems to live in co-existence with a mountain of crawling 'mussels' that envelop her body like a gala dress. She lies motionless in that rustling heap. Only her head and hands stick out. Her back is dangerously curved, her arms hang back and her eyes and mouth are wide open.

Double Helix challenges us in multiple ways to stop thinking in boxes. This is an interdisciplinary lab, beyond the boundaries of dance, a research space at the intersection of performance and exhibition. Although trained dancers' bodies occupy a central place, the project makes it clear that dance can be so much more than choreography.

Since the beginning of the twenty-first century, museums have increasingly been programming dance within their walls. And more and more choreographers are seeking answers outside conventional theatres with their hierarchical division between stage and audience. In *Double Helix*, the viewer is given the opportunity to wander freely through the space, so there

проект дает понять, что танец может быть чем-то большим, чем просто хореография.

С начала XXI века музеи всё чаще приглашают танец в свои стены. И всё больше хореографов ищут ответы на свои вопросы за пределами стандартных театральных залов с их иерархическим делением на сцену и публику. В Double Helix зритель волен свободно осваивать пространство, соответственно, у создателей меньше контроля над тем, куда направлен его взгляд, чем это было в традиционной театральной драматургии. Очевидно, эта свобода проявляется и в принципиально ином отношении публики: некоторые посетители совершенно не смущаются и держатся рядом с исполнителями или пытаются вызвать взаимодействие, другие же сохраняют критическую дистанцию.

Double Helix также носит *транс*дисциплинарный характер: проект выходит за рамки искусства и стремится к сотрудничеству с такими научными дисциплинами, как робототехника и биоэтика. У проекта есть, например, контекстная программа с учеными и философами. Она вписывается в более широкую концепцию, согласно которой традиционное разделение между «точными» и «творческими» дисциплинами стало более размытым. Сейчас мы находимся посреди четвертой промышленной революции, в ходе которой роботы и искусственный интеллект берут на себя всё больше человеческих функций. Биотехнологические инновации будут всё быстрее и радикальнее

is less control over your gaze than in conventional theatre dramaturgy. This also clearly evinces a different attitude: some visitors are totally unembarrassed and stick close to the performers or try to elicit interaction, others maintain their critical distance.

Double Helix is also transdisciplinary: the project goes beyond the boundaries of art and seeks collaborations with such scientific disciplines as robotics and bioethics. There is, for example, a contextual programme with scientists and philosophers. This also fits into a broader development in which the traditional separation between 'exact' and 'creative' disciplines has become more diffuse. We are now in the middle of the fourth industrial revolution in which robots and artificial intelligence are taking over countless human functions. Biotechnological innovations will increasingly and more radically blur the boundaries between biological and artificial life. Hybrid networks of scientists, philosophers and artists will be able to explore these wicked problems across the board, beyond the boundaries of professional disciplines.

We need this badly, as the consequences of biotechnology are too far-reaching to be left to biomedical scientists and big tech companies. Scientists still too often operate in a moral vacuum, driven solely by the 'will to knowledge'. Technology companies and the pharmaceutical industry regularly allow their shareholders' dividends to take precedence over the general interest. Once a new invention appears, it is impossible to undo the knowledge. As soon

стирать границы между биологической и искусственной жизнью. Создание гибридных групп из ученых, философов и художников поможет исследовать эти злосчастные проблемы с разных сторон, за пределами профессиональных дисциплин.

Нам это необходимо, поскольку последствия биотехнологий слишком масштабны, чтобы их можно было оставить на усмотрение только ученых-биомедиков и крупных технологических компаний. Ученые по-прежнему слишком часто действуют в моральном вакууме, движимые исключительно «волей к знаниям». Технологические компании и фармацевтическая индустрия регулярно позволяют дивидендам своих акционеров брать верх над общими интересами. Как только появляется новое изобретение, знание о нем уже невозможно отменить. Как только первые приложения появляются на рынке, они тут же начинают работать на нормализацию новой технологии: наша мораль меняется вместе с технологиями, которые мы используем.

Линнинг и Хесс погружают вас в физический опыт, который заставляет задуматься о последствиях этих изменений. Поскольку авторы подходят к этому вопросу скорее аффективно, чем когнитивно, их влияние во много раз сильнее. Вот почему я возлагаю надежды по политизации технологий на художников и дизайнеров. Именно они создают для нас мощное видение будущего, которое стимулирует общественные дискуссии. И эти дискуссии давно назрели, на кону будущее человечества.

as the first applications come on the market, they contribute to the normalization of this technology: our morality moves with the technology we use.

Linning and Hess immerse you in a physical experience that makes you think about the consequences of these changes. Because they approach this issue affectively rather than cognitively, their clout is many times greater. That is why I am pinning my hopes on artists and designers to politicize technology. It is artists in particular who allow us to experience powerful visions of the future that stimulate public debate. It is high time we had such debates, the future of mankind is at stake.

Нидерландская
версия этого
эссе появилась
в культурнокритическом журнале
rekto:verso

A Dutch version of this essay appeared in rekto:verso, a journal for culture and criticism.

пермская художественная галерея

ВИЗАНТИЙСКАЯ УТРЕНЯ концерт хора musicaeterna byzantina â perm state art gallery

BYZANTINE ORTHROS concert of musicaeterna byzantina

завод шпагина / литера а

LUX AETERNA

концерт хоров musicaeterna и musicaeterna byzantina

дирижеры: теодор курентзис антониос кутрупис shpagin plant / litera a

LUX AETERNA

concert of musicaeterna choir and musicaeterna byzantina

conductors: teodor currentzis antonios koutroupis

Xop musicAeterna

Художественный руководитель: Теодор Курентзис

Главный хормейстер: Виталий Полонский

«Исключительно слаженный», «удивительный ансамбль, практически не имеющий конкуренции» — так характеризуют хор musicAeterna российские и иностранные музыкальные критики.

Xop musicAeterna был создан Теодором Курентзисом в 2004 году в Новосибирске, с 2011 по 2019 год был частью труппы Пермского театра оперы и балета, художественным руководителем которого в этот период времени был Теодор. С сентября 2019 года начался новый этап в жизни musicAeterna — как независимого коллектива, финансируемого за счет средств спонсоров с творческой резиденцией в легендарном Доме Радио в Санкт-Петербурге, где по инициативе Теодора Курентзиса создан междисциплинарный культурно-образовательный центр, объединяющий творческие и образовательные программы, авторские экспериментальные и исследовательские проекты.

В репертуаре хора musicAeterna сочетаются произведения разных стилей и эпох. В программах звучат сочинения композиторов эпохи барокко, шедевры русской хоровой музыки XVIII—XX веков, а также оперный репертуар и произведения современных авторов, в том числе написанные специально для musicAeterna.

The musicAeterna Choir

Artistic Director: Teodor Currentzis

Principal Chorus Master: Vitaly Polonsky

The musicAeterna Choir is described by Russian and foreign critics as an "incredibly coordinated" ensemble which "is second to none."

The ensemble was founded in 2004 in Novosibirsk by conductor Teodor Currentzis, and from 2011 to 2019 it was part of the Perm Opera and Ballet Theatre, where Teodor was the artistic director at that time. In September 2019, musicAeterna embarked on a new phase of its development as a privately sponsored independent institution. The ensemble's creative residence is now located at the legendary Dom Radio in St. Petersburg. There, musicAeterna has created a multidisciplinary centre for culture and education, which hosts creative and educational programmes along with unique experimental and research projects encompassing multiple areas of modern art.

The repertoire of the musicAeterna Choir embraces different styles and historical periods. It includes works by Baroque era composers, masterpieces of Russian choral music of the 18th to 20th centuries, the operatic repertoire and contemporary music, including specifically commissioned pieces.

Хор регулярно сотрудничает с такими дирижерами, как Андрес Мустонен, Пол Хиллиер, Венсан Дюместр, Рафаэль Пишон, Андреа Маркон и др. В числе коллективов-партнеров хора — французский ансамбль Le Poème Harmonique и интернациональный Mahler Chamber Orchestra.

Xop musicAeterna принимал участие в постановках режиссера Питера Селларса «Королева индейцев» (2013) Пёрселла в Королевском театре Мадрида, «Милосердие Тита» (2017) и «Идоменей» (2019) Моцарта на Зальцбургском фестивале, Роберта Уилсона «Травиата» (2016), созданной в копродукции Пермским театром оперы и балета, Unlimited Performing Arts (Дания), Landestheater Linz (Австрия) и Les Théâtres de la Ville de Luxembourg (Люксембург), Ромео Кастеллуччи «Жанна на костре» (2018) Онеггера, поставленной в копродукции Пермским театром оперы и балета, Лионской национальной оперой (Франция), театром Ла Монне/ Де Мюнт (Бельгия) и Театром Базеля (Швейцария). Специально для хора musicAeterna были написаны оперы «Носферату» Курляндского (2014), Tristia Эрсана (2016), Cantos Сюмака (2016).

Вместе с Теодором Курентзисом хор musicAeterna регулярно гастролирует по Европе и миру, выступая на самых престижных площадках, таких как: Венский Концертхаус, Берлинская, Эльбская, Мюнхенская и Парижская филармонии, концертные залы в Кёльне, Мадриде, Фестшпильхаус Баден-Бадена и театр Ла Скала. В 2019 году география гастролей musicAeterna существенно расширилась: коллектив впервые выступил в Японии и США.

The choir frequently collaborates with such conductors as Andres Mustonen, Paul Hillier, Vincent Dumestre, Raphaël Pichon, Andrea Marcon and others.

MusicAeterna's partnering ensembles include Le Poème Harmonique (France) and the international Mahler Chamber Orchestra.

The musicAeterna Choir has participated in numerous opera productions: Peter Sellars's versions of Purcell's Indian Queen (Teatro Real, Madrid, 2013), Mozart's La clemenza di Tito (2017) and Idomeneo (Salzburg Festival, 2019): Verdi's La traviata (2016, directed by Robert Wilson and co-produced by Perm Opera, Unlimited Performing Arts (Denmark), Landestheater Linz (Austria) and Les Théâtres de la Ville de Luxembourg); Honegger's Jeanne au bûcher (2018, directed by Romeo Castellucci and co-produced by Perm Opera, Opéra National de Lyon (France), Theatre of La Monnaie/ De Munt (Belgium) and Theater Basel (Switzerland)). Several works have been specifically commissioned for the musicAeterna Choir: Dmitri Kourliandski's Nosferatu (2014), Philippe Hersant's Tristia (2016) and Alexey Sioumak's Cantos (2016).

Together with Teodor Currentzis, the musicAeterna Choir regularly tours Europe and the world with performances in numerous prestigious venues including Wiener Konzerthaus, Berliner Philharmoniker, Elbphilharmonie Hamburg, Münchner Philharmoniker, Philharmonie de Paris, Kölner Philharmonie, Auditorio Nacional de Música (Madrid), Baden-Baden Festspielhaus, and Teatro alla Scala (Milan). In 2019, the ensemble's touring geography was greatly expanded when the choir had its debut performances in the USA and Japan.

У musicAeterna и Теодора
Курентзиса подписан эксклюзивный контракт с одним из лейблов «большой тройки» музыкальной индустрии — Sony Classical.
Выпущенные ими 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.

В 2018-м хор musicAeterna стал лауреатом международной премии Opera Awards и российских премий Casta Diva и «Золотая Маска».

Teodor Currentzis and musicAeterna are exclusive Sony Classical artists. Their critically acclaimed recordings of works by Mozart, Mahler, Beethoven, Tchaikovsky, Rameau and Stravinsky have received prestigious music awards: ECHO Klassik, Edison Klassiek, Japanese Record Academy Award, and BBC Music Magazine's Opera Award.

In 2018, the musicAeterna Choir became the laureate of the international Opera Awards and also received the Russian Casta Diva and "Golden Mask" awards.

Xop musicAeterna byzantina

Художественный руководитель: Теодор Курентзис

Главный хормейстер: Антониос Кутрупис

Созданный по инициативе дирижера Теодора Курентзиса в 2018 году как часть «семейства» musicAeterna, новый коллектив призван открыть богатство музыкальной культуры Византии, в том числе древнегреческих церковных песнопений. Хор выступает под руководством тенора Антониоса Кутруписа — выпускника вокального факультета Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, почетного правого певчего Кафедрального собора Св. Георгия в Венеции.

The musicAeterna byzantina Choir

Artistic Director: Teodor Currentzis

Principal Chorus Master: Antonios Koutroupis

Founded by conductor Teodor
Currentzis in 2018 as a member of
the musicAeterna "family," the new
choir is meant to rediscover the
treasures of Byzantine musical
culture, including the ancient Greek
church singing. The choir works
under tenor Antonios Koutroupis,
an alumnus of the vocal department of
the Rimsky-Korsakov St. Petersburg
State Conservatory, and an honorary
right-side cantor of the Greek orthodox
cathedral of Saint George in Venice.

В состав хора вошли 12 лучших выпускников школ византийской музыки в Греции. У всех не просто многолетний опыт исполнения византийских песнопений — каждый из певчих слушал эту музыку с колыбели и прошел несколько ступеней — от простого чтеца до главного, правого певчего византийской традиции.

Репетиционный процесс хора musicAeterna byzantina совмещает академические вокальные практики и древние традиции греческих церковных песнопений. Глубина и емкость текстов каждого византийского гимна передана неповторимыми мелодическими узорами, требующими тонкой работы над фразировками, звуковой экспрессией, выверенными унисонами. Звучание древнегреческих ладов переносит слушателя, привыкшего к темперации, во времена, когда музыка как никогда откровенно проявляла свое сакральное предназначение.

После дебюта на Дягилевском фестивале в Перми в мае 2019 года хор musicAeterna byzantina успешно выступил в Вене, Санкт-Петербурге (Филармония, Исаакиевский собор), Москве (Большой зал Консерватории), Париже (Театр Шатле, Сан-Шапель), Баден-Бадене (Фестшпильхаус) и Афинах (Мегарон). Позже в этом сезоне хор musicAeterna byzantina впервые выступит на Зальцбургском фестивале.

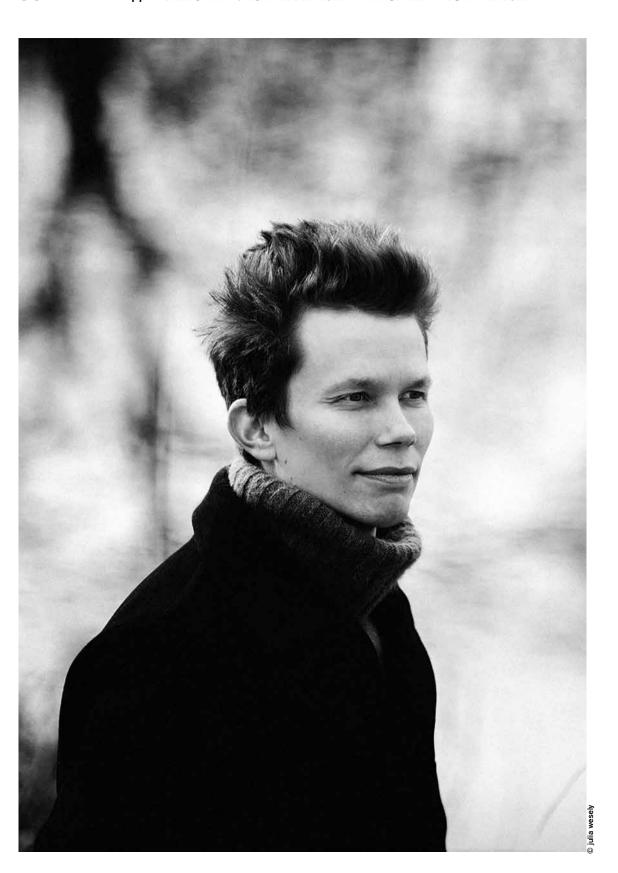
Xop musicAeterna byzantina создан при содействии Aksenov Family Foundation.

The choir consists of twelve best graduates of schools of Byzantine music in Greece. Apart from having many-year experience of singing Byzantine chants, each of them has been listening to this music since childhood and has made a step-bystep way to perfection: from a common reader to a right-side cantor, the principal position in a Byzantine choir.

The rehearsals of the musicAeterna byzantina Choir combine classical vocal training and ancient traditions of Greek sacred singing. Depth and significance of each Byzantine hymn are embodied in the unique melodic patterns which require careful work on phrasing, vocal expression, and precise unisons. The sound of ancient Greek scales takes the listener, who is accustomed to temperament, to the times when music was as openly sacred in its purpose as ever.

After an acclaimed debut at the Diaghilev Festival in Perm in May 2019, the musicAeterna byzantina Choir performed successfully in Vienna, St. Petersburg (Philharmonia, Saint Isaac's Cathedral), Moscow (Great Hall of the Conservatory), Paris (Théâtre du Châtelet, Sainte Chapelle), Baden-Baden (Festspielhaus) and Athens (Megaron). Later this season the musicAeterna byzantina will debut at the Salzburg Festival.

The musicAeterna byzantina Choir was established with support from Aksenov Family Foundation.

КОНЦЕРТ ЙООНАСА АХОНЕНА

JOONAS AHONEN, RECITAL

органный зал пермской филармонии

КОНЦЕРТ ЙООНАСА АХОНЕНА (ФОРТЕПИАНО)

.....

сальваторе шаррино

ноктюрн № 2

ребекка сондерс

российская премьера to an utterance — study

бернхард гандер

российская премьера «питер паркер»

людвиг ван бетховен

«33 вариации на вальс диабелли», ор. 120

perm philharmonic organ concert hall

JOONAS AHONEN, PIANO. RECITAL

salvatore sciarrino

notturno nr 2

rebecca saunders

★ russian premiere to an utterance — study

bernhard gander

russian premiere peter parker

ludwig van beethoven

diabelli variations, op. 120

АЛЕКСАНДР ТРЕЩЕНКОВ

ALEXANDER TRESHCHENKOV ИДЕТ репетиция произведения современного композитора. Кроме автора и музыкантов — в зале любимый ученик композитора. Но даже ему эта музыка кажется странной, движение хаотичным, а развитие — нелогичным. Кажется, что одна группа инструментов ошибается в счете и опережает другую, и постепенно хаос вторгается в музыку. Шел 1805 год. Репетицию «Героической» симфонии Бетховена слушал его ученик Фердинанд Рис.

Знатоки утверждают, что примерно в это время и благодаря именно Людвигу ван Бетховену и произошло впервые отставание ожиданий публики от идей творца, которое в итоге привело ко всем известной и печальной пропасти между слушателем и композитором. Одно из таких, опередивших свое время произведений, -«33 вариации на вальс Диабелли» Бетховена — прозвучит в концерте финского пианиста Йоонаса Ахонена. Но прежде слушателю придется сделать три шага, которые, возможно, помогут сократить это расстояние.

Шаг первый. Ноктюрн № 2 Сальваторе Шаррино.

Вслушаться в тишину, в момент до возникновения звука. «Самый известный и наиболее исполняемый итальянский композитор современности», как часто называет Шаррино пресса, уже давно работает в сфере, пограничной между звуком и тишиной, где «слух предельно обостряется, и душа с готовностью воспринимает любые звучания — как если бы мы слышали их впервые». Поэтому в музыке Шаррино так важны призвуки, предвосхищающие само

a rehearsal of a work

by a modern composer is underway. There are musicians, the author himself, and his favourite student in the hall. Even the student finds the music strange, the progression chaotic, and the movement illogical. It seems that one group of instruments is counting wrong, ahead of the other, and gradually chaos invades the music. It was 1805. Beethoven's student Ferdinand Ries came to the rehearsal of the Eroica symphony.

Experts say that the first gap between public expectations and ideas of a composer appeared around that time due to that figure of classical music history, the great Ludwig van Beethoven, which resulted in the now-infamous distance between the listener and the composer. One of the works ahead of their time, Beethoven's Diabelli Variations, will be performed by the Finnish pianist Joonas Ahonen. But first, the listener

Step one. Salvatore Scarrino's Notturno

should take three steps that may

help to shorten the distance.

nr 2. Listen to the silence, the moment before the sound comes out. "The most famous and most performed Italian composer of our time," as media often call him, has long been working on the edge between sound and silence. where "the hearing becomes extremely acute and the soul is ready to perceive any sounds, as if for the first time." This is why the sounds that anticipate the birth of a note are so important in Scarrino's music: a touch of a key, a sound of blowing air into wind instruments or friction of a bow.

рождение ноты — прикосновения к клавише, звуки вдувания воздуха в духовые инструменты или трения смычка струнных.

Его Второй ноктюрн, несомненно, «ночная музыка» (от франц. nocturne — «ночной»). Однако ноктюрн на рубеже XX—XXI веков совсем другой по сравнению с соблазнительными для публики, меланхоличными прототипами композиторов-романтиков Джона Филда и Фредерика Шопена. Предельно разведенные, тембрально и динамически, линии правой и левой рук рисуют причудливый ночной мир, застывший в ожидании неизвестности. Внимание слушателя постепенно всё больше концентрируется на моменте до наступления звука.

Шаг второй. To an utterance — study Ребекки Сондерс.

Вслушаться в шум, почувствовать звук и поймать его отзвук. Британский композитор Ребекка Сондерс на протяжении всей творческой жизни очарована резонансом звука и посторонними шумами: скрипом смены смычка, стуком педалей фортепиано или скольжением левой руки по грифу струнного инструмента. Из-за тонкости и специфики этих звуков-призвуков Сондерс включает во многие свои партитуры длинные текстовые пояснения, чтобы описать каждый эффект, который, по ее мнению, должен производить исполнитель. Сондерс также исследует и физическое пространство в своей музыке: для нее важно дать слушателю возможность почувствовать физичность звука, его тембр, цвет, массу. Композитор сравнивает свою работу над звуками с работой скульптора с разными материалами. His Second Nocturne is undoubted "night music" (in French, nocturne means "night"). But as one might expect, the nocturne at the turn of the 20th and 21st centuries is quite different from the audience-pleasing, melancholic prototypes by the romanticist composers John Field and Frédéric Chopin. Extremely divided, timbrally and dynamically, the lines of the right and left hands paint a bizarre night world, frozen in suspense. The listener's attention gradually becomes more focused on the moment before the sound begins.

Step two. Rebecca Saunders's To an utterance — study. Listen to the noise, feel the sound and catch its echo. For all her career, the British composer Rebecca Saunders has been fascinated by the resonance of sound and the extraneous noises made by instrumentalists, such as the creak of a bow change, the thump of piano pedals or the left hand sliding over the fingerboard. Because of the subtlety and specificity of these sounds and side tones, Saunders includes long commentaries in many of her scores and describes each effect she believes the performer should produce. Saunders also explores physical space in her music: she wants to give the listener a chance to feel the physicality of sound, its timbre, colour, mass, its weight. The composer compares her work on sound to that of a sculptor working with different materials. Saunders believes that music already exists in the sounds and noises that surround us. As a composer, she provides a frame and a context, filters out nuances, and cuts away the excess. In her works, the development and elaboration of the musical material are

defined rather by sound and texture than by traditional vocalization.

По ее мнению, музыка уже существует в окружающих нас звуках и шумах, а задача композитора — дать рамку, контекст, отфильтровать нюансы и отсечь лишнее. Развитие и разработка музыкального материала в ее произведениях определяются больше звучностью и фактурой, чем традиционным голосоведением.

В пьесе To an utterance — study. написанной для фортепиано соло, музыкальная экспрессия достигается разнообразием акустических тембров. Произведение состоит в основном из глиссанди, словно свободно путешествующих по клавиатуре. которые то разрывают звуковое пространство, то позволяют ему нежно вибрировать. Играя эту пьесу, Йоонас Ахонен, для которого, собственно, она и была написана, защищает свои руки шерстяными перчатками, чтобы не пораниться во время исполнения.

Шаг третий. «Питер Паркер» Бернхарда Гандера.

Снизить градус серьезности. Недаром в музыкальном сообществе этого австрийского композитора считают бунтарем. Границы между серьезной и популярной музыкой в его творчестве постоянно подрываются, а наличие пропасти между «высоким искусством» и культурой развлечений каждый раз подвергается сомнению. В своих работах композитор может объединить рэперов и диджеев с акустическим оркестром (одна из его премьер прозвучала в торговом центре), а в списке его опер — ситком-опера «Жизнь на краю Млечного Пути». Многие из его сочинений вдохновлены электронной музыкой, рэпом, хэви-металлом, другие же —

In To an utterance — study, written for solo piano, musical expression is achieved through a variety of acoustic timbres. This piano piece mostly consists of glissandi, which seem to float freely on the keyboard, ripping up the sound space and then making it vibrate gently. Usually, when playing this piece, Joonas Ahonen, for whom, in fact, it was written, protects his hands with woollen gloves to avoid injury during the performance.

Step three. Bernhard Gander's Peter Parker.

Now, loosen up a little. No wonder, this Austrian composer is considered a rebel in the music community. He constantly undermines the boundaries between serious and popular music and questions the very gap between "high art" and entertainment culture. Sometimes, his work combines MCs and DJs with an acoustic orchestra. one of his pieces has premiered in a shopping centre, and his list of operas includes the sitcom Life at the Edge of the Milky Way. Many of his works are inspired by electronic music, rap, and heavy metal, while others are dedicated to comic characters such as Hulk and Spider-Man. Such "homage" to popular culture is his Peter Parker. We will leave it to the listener to look for connections of this music with the popular comic book hero.

Now we can safely move on to **Beethoven's** *Variations*.

which may seem a kind of reward for some listeners. In any case, after all we have heard, this music will sound in a special way, and the big talk of musicologists that Beethoven's *Diabelli Variations* are the music of both the past and the future may no longer ring hollow.

It is worth saying a few words about the origins of these variations. Two centuries ago, a major Viennese персонажами мультфильмов, среди которых Халк или Человек-паук. Таким «реверансом» популярной культуре является и его «Питер Паркер», отсылающий к образу популярного героя комиксов.

Теперь смело можно переходить к «Вариациям» Бетховена, которые для некоторых слушателей могут показаться своеобразной наградой. В любом случае, нет сомнений, что после всего услышанного ранее эта музыка прозвучит особым образом, и громкие слова музыковедов, что вариации Бетховена на вальс Диабелли не только музыка прошлого, но и музыка будущего, возможно, перестанут быть пустым звуком.

Стоит сказать несколько слов о возникновении этих вариаций. Два века назад у крупного венского издателя Антона Диабелли родилась коммерческая идея. Он предложил известным музыкантам написать на тему своего вальса вариации по одной от каждого. Этот проект обещал быть фантастически успешным: под общей обложкой «Вариации на вальс Диабелли» оказались бы имена всех самых известных композиторов того времени: от семилетнего вундеркинда Ференца Листа до уже практически великих Франца Шуберта и Людвига ван Бетховена. Последнему идея написания коллективных вариаций оказалась не близка — в то время он уже заканчивал работу над Девятой симфонией и Торжественной мессой, находясь в зените славы композитора-философа, создающего глобальные музыкальные миры. Поэтому Бетховен за тот же гонорар, что был предложен и другим композиторам, обещал другу-издателю написать не одну

publisher Anton Diabelli had a commercial idea. He invited wellknown musicians to write variations on a proposed theme — one from each of them. The project had every reason to be a fantastic success as the Variations on a Waltz by Diabelli would feature the most famous composers of the time: from the seven-year-old prodigy Franz Liszt to the almost legendary Schubert and Beethoven. Beethoven did not relish the idea of composing a collective variation: he was already completing the Ninth Symphony and Missa Solemnis, being at the height of his glory as a philosophical composer creating whole worlds of music. Therefore, for the same fee as other composers, Beethoven promised his publisher friend to write not just a variation, but twenty of them. In the end, he did not stop at 20 and wrote 33 variations, almost an hour of sounding music, which came out as a separate volume.

In the first four bars of the theme by Diabelli, Beethoven found everything necessary and sufficient to build a large form: a motif, that had both rhythmic variety and gradual movement, a leap and a bend in the melodic line. Moreover, the composer liked the very idea of creating a truly symphonic work out of the motif, the conception seemingly devoid of grandiosity. "I think he enjoyed the vulgarity of that theme, which allowed him to express all his irony," suggests the German pianist Andreas Staier. "Beethoven's innovation lies, among other things, in this irony and in the fact that the variations rise incomparably above the given theme." Another renowned pianist, Alfred Brendel, wrote: "The theme has ceased to reign over its unruly offspring. Rather, the variations decide what the theme may have to offer them. Instead of being confirmed, adorned and glorified,

вариацию, а двадцать. В итоге на двадцати он не остановился и написал тридцать три — почти час звучащей музыки, — которые вышли отдельным томом.

Уже в первых четырех тактах темы Диабелли Бетховен обнаружил всё, что необходимо и достаточно для построения крупной формы мотив, в котором есть и ритмическое разнообразие, и поступенное движение, скачок и изгиб в мелодической линии. Кроме того, композитору пришлась по душе сама идея создать из мотива, казалось бы, не располагающего к грандиозности замысла, поистине симфоническое полотно. «Мне кажется, он был рад вульгарности этой темы, что давало ему возможность выразить всю свою ироничность, — предполагает немецкий пианист Андреас Штайер. — В этой ироничности, в том, что вариации поднимаются несравненно выше заданной темы, и состоит, среди прочего, новаторство Бетховена». Другой знаменитый пианист Альфред Брендель писал: «Тема перестала господствовать над своим непослушным детищем. Теперь вариации решают, что тема может им предложить. Вместо того чтобы подтверждать, украшать и прославлять тему, теперь сама тема улучшается, пародируется, высмеивается, отвергается, преображается, оплакивается, искореняется и, наконец, возвышается».

Любопытно, что если первые страницы рукописи «Вариаций Диабелли» написаны Бетховеном достаточно аккуратно, то дальше, по мере усложнения мысли, почерк композитора становится всё менее разборчивым. Партитура содержит множество исправлений, следы опрокинутой чернильницы дважды украшают рукопись, а штили нот

it is improved, parodied, ridiculed, disclaimed, transfigured, mourned, stamped out and finally uplifted."

Curiously, while the first pages of the Diabelli Variations manuscript are guite neat, as the idea becomes more complex, the composer's handwriting becomes less and less legible. Further, the score contains numerous corrections, in two places, the manuscript is adorned with traces of an overturned inkpot, and the note stems increasingly turn to the right, which is said to be evidence of the composer's gradually growing interest in the material. Beethoven's ability to oppose clichés and established opinions on appropriate ways to compose music has proven to us that the Thirty-Three Variations embrace the entire history of European music from its past (including a witty quotation of Mozart) to its future, anticipating the 20th and 21st centuries. Many musicians claim that the Variations are vet to be solved. According to Sviatoslav Richter, they are a Sisyphean stone that a musician diligently rolls up a mountain, only to discover in the end that he knows nothing about this music and has to start all over again.

Undoubtedly, the programme of this concert reflects rather the personality of the performer.

The Finnish pianist **Joonas Ahonen**, a specialist in contemporary music, is well-known for his interpretations of Beethoven on period instruments. In addition to his solo work, he is a musician of one of the leading contemporary music ensembles, Klangforum Wien, and is also a member of Rödberg fortepianotrio. Over the years, Ahonen has performed as a soloist with the Helsinki

всё больше устремляются вправо, что может свидетельствовать о постепенно разгорающемся интересе композитора к материалу. Умение Бетховена идти против любых штампов, против устоявшихся представлений о том, как можно и как нельзя сочинять музыку, привели к тому, что потомки единогласно сходятся во мнении: музыка «33 вариаций» словно обнимает всю историю европейской музыки. И не только музыки прошлого (включая остроумное цитирование Моцарта), но и музыки будущего, предвосхищая XX и XXI века. Многие музыканты утверждают, что «Вариации» до сих пор до конца не разгаданы, а Святослав Рихтер говорил, что «Вариации на вальс Диабелли» — это сизифов камень, который музыкант старательно катит в гору, чтобы в итоге выяснить, что он ничего не знает об этой музыке и всё нужно начинать заново.

Philharmonic Orchestra, the Finnish Radio Symphony Orchestra, the BBC Symphony Orchestra, and Belgian Ictus Ensemble, consistently receiving international critical acclaim, as well as his recordings on BIS label, György Ligeti's Piano Concerto and Charles Ives's Piano Sonata No. 2.

Программа этого концерта отражает индивидуальность и самого исполнителя. Финский пианист Йоонас Ахонен не только специалист по современной музыке, но и известный интерпретатор музыки Бетховена на исторических инструментах. Давая сольные концерты, кроме того, он является членом одного из ведущих ансамблей современной музыки — Klangforum Wien, а также входит в ансамбль Rödberg fortepianotrio. На протяжении многих лет Ахонен выступал в качестве солиста с Хельсинкским филармоническим оркестром, Симфоническим оркестром Финского радио, Симфоническим оркестром ВВС и бельгийским оркестром Ictus, неизменно получая высокую оценку международной критики. Как и его записи Фортепианного концерта Дьёрдя Лигети и Второй фортепианной сонаты Чарльза Айвза на лейбле BIS.

завод шпагина / цех № 5

КОНЦЕРТ ΠΕΤΡΔ ΓΛΔΒΔΤСΚИΧ

«ЧЕЛОВЕК-БАРАБАН»

петр главатских

intro «плач адама»

маттиас шмитт

chanaya

фантазия на стихи николая гумилева (редакция петра главатских)

.....

петр главатских

«телефон джембэ»

алексей сюмак

«клятва» для маримбы

григорий смирнов

«зеркала пустоты» для маримбы и электронного эффекта delav

петр главатских

«эпитафия»

янис ксенакис

rebonds а для ударных rebonds b для ударных

shpagin plant / hall no. 5

CONCERT OF PETR GLAVATSKIKH "THE DRUM MAN"

petr glavatskikh

intro "lament of adam"

matthias schmitt

chanava

fantasy on verses by nikolay gumilyov (version by petr glavatskikh)

petr glavatskikh

jembe phone

alexey sioumak

oath for marimba

grigory smirnov

mirrors of emptiness for marimba with a digital delay

petr glavatskikh

epitaph

iannis xenakis

rebonds a for percussion rebonds b for percussion В своих авторских концертах Петр Главатских сочетает европейское музыкальное образование и восточную практику игры на ударных инструментах.

«Когда Главатских исполнял части из Виолончельной сюиты Баха, думалось: жаль, что во времена Баха маримбу еще не изобрели» (Петр Поспелов, «Ведомости»).

Творческая палитра Петра так же многообразна, как семейство инструментов, на которых он играет. От работ с гениями театра — Юрием Любимовым и Тадаси Судзуки до экспериментов с мэтром русского фольклора Сергеем Старостиным. От записи сольной пластинки The Unfound Sound на лейбле Fansymusic, попавшей в шорт-лист премии International Music Awards, до премии «Золотая Маска» за участие в спектакле «Петр и Феврония Муромские» театра «Практика».

Выступая как автор, композитор, исполнитель и продюсер, Главатских создает собственные перформансы и спектакли со звездами российского театра и кино, в том числе «Мой Себастьян» с Ингеборгой Дапкунайте и «Эбеновая кожа» с Юлией Пересильд. Музыкант сотрудничает с ведущими современными композиторами: Алексеем Сюмаком, Алексеем Ретинским, Григорием Смирновым, Александром Маноцковым. По приглашению лондонской компании Intermusica играет в проекте Sacred Imagination, где выступает как композитор и исполнитель.

In his original concerts,

Petr Glavatskikh

combines European musical
tradition and Eastern style of
playing percussion instruments.

"When Glavatskikh was performing parts from Bach's Cello Suite, I thought it was such a pity that in Bach's time marimba had not been invented yet" (Pyotr Pospelov, "Vedomosti").

Petr's creative palette is as diverse as the family of instruments he plays. He has worked with such theatre geniuses as Yuri Lyubimov and Tadashi Suzuki, and experimented with the master of Russian folklore Sergey Starostin. His achievements also include a solo album "The Unfound Sound", recorded with FancyMusic label and shortlisted for the International Music Awards, and the "Golden Mask" Award for his participation in *Peter and Fevronia of Murom* staged by the Praktika Theatre.

An author, composer, performer and producer, Glavatskikh creates his own performances and stage plays with Russian theatre and movie stars, including *My Sebastian* with Ingeborga Dapkūnaitė and *Eben Skin* with Yulia Peresild. The musician collaborates with such leading contemporary composers as Alexey Sioumak, Alexey Retinsky, Grigory Smirnov, and Alexander Manotskov. He has also been invited by Intermusica, a music agency from London, to participate as a composer and performer in Sacred Imagination project.

В 2019 году вместе со звездой Болливуда Шрией Саран и режиссером Елизаветой Мороз представил в зале «Зарядье» концерт-феерию «Галантная Индия», построенный на сопоставлении творчества Жана Филиппа Рамо и традиционной индийской музыки в исполнении ансамбля «Хиндустани».

Выступив как соавтор музыки и исполнитель в нашумевшей премьере этого сезона — спектакле «Лавр» Эдуарда Боякова во МХАТ им. М. Горького, Главатских выводит исполнительское искусство игры на ударных инструментах в России на новый уровень.

Петр Главатских, композитор, исполнитель на ударных инструментах:

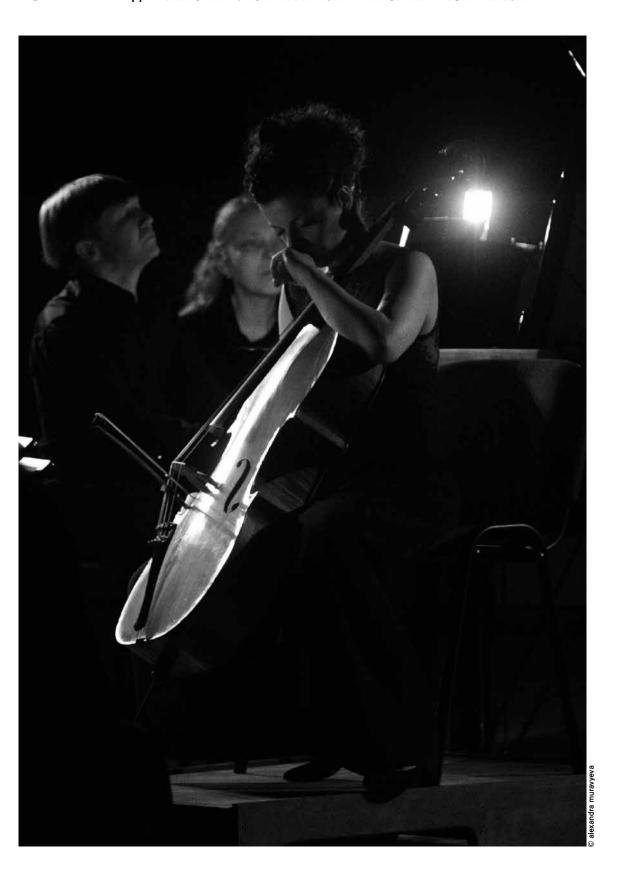
— «... хвалите Его в Тимпанах», восклицает великий псалмопевец Давид. И это действительно так, ведь первые барабаны были в Раю у ангелов и, конечно, первые уроки Адам взял именно у них. После грехопадения Адам сделал нечто похожее из дерева и кожи, и этот барабан стал его первым другом, помощником, а впоследствии даже средством связи. Проходят тысячелетия, умирают и рождаются цивилизации, но инструмент из кожи и дерева есть в каждой музыкальной традиции от Африки до Тундры. В каком-то смысле человек-барабан — это каждый из нас. Как история человечества началась с барабана, так и закончится она, когда исчезнет последний барабан. Мой концерт — это попытка вновь сблизиться с самым первым, вечным и музыкальным другом всего человечества.

In 2019, together with a Bollywood star Shriya Saran and a director Elizaveta Moroz, he presented an extravaganza concert *Les Indes galantes* in the Zaryadye Hall. The show combines music by Jean Philippe Rameau and traditional Indian music performed by a Hindustani ensemble.

By co-writing and playing music in *The Lavr*, this season's sensational premier staged by Eduard Boyakov at the Gorky Moscow Art Theatre, Glavatskikh brings the art of percussion playing in Russia to a new level.

Petr Glavatskikh, composer and percussionist:

— "Praise Him with tympanum," exclaims David, the great psalmist. And it is true, because the first drums were played in Paradise by the angels, and it was from them that Adam took his first lessons. After the Fall, Adam made a similar instrument out of wood and leather, and that drum became his first friend and a means of communication afterwards. Millennia pass, civilizations die and reemerge, but the instrument of leather and wood can still be found in every musical tradition from Africa to Siberia. In a sense. each of us is a drum man. As the history of mankind began with the drum, so it will end when the last drum disappears. My concert is an attempt to reconnect with the very first, eternal and musical friend of all mankind.

пермская художественная галерея

КОНЦЕРТ СОЛИСТОВ OPKECTPA MUSICAETERNA

исполнители:

мириам пранди, алексей жилин

иоганн себастьян бах

сюита для виолончели no. 1 соль мажор, bwv 1007 сюита для виолончели по. 6

ре мажор, bwv 1012

18.06 18:00

органный зал пермской филармонии

КАМЕРНЫЙ КОНЦЕРТ СОЛИСТОВ ОРКЕСТРА **MUSICAETERNA**

исполнители:

мириам пранди, алексей жилин, евгений румянцев, раббани алдангор

иоганн себастьян бах

сюита № 2 ре минор, bwv 1008 сюита № 3 до мажор, bwv 1009 сюита № 4 ми-бемоль мажор, bwv 1010 сюита № 5 до минор, bwv 1011

Один из самых значимых в истории музыки циклов сольных произведений для виолончели инструмента, который до Баха считался пригодным лишь для линии баса. Бах не был виолончелистом, но в очередной раз опередил свое время. Взяв за основу сюиту барочных танцев, он создал шесть разных историй, раскрывающих невероятный потенциал виолончели ценой предельного технического мастерства и, что не менее важно, особой духовной глубины. Даже в светских сочинениях Бах остается композитором религиозного мышления.

命 perm state art gallery

CONCERT OF SOLOISTS OF MUSICAETERNA ORCHESTRA

performed by miriam prandi, alexey zhilin

iohann sebastian bach

cello suite no. 1 in g major, bwv 1007 cello suite no. 6 in d major, bwv 1012

perm philharmonic organ concert hall

CHAMBER CONCERT **OF SOLOISTS** OF MUSICAETERNA ORCHESTRA

performed by miriam prandi, alexey zhilin, evgeny rumyantsey, rabbani aldangor

.....

johann sebastian bach

cello suite no. 2 in d minor, bwv 1008 cello suite no. 3 in c major, bwv 1009 cello suite no. 4 in e-flat major, bwv 1010 cello suite no. 5 in c minor, bwv 1011

It is one of the most significant cycles for solo cello, an instrument that before Bach had been considered suitable only for the bass line. Bach was not a cellist, but once again, he was ahead of his time. Inspired by a suite of baroque dances, he created six different stories that revealed the incredible potential of the cello through extreme technical skill and, just as important, remarkable spiritual depth. Even in secular music, Bach remained a religious thinking composer.

дом дягилева

PIANO-GALA

исполнители: антон батагов, вадим холоденко, йоонас ахонен

Собираясь к полуночи в Доме Дягилева, музыканты играют свои любимые произведения в темноте при свете крохотных ламп. Слушатели узнают программу лишь в самом финале. По замыслу, делается это не ради шутки или проверки эрудированности публики. Просто стереотипы, которые возникают при анонсировании того или иного произведения, иной раз мешают услышать его подлинную суть. Премьера камерного проекта Piano-gala состоялась на Дягилевском фестивале в 2012 году, и с тех пор программа каждого следующего года немыслима без этого фирменного концерта-медитации.

the house of diaghilev

PIANO-GALA

performed by anton batagov, vadym kholodenko, ioonas ahonen

The musicians gather in the House of Diaghilev at midnight to play their favourite pieces almost in darkness, the space illuminated by just a few small lamps. The audience has no idea of the programme content right up until the concert finale. And it's not a joke or an erudition test. It's the way to cleanse people's minds from stereotypes: sometimes it's hard to hear the essence of a piece when its name is preannounced. The premiere of the chamber project Piano-gala took place at the Diaghilev Festival in 2012. Ever since then it has remained a firm fixture on the programme to the point at which it would be seen as unthinkable not to include this brandname meditation concert.

Российский композитор и пианист Антон Батагов — одна из самых значительных фигур в мире новой классики. В его творчестве практически отсутствует граница между понятиями «сочинение» и «исполнение». Любые пласты истории — от древних ритуальных практик до рок/поп-культуры и виртуальных технологий органично сплетаются в единое целое. «Батагов переворачивает наши представления о том, что такое концерт фортепианной музыки» (The Gathering Note). В настоящее время Батагов выступает с циклами уникальных концертных программ. Премьеры его сочинений каждый раз становятся знаковыми событиями.

Anton Batagov is a Russian composer, pianist, one of the most significant figures in the world of new classical music. He eliminates boundaries between "composing" and "performing" in his creative work and makes everything, from ancient rituals to rock/pop culture and computer technologies, into one harmonic piece. "Batagov he surely shakes up our notion of what a solo piano recital can sound like" (The Gathering Note). These days Batagov performs cycles of unique concerts. First performances of his new works are always significant events in the world of music.

«Одно из наиболее ярких профессиональных качеств пианиста **Вадима Холоденко** — это его поражающие своим звонким звучанием длинные ноты, которые будто зависают в воздухе дольше, чем того предполагает акустика. Другая особенность его игры — это впечатляющая виртуозность...

Нет никаких сомнений, что перед

нами пианист высокого уровня».

(Los Angeles Times)

«[Йоонас] Ахонен никогда не теряет сосредоточенности и самообладания — ни мчась сквозь потоки нот в завершающих частях Фортепианного концерта Лигети, ни погружаясь в меланхоличную рефлексию в средней части с помощью одной-единственной ничем не украшенной мелодической линии». (The Guardian)

"One of Vadym
Kholodenko's two most notable
qualities as a pianist are his stunning
ringing tone, which allows him to leave
notes hanging in the air longer than the
physics of acoustics would suggest
is possible. The other is an opposite
crisp and spectacular digital speed...
There is little doubt that he is a pianist
of stature." (Los Angeles Times)

"[Joonas] Ahonen's playing never loses focus or composure, whether hurtling through torrents of notes in the outer movements of Ligeti's Piano Concerto or underpinning the melancholy introspection in its central ones with an unadorned single line." (The Guardian)

КОНЦЕРТ ВАДИМА ХОЛОДЕНКО (ФОРТЕПИАНО)

фредерик ржевский

«когда мы едины, мы непобедимы»

людвиг ван бетховен

12 вариаций на тему русского танца из балета «лесная девушка» пауля враницкого, woo 71

VADYM KHOLODENKO, PIANO. RECITAL

frederic rzewski

the people united will never be defeated!

ludwig van beethoven

12 variations on the russian dance from paul wranitsky's ballet das waldmädchen, woo 71 АЛЕКСАНДР ТРЕШЕНКОВ

ALEXANDER TRESHCHENKOV

« Кажется, я побывал в аду. Нервы. Тяжко. Весь город в напряжении, все этим живут...» — слова пианиста Вадима Холоденко могли бы служить эпиграфом к какойнибудь заметке о военных действиях. Но они — о Конкурсе пианистов имени Вана Клиберна, проходящем в американском городе Форт-Уэрт. Холоденко принял участие в этом крупнейшем международном состязании в 2013 году, которое закончилось для него триумфом — первой премией и золотой медалью. Несмотря на молодой возраст музыканта (тогда ему было всего двадцать шесть лет), в его карьере это был последний конкурс, но так и было задумано: событие открыло пианиста Холоденко широкой публике, и отныне о конкурсах можно было забыть.

Творческий путь Вадима Холоденко, однако, не «история Золушки». Уже в тринадцать лет он начал ездить с гастролями по миру. Потом — годы обучения в Московской консерватории в классе одного из ведущих российских музыкантов — Веры Горностаевой, постоянное сотрудничество с оркестром «Новая Россия» Юрия Башмета и внушительный список премий на крупных международных конкурсах. Сам пианист говорит, что музыкальные соревнования для него тяжкий труд, и если бы не победа в Конкурсе Клиберна, то «пришлось бы» участвовать в самом тяжелом для музыканта, по мнению Холоденко, состязании — Конкурсе Чайковского. Но победа в Техасе уже сделала свое дело: пианист не только получил ангажемент

think I've been to hell. Nerves. Stress. The whole town is wired. and everyone is bound up in it..." The words of the pianist Vadym Kholodenko could serve as an epigraph to a war story. But they are about the Van Cliburn Competition in Fort Worth, USA. In 2013, Kholodenko took part in this major international competition, which ended in triumph for him: the first prize and a gold medal. Despite his youth (he was only twenty-six), this was the last competition in his career, intentionally, though: the event introduced Kholodenko to a wide audience, and henceforth he could forget about competitions.

However, Vadym Kholodenko's career in music is not "the story of Cinderella". At the age of thirteen, he began touring in the USA, Hungary, Croatia, and China. He studied at the Moscow Conservatoire under Vera Gornostaveva, one of Russia's leading musicians, then he regularly collaborated with Yuri Bashmet's New Russia Orchestra and won an impressive list of awards at major international competitions. The pianist says that music competitions are hard work for him, and if he had not won the Cliburn Competition he would have "had" to participate in the toughest contest for a musician, according to Kholodenko, the Tchaikovsky Competition. But the victory in Texas had already done its work: not only had he got engagements for concerts around the United States, but also a contract with IMG, a major music agency that promotes musicians around the world.

на концерты по США, но и контракт с крупнейшим музыкальным агентством IMG, продвигающим музыкантов по всему миру.

Со времен конкурса прошло около восьми лет, и Холоденко подтвердил: он не конкурсный пианист и в том смысле, что отсутствие конкурсов в его карьере никак не влияет на ее успешность. Почитав отзывы прессы на выступления Холоденко, можно также подтвердить этот факт: критики описывают, как очарованы «нежной и задумчивой гранью его пианизма» и как приводит их в волнение «восхитительная виртуозность» пианиста, начисто лишенная внешнего, напускного темперамента. Сам же музыкант утверждает: «Музыка — такая субстанция: я ее играю или не я, вообще не имеет никакого значения».

Программа концерта Вадима Холоденко на Дягилевском фестивале не совсем привычна для обывателя концертных залов. В ней соседствуют два вариационных цикла — The People United Will Never Be Defeated! (в общепринятом русском переводе: «Когда мы едины, мы непобедимы») Фредерика Ржевского и Двенадцать вариаций на тему русского танца Людвига ван Бетховена. И если последнее произведение. темой для которого послужила «Камаринская» из балета Враницкого «Лесная девушка», достаточно популярна у пианистов, то вариации ныне здравствующего американского композитора Фредерика Ржевского произведение, не часто звучащее

на отечественной эстраде.

About eight years have passed since then, and Kholodenko has proved that he is also not a "competition" pianist in that the lack of contests does not affect his career in any way. Critical reviews of the pianist's performances confirm this fact: critics describe their fascination by "the delicate and thoughtful side of his pianism" and thrill of his "exquisite virtuosity" devoid of any superficial, assumed temperament. The musician himself states: "Music is such a substance: there is no difference whether it's played by me or anybody else."

The program of Vadym Kholodenko's recital at the Diaghilev Festival is not quite familiar to the average concert-goer. It features two variation cycles — The People United Will Never Be Defeated! by Frederic Rzewski and 12 Variations on a Russian Dance by Ludwig van Beethoven.

While the latter, based on Kamarinskaya from Wranitsky's ballet *Das Waldmädchen*, is quite popular with pianists, the Variations by the living American composer Frederic Rzewski is a work rarely performed on the Russian stage.

The cycle of thirty-six piano variations on a Chilean song iEl pueblo unido jamás será vencido! ("The People United Will Never Be Defeated!") was composed in a sign of support for the Chilean people in their struggle against Augusto Pinochet's dictatorial regime. In addition to this song by Sergio Ortega, the cycle develops the theme of German composer Hans Eisler's Solidaritätslied (Solidarity Song) and the theme of the Italian communist anthem Bandiera rossa

Цикл из 36 вариаций для фортепиано на тему чилийской песни "El pueblo unido jamás será vencido" («Единый народ никогда не будет побежден!») написан композитором в знак поддержки чилийского народа в его борьбе против диктаторского режима Аугусто Пиночета. Помимо этой песни авторства Серхио Ортеги, в цикле разрабатываются тема песни «Солидарность» (Solidarität) немецкого композитора Ханса Айслера и тема гимна итальянских коммунистов «Красное знамя» (Bandiera rossa). Мировая премьера цикла состоялась почти полвека назад, 7 февраля 1976 года, при участии американской пианистки Урсулы Оппенс в рамках фестиваля фортепианной музыки Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Тремя годами позже пианистка выпустила CD с вариациями, который был назван «записью года» по версии журнала Record World и получил номинацию на премию «Грэмми».

В этом действительно монументальном, звучащем почти час, произведении музыковеды находят параллели с крупнейшими вариационными циклами прошлого: «Гольдберг-вариациями» Баха, «Вариациями на вальс Диабелли» Бетховена, «Симфоническими этюдами» Шумана и «Вариациями на тему Паганини» Брамса. В большей части цикла Ржевский использует язык романтизма, но смешивает его и с атональным письмом, и с неомодальной техникой, и с серийными приемами. Композиторские ремарки к вариациям вскрывают драматургический план произведения. При всем их разнообразии основной тон музыки становится очевиден

("Red Flag"). The cycle had its world premiere almost half a century ago, on February 7, 1976, with the American pianist Ursula Oppens as part of the John F. Kennedy Center for the Performing Arts Piano Festival. Three years later, the pianist recorded an album of variations which was named "Record of the Year" by Record World magazine and received a Grammy nomination.

In this truly monumental, almost hour-long work, musicologists find parallels with great variation cycles of the past: Bach's Goldberg Variations, Beethoven's Diabelli Variations, Schumann's Symphonic Etudes, and Brahms' Variations on a Theme of Paganini. In most of the cycle, Rzewski uses the romanticist language mixing it with atonal writing, neo-modal technique, and serialism. The composer's notes to the variations reveal the dramatic plan of the work. The general tone of the music becomes obvious even with a guick look at the score: the notes "with determination", "with a sense of victory", "in a bellicose manner", "ruthlessly, uncompromisingly" clearly outline the emotional mood of the entire cycle.

The structural beauty of Rzewski's variations is of special interest. The 36-bar theme is performed twice — at the beginning of the cycle and at the end (no doubt, as in the Goldberg Variations, partly this is done to make the theme heard from a new perspective after a long journey through the variations). In between, there are thirty-six variations, which may be divided into six groups (six variations in each). Before the final statement of the theme, which expands by twenty bars, the composer includes an additional, optional improvisation of the pianist.

даже при беглом знакомстве с партитурой: пометки — «с решимостью», «с чувством победы», «в воинственной манере», «безжалостно, бескомпромиссно» — ясно очерчивают эмоциональный настрой всего цикла.

Любопытна структурная красота вариаций Ржевского. Тема из 36 тактов проводится два раза: в начале цикла и в конце (несомненно, как и в «Гольдбергвариациях», это сделано для того, чтобы тема была услышана с новой стороны после столь долгого путешествия по вариациям), а между ними — 36 вариаций, которые условно можно разделить на шесть групп по шесть. Перед последним же проведением темы, которая словно разрастется, став на 20 тактов больше, композитор включил в цикл дополнительную импровизацию самого пианиста, носящую необязательный характер.

Многие пианисты, специализирующиеся на исполнении современной академической музыки, считают технические требования вариаций The People United Will Never Be Defeated! одними из самых суровых из всех известных фортепианных произведений XX века. Ведь пианист, в дополнение к необходимой для исполнения этого произведения поистине виртуозной академической техники, а также умению импровизировать, должен уметь свистеть, кричать, хлопать крышкой рояля, улавливать остаточные вибрации гармоний после атаки и многое другое, что подразумевает под собой знание «расширенных» техник в фортепианном письме XX века.

Many pianists who specialize in performing contemporary academic music consider the technical skills required by The People United Will Never Be Defeated! variations one of the most exceptional in 20th-century piano music. The pianist, in addition to the truly virtuoso academic technique necessary for the performance of this work and the ability to improvise, must be able to whistle, shout, slam the piano lid, catch the residual harmony vibrations after an attack, and much more, which implies knowledge of the "extended" techniques of 20th-century piano writing.

Вадим Холоденко быстро завоевывает репутацию одного из самых музыкально динамичных и технически одаренных пианистов. Победитель конкурса им. Клиберна (2013), он настолько очаровал публику и критиков, что Симфонический оркестр Форт-Уэрта сразу же пригласил его в качестве своего первого артиста-партнера сроком на три года. Его последний сольный диск на harmonia mundi с произведениями Скрябина получил премию Diapason d'Or de l'année («Запись года»). Предыдущие награды включают первые премии конкурса пианистов им. Шуберта в Дортмунде (2011) и Сендайского конкурса пианистов (2010).

Вадим Холоденко родился в Киеве и уже в тринадцать лет дал свои первые концерты в Китае, Венгрии, Хорватии и США. Окончил Московскую государственную консерваторию в классе профессора Веры Горностаевой.

Музыкант сотрудничал с выдающимися дирижерами, среди которых Валерий Гергиев, Теодор Курентзис, Леонард Слаткин, Владимир Федосеев, Кирилл Карабиц, Мигель Харт-Бедойя, Пол Дэниел, Пинхас Цукерман, Юрий Башмет, Владимир Спиваков, Ион Марин и Казуки Ямада.

Vadym Kholodenko is

rapidly gaining a reputation as one of the most musically dynamic and technically gifted pianists. The winner of the Van Cliburn International Piano Competition (2013) charmed both the audience and critics. No wonder that the Fort Worth Symphony Orchestra immediately offered him to be its first partner artist for a term of three years. His latest solo album of works by Scriabin was released on harmonia mundi and won the prestigious Diapason d'Or de l'Année (Record of the Year). His previous awards include the first prizes at the International Schubert-Competition Dortmund (2011) and the Sendai International Music Competition (2010).

Vadym Kholodenko was born in Kiev. At the age of thirteen, he began touring in China, Hungary, Croatia, and the USA. He graduated from the Moscow State Conservatory under Professor Vera Gornostayeva.

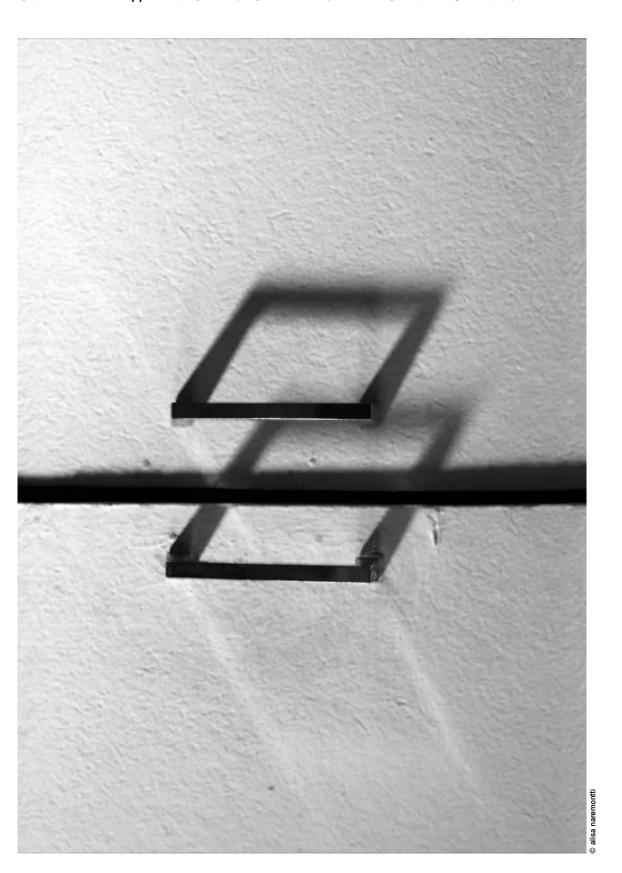
The musician has collaborated with renowned conductors including Valery Gergiev, Teodor Currentzis, Leonard Slatkin, Vladimir Fedoseyev, Kirill Karabits, Miguel Harth-Bedoya, Paul Daniel, Pinchas Zukerman, Yuri Bashmet, Vladimir Spivakov, Ion Marin, and Kazuki Yamada.

Кроме того, пианист выступал с Королевским филармоническим оркестром, Шотландским симфоническим оркестром ВВС, Люксембургским филармоническим оркестром, Симфоническим оркестром Мальмё, оркестром Норвежского радио, Филармоническим оркестром Копенгагена, Пражским симфоническим оркестром, Симфоническим оркестром RTVE в Мадриде и Национальным оркестром Испании, Филадельфийским оркестром и Симфоническим оркестром Атланты в США.

Давал сольные концерты в Венском Концертхаусе, Уигмор-холле и LSO St Luke's в Лондоне, в Академии Листа в Будапеште, на крупнейших площадках США, Японии и Китая, а также на фестивалях им. Шопена в Варшаве, SWR Schwetzignen, La Roque d'Anthéron, музыкальном фестивале в Аспене и Дягилевском фестивале в Перми. Увлеченный камерный музыкант, он с удовольствием выступает в серии Spectrum Concerts в Берлине, сотрудничал с Вадимом Репиным, Кларой-Юми Кан, Аленой Баевой, Максимом Рысановым, Алексеем Курбатовым и Александром Бузловым.

The pianist has also performed with the Royal Philharmonic Orchestra, the BBC Scottish Symphony Orchestra, the Luxembourg Philharmonic Orchestra, the Malmö Symphony Orchestra, the Norwegian Radio Orchestra, the Copenhagen Philharmonic Orchestra, the Prague Symphony Orchestra, the RTVE Symphony Orchestra and the Orquesta Nacional de España in Madrid, the Philadelphia Orchestra and the Atlanta Symphony Orchestra in the USA.

He has given recitals at the Wiener Konzerthaus, Wigmore Hall and LSO St Luke's in London, the Liszt Academy in Budapest, major venues in the USA, Japan, and China, as well as at the Chopin Festival in Warsaw, SWR Schwetzignen, La Roque d'Anthéron, the Aspen Music Festival, and the Diaghilev Festival in Perm. As a keen chamber musician, he has successfully performed at the Spectrum Concerts in Berlin and collaborated with Vadim Repin, Clara-Jumi Kang, Alena Baeva, Maxim Rysanov, Alexei Kurbatov, and Alexander Buzlov.

ы завод шпагина / цех № 5

АНТОН БАТАГОВ ОПТИЧЕСКИЙ ОБМАН

песни на стихи Александра Пушкина и Даниила Хармса

Александр Коренков вокал
Ася Соршнева скрипка, электроника
Сергей Калачев «Grebstel» бас-гитара, электроника
Владимир Жарко барабаны
Антон Батагов рояль, электроника

Руслан Зайпольд звукорежиссура

- 1 Два поэта (Пушкин / Хармс)
- 2 Послание в Сибирь (Пушкин)
- 3 Неизвестной Наташе (Хармс)
- 4 Бесы (Пушкин)
- 5 Миллион (Хармс)
- 6 Оптический обман (Пушкин / Хармс)
- 7 Зимний вечер (Пушкин)
- 8 Математик и Андрей Семенович (Хармс)
- 9 Мой талисман (Пушкин)
- 10 Шарики (Хармс)
- 11 Элегия (Пушкин)

⊕ shpagin plant / hall no. 5

ANTON BATAGOV OPTICAL ILLUSION

Songs to the poetry of Alexander Pushkin and Daniil Kharms

Alexander Korenkov

vocals

Asya Sorshneva violin, electronics

Sergey Kalachev "Grebstel" bass guitar, electronics

Vladimir Zharko

drums

Anton Batagov piano, electronics

Ruslan Zaipold sound engineer

- 1 Two Poets (Pushkin / Kharms)
- 2 A Message to Siberia (Pushkin)
- 3 To Anonymous Natasha (Kharms)
- 4 Devils (Pushkin)
- 5 Million (Kharms)
- 6 Optical Illusion (Pushkin / Kharms)
- 7 Winter Evening (Pushkin)
- 8 The Mathematician and Andrey Semyonovich (Kharms)
- 9 My Talisman (Pushkin)
- 10 Balloons (Kharms)
- 11 Elegy (Pushkin)

Я написал «Оптический обман» в марте 2020 года в период карантина, когда все люди искусства вдруг оказались в ситуации «болдинской осени». Как и большинство моих вещей, эта музыка уходит корнями в разные стили и жанры разных времен, и всё это объединено минималистскими традициями. Этот цикл песен продолжение моего сотрудничества с известными и уникальными кросс-жанровыми музыкантами, каждый из которых -единственный в своем роде.

20 минут в Петербург-Ленинград, где два поэта — Александр Пушкин и Даниил Хармс жили, работали и умерли. И тот, и другой хорошо знали, что такое цензура и взаимоотношения с государственной машиной репрессий. В «Оптическом обмане» эти два гениальных человека, между которыми 100 лет, пишут один и тот же текст, пользуясь одной и той же навигацией, ведущей сквозь сансару к свободе. В сансаре как известно, «труд и горе», и жизнь длится всего 37 лет. А свобода — это такое место, куда закрыт вход Бенкендорфу и цензорам Детиздата. Там Чайковский слушает БГ, Шостакович играет на клавишах в поп-механике, а Семен Семенович, сняв очки, смотрит на сосну — и в этот самый

Итак, путешествие длиною в 1 час

Optical Illusion is a journey to St. Petersburg/Leningrad, a city where two great Russian poets, Alexander Pushkin and Daniil Kharms. lived, worked and died. Both of them were censored and persecuted by the repression machine. In Optical Illusion these two geniuses separated by a century are writing one and the same text and using the same navigation that leads them through samsara to freedom. In samsara, both of them had short lives limited to 37 years. The entrance to freedom is closed to their censors and torturers. Freedom is a place where Tchaikovsky listens to BG (a Russian iconic rock star), Shostakovich plays keyboards in a band, and Semyon Semyonovich from Kharms' poem looks at the pine tree with his glasses on, and at this very moment he attains enlightenment.

АБ АВ

момент достигает просветления.

Alexander Pushkin (1899—1937) was a Russian poet, playwright, and novelist. He is considered to be the greatest Russian poet of all times and the founder of modern Russian literature. Pushkin was committed to social reform and emerged as a spokesman for literary radicals. That angered the czar and led to Pushkin's transfer from the capital: he was sent into exile. He was later pardoned but continued to live under the czar's close scrutiny. In early 1837 Pushkin was fatally wounded in a duel.

Daniil Kharms (1905-1942) was a Soviet avant-gardist and absurdist poet, writer and dramatist. In 1931 he was arrested as a member of "a group of anti-Soviet writers" and exiled. Kharms continued to write for children's magazines when he returned from exile. His plans for more performances and plays were curtailed, and Kharms receded into a mostly private writing life. In 1941 he was arrested again. To avoid execution, he simulated insanity. The military tribunal ordered him to be kept in the psychiatric ward of the "Kresty" prison where he died of starvation in 1942.

Антон Батагов —

композитор, пианист, звукорежиссер. Одна из самых значительных и культовых фигур в мире новой классики. "Батагов переворачивает наши представления о том, что такое концерт фортепианной музыки" (Batagov shakes up our notion of what a solo piano recital can sound like) (The Gathering note, США). "Его игра выходит за пределы материального мира" (His performance transcends the material world) (Crescendo magazine).

В его творчестве практически отсутствует граница между понятиями "сочинение" и "исполнение", и любые пласты звуковой культуры — от древних ритуальных практик до рок/поп-музыки и виртуальных технологий — органично сплетаются в единое целое. Его дискография на данный момент насчитывает более 50 альбомов.

В 1997 году Батагов отказался от концертных выступлений. Следующие 12 лет прошли в студийном затворничестве: новые сочинения, записи, саундтреки, музыка для крупнейших телеканалов. В 2009 году Батагов вернулся на сцену. "Возвращение Антона Батагова на сцену оказалось событием: самой музыке словно вернулось утраченное общественное значение" (Ведомости).

В последние 10 лет Батагов играет уникальные сольные концертные программы, выступает в крупнейших залах России, Европы и Америки, сотрудничает с такими музыкантами, как Филип Гласс, Теодор Курентзис, Владимир Юровский, Борис Гребенщиков, Янгчен Лхамо. Новые альбомы Батагова и премьеры его сочинений каждый раз становятся знаковыми событиями.

Anton Batagov is a composer, pianist, and sound engineer, one of the most significant and iconic figures in the world of new classical music. "Batagov shakes up our notion of what a solo piano recital can sound like" (Gathering Note, USA). "His performance transcends the material world" (Crescendo Magazine).

There is almost no boundary between composing and performing in his work, and any cultural phenomena, from ancient ritual practices to rock/pop music and virtual technologies, weave seamlessly together. His discography currently includes more than 50 albums.

Batagov gave up performing on stage in 1997. He spent the next 12 years in studio seclusion, working on new compositions, recordings, film scores, and music for major TV channels. In 2009, Batagov returned to the stage. "Anton Batagov's return to the stage turned out to be an event: the music itself seemed to have regained its lost social significance" (Vedomosti).

For the past ten years, Batagov has been performing unique recitals, appearing at major venues in Russia, Europe, and America, and collaborating with such musicians as Philip Glass, Teodor Currentzis, Vladimir Jurowski, Boris Grebenshchikov, and Yungchen Lhamo. Batagov's new albums and music premieres always become landmark events.

Александр Коренков

(баритон) — выпускник Московской консерватории, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Выступал на сцене ведущих мировых оперных театров России, Японии, США, Франции, Германии. С самого начала своей творческой деятельности Александр сочетает классическое оперное и камерное пение с современной авангардной музыкой, роком, экспериментальной электроникой и театральными постановками.

Работа с выдающимися дирижерами, композиторами и театральными деятелями современности раскрыла в певце неповторимую по экспрессии и тонкости понимания музыкально-художественного материала манеру исполнения.

Ася Соршнева (скрипка, электроника). Будучи успешной классической скрипачкой, не менее успешно участвует в неакадемических проектах. Ее амплуа — от старинной музыки до рок- и поп-концертов на стадионах. Она сохраняет всё самое ценное из наследия мастеров, исследует новые традиции и идет вперед по своему пути. В юные годы Ася стала лауреатом одиннадцати конкурсов, в том числе Всероссийского юношеского конкурса имени П. И. Чайковского, в котором она приняла участие еще восьмилетней девочкой. В 13 лет она получила стипендию программы для одаренных музыкантов «Новые имена», а в 20 стала стипендиатом фонда «Русское исполнительское искусство».

Ася — основатель и руководитель ансамбля iCQ-Project. С 2012 по 2017 год — арт-директор фестиваля LegeArtis Lech (Австрия), с 2015 года — постоянная

Alexander Korenkov

(baritone) is a graduate of the Moscow Conservatory, winner of Russian and international competitions. He has performed at the world's leading opera houses in Russia, Japan, the USA, France, and Germany. Since the start of his career, Alexander has combined classical opera and chamber singing with contemporary avant-garde music, rock, experimental electronic music, and theatrical productions.

Working with outstanding conductors, composers, and theatrical artists of our time, he found a manner of performance recognised for its expression and subtle understanding of musical and artistic material.

Asya Sorshneva (violin, electronics). A successful classical violinist, she is no less successful in non-academic projects. Her repertoire ranges from early music to rock and pop stadium concerts. She preserves the most precious legacy of the masters, explores new traditions, and goes her way. In her early years, Asya has won eleven contests, including the Tchaikovsky Competition for Young Musicians, in which she took part being eight years old. At the age of 13, she received a grant for gifted musicians from The New Names Foundation, and at 20, she became a scholarship holder of the Russian Performing Arts Foundation.

Asya is the founder and leader of the iCQ-Project ensemble. From 2012 to 2017, she was Art Director of the LegeArtis Lech festival (Austria), since 2015 she has been a permanent participant of Robert Wilson's projects together with the freak-folk band CocoRosie, участница проектов Роберта
Уилсона вместе с фрик-фолк
группой CocoRosie, с 2021 года —
участница Лаборатории «Порох»
театра АХЕ (Санкт-Петербург).
Среди музыкантов, с которыми
она сотрудничала — Lynn Harrell,
Гидон Кремер, David Grimal,
Udo Jürgens, группа Tintal,
Антон Батагов, Владимир
Юровский, Теодор Курентзис.

«Я сохраняю внутреннюю свободу, — говорит Ася, — И стараюсь вернуться к состоянию, которое было в детстве: не бояться, что осудят, если что-то сделать не так, но проецировать то, с чем родилась, на новые знания».

and since 2021 she has been a member of the AKHE Theatre's Gunpowder Lab (St. Petersburg). The list of her collaborations includes projects with Lynn Harrell, Gidon Kremer, David Grimal, Udo Jurgens, Tintal, Anton Batagov, Vladimir Jurowski, and Teodor Currentzis.

"I keep my inner freedom," says Asya, "And I try to return to the state I had as a child: not to be afraid of being judged if I do something wrong, but to project what I was born with on new knowledge."

Сергей Калачев «Grebstel» (бас-гитара, электроника). Без преувеличений, это один из самых выдающихся басистов на мировой музыкальной сцене. Игра Калачева — это экспериментальный подход к инструменту, использование новейших технологий, процессоров и «примочек».

И главное, что выделяет Калачева — это высокий вкус, уникальность музыкальной информации и умный, тонкий, интеллигентный способ ее передачи. Его неординарный стиль отмечали Peter Gabriel, Robert Fripp, Ian Anderson, Joe Boyd. В творческой биографии Калачева — сотрудничество с такими мировыми звездами, как басист Trey Gunn, норвежская певица Mari Boine, саксофонист George Brooks, перкуссионист Pete Lockett.

Многие годы Сергей Калачев является бессменным басистом группы Инны Желанной, соавтором большинства произведений, аранжировщиком группы.

Sergey Kalachev
"Grebstel" (bass guitar,
electronics). It is not an overstatement
to say he is one of the most
outstanding bass players on the world
music scene. Kalachev's playing
involves an experimental approach to
the instrument, the latest technologies,
processors, and gadgetry.

The thing that makes Kalachev stand out is his refined taste, unique musical information, and smart, subtle, intelligent way of sharing it. His extraordinary style is noted by Peter Gabriel, Robert Fripp, Ian Anderson, and Joe Boyd. His artistic biography includes collaborations with such stars as bassist Trey Gunn, Norwegian singer Mari Boine, saxophonist George Brooks, and percussionist Pete Lockett.

For many years, Sergey Kalachev has been the permanent bassist, co-author of most works, and arranger of Inna Zhelannaya's band.

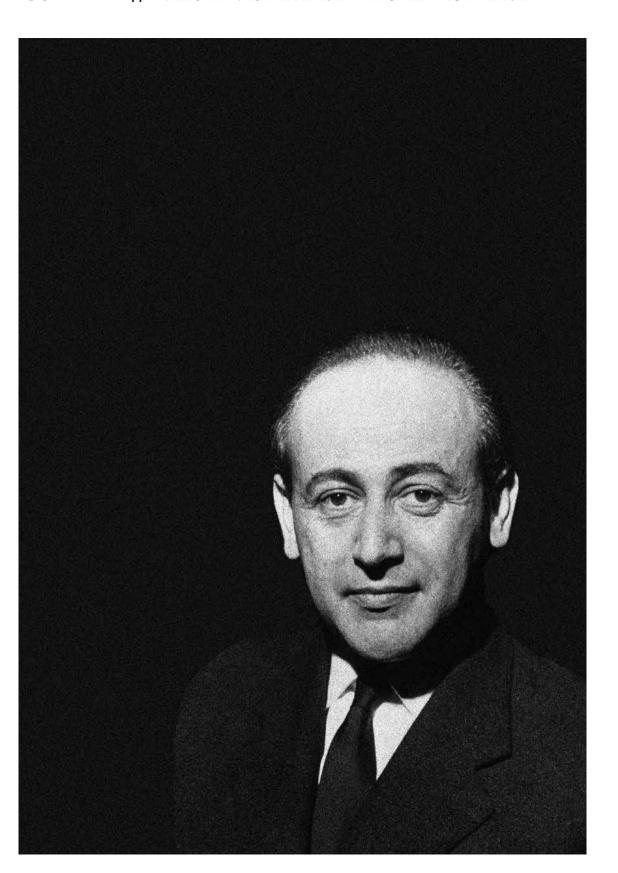
Владимир Жарко

(барабаны). Один из лучших российских барабаншиков. единственный в своем роде артист. Его фантастическая виртуозность, тонкость и способность к переосмыслению любого музыкального материала не укладываются в рамки каких бы то ни было стилей и форматов. Будучи постоянным участником ансамбля "4:33", Владимир параллельно с этим сотрудничает с другими музыкантами, играя рок, минимализм, этнику и многое другое. В ответ на просьбу прислать свою творческую биографию Владимир написал вот этот текст и попросил опубликовать его.

Родился в г. Челябинске, барабанами увлёкся в 10-м классе школы. Страстно изучал рокмузыку (длинные волосы, рваные джинсы, - всё как полагается) и немного пробовал играть джаз, без особых успехов. Музыкального образования нет. В 2001 году переехал в Москву. С тех пор активно участвую в различных музыкальных коллективах (сессионно и студийно), чем и намерен заниматься в дальнейшем. Спасибо за внимание!

Vladimir Zharko (drums). One of the best Russian drummers, a one-of-a-kind artist. His fantastic virtuosity, subtility, and ability to reinterpret any musical material is beyond any style or format. A regular member of the 4:33 ensemble, Vladimir also collaborates with other musicians, playing rock, minimalism, ethnic music, and much more. When requested to send his creative biography, Vladimir wrote this text and offered to publish it.

I was born in Chelyabinsk and became interested in drums in the 10th grade of school. I passionately studied rock music (long hair, ripped jeans, everything as it should be) and tried to play some jazz without much success. No musical education. In 2001, I moved to Moscow. Since then, I have actively participated in various musical ensembles (sessions and studio), which I intend to continue to do. Thanks for your attention!

завод шпагина / литера а

ЦЕРЕМОНИЯ ПАМЯТИ ПАУЛЯ ЦЕЛАНА

камерный концерт солистов musicaeterna

сочинения невского, ретинского, курентзиса, мустукиса, раннева, тартаниса и филановского

Творчество немецкоязычного поэта и переводчика Пауля Целана (1920—1970) по глубине философской мысли стоит в одном ряду с наследием Фридриха Гёльдерлина, Райнера Марии Рильке и Георга Тракля и оказало огромное влияние на мировое искусство в целом. Казалось бы, его стихи и эссе изучены вдоль и поперек, на них написаны тома музыки, им посвящены философские труды, однако и сегодня интерес к Целану и его переживанию границ языка, тела, культуры и памяти в послевоенное время не ослабевает. В 2020 году, к 100-летию со дня рождения поэта, современные композиторы из разных стран вновь обратились к его творчеству. Итогом «встречи с поэтом» стала программа «Церемония памяти Пауля Целана», в которой своими мыслями делятся Невский, Ретинский, Курентзис, Мустукис, Раннев, Тартанис и Филановский.

MEMORIAL CEREMONY FOR PAUL CELAN

chamber concert of soloists of musicaeterna

works by newski, retinsky, currentzis, moustoukis, rannev, tartanis, and filanovsky

The legacy of the German-speaking poet and translator Paul Celan (1920-1970) is on a par with Friedrich Hölderlin, Rainer Maria Rilke, and Georg Trakl in terms of philosophical depth and has had a huge impact on world art. While his poems and essays may have been studied inside out, set up to volumes of music, and analysed in philosophical treatises, interest in Celan and his post-war experience of the language, body, cultural, and memory boundaries remains as strong as ever. In 2020, on the 100th anniversary of the author's birth, contemporary composers from various countries once again turned to his work. Their "conversation with the poet" culminated in the programme "Memorial ceremony for Paul Celan", where Newski, Retinsky, Currentzis, Moustoukis, Rannev, Tartanis, and Filanovsky share their thoughts.

завод шпагина / литера а

PLORATE ET GAUDETE KOHLEPT XOPA PARMA VOICES

⊕ shpagin plant / litera a

PLORATE ET GAUDETE concert of parma voices choir

KOHLEPT XOPA

perm state art gallery

CONCERT OF PARMA VOICES CHOIR

 пермская художественная галерея

KOHLEPT XOPA PARMA VOICES

художественный руководитель и дирижер: евгений воробьев

perm stateart gallery

CONCERT OF PARMA VOICES CHOIR

artistic director and conductor: evgeny vorobyov

Пермский хор Parma Voices (букв. «Голоса Пармы»; «парма» — многозначное понятие; это и темнохвойные леса, и пермские земли) появился на музыкальной карте совсем недавно. Новый коллектив под руководством главного хормейстера Пермской оперы Евгения Воробьева дал первый концерт в феврале 2021 года и сразу же обратил на себя внимание критики и публики. Концертпрезентация продемонстрировал как красоту и силу голоса солистов, так и мастерство коллектива в исполнении стилистически разнообразного репертуара с почти 200-летним разбегом: от сочинений Феликса Мендельсона-Бартольди до работ Николая Сидельникова, Густава Холста и Франка Мартена.

"Parma" means dark coniferous forests and at the same time Permian lands.

Parma Voices Choir has appeared on the music map quite recently. Led by Evgeny Vorobyov, principal chorus master.

quite recently. Led by Evgeny
Vorobyov, principal chorus master of
the Perm Opera, the new ensemble
gave its first concert in February
2021 and immediately attracted the
attention of the public and critics.
The debut concert demonstrated the
beauty and power of the soloists'
voices as well as the excellence
in performing a stylistically diverse
repertoire with a timespan of nearly
200 years: from the compositions of
Felix Mendelssohn Bartholdy to the
works of Nikolay Sidelnikov, Gustav
Holst and Frank Martin.

В числе направлений, которые интересны коллективу прежде всего — хоровая музыка XX века. Особое место в репертуаре Parma Voices занимает духовная музыка, в том числе произведения, которые исполняются незаслуженно редко и находятся за пределами хрестоматийного хорового репертуара. Среди них — «Страстная седмица» Максимилиана Штейнберга, которую хор исполнил в апреле. В планах коллектива обратиться к музыке и ранних эпох, ставя перед собой задачи исторически информированного исполнения.

Евгений Воробьев, художественный руководитель хора Parma Voices:

Мы хотели бы представить музыку как пространство, которое не обременено трафаретными интерпретациями и не загнано в рамки жестких музыковедческих концепций. Для нас важно исполнять музыку без штампов, вне стереотипных трактовок. Мы стремимся дать слушателю возможность получить личный опыт ее восприятия, без посредника в виде масскультуры, — так, как будто он никогда с ней не сталкивался.

Получить подобный личный опыт восприятия, услышав разнообразную палитру хоровой музыки со всего света, позволят три концерта Parma Voices на Дягилевском фестивале. 14 июня артисты хора представят в пространстве Завода Шпагина программу «plorate et gaudete» (с лат. «плачьте и радуйтесь!»), включающую сочинения композиторов XVII и XXI веков, в том числе мировую и российские премьеры. 18 и 19 июня гости и зрители фестиваля встретят рассвет в Пермской художественной галерее, погрузившись в музыку XX века.

Among various genres, the choir is particularly interested in the choral music of the 20th century. Particular attention is given to sacred music, including works beyond a typical choral repertoire that seem to be unfairly forgotten. Among them is Maximilian Steinberg's Passion Week, which the choir performed in April 2021. The ensemble's ambition is historically-informed performance, so it plans on turning to the music of earlier times.

Evgeny Vorobyov, Artistic Director of Parma Voices Choir:

— We would like to present music as a space that is not burdened with conventional interpretations or limited by the framework of rigid musicological concepts. It is important for us to perform music avoiding any clichés or stereotypes. We strive to give our audience a chance to get their personal experience of music — as if they have never heard it before — without any intermediary from mass culture.

Three concerts of Parma Voices Choir at the Diaghilev Festival will allow you to get such personal experience by enjoying a diverse palette of choral music from around the world. On June 14, in the media space of the Shpagin Plant, the choir will present the program "plorate et gaudete" ("cry and rejoice"), which includes the works by 17th and 21stcenturies composers as well as the World and Russian premieres. On June 18 and 19, the festival guests and audience will greet the sunrise in the Perm State Art Gallery, immersed in the music of 20th century.

Евгений Воробьев

Главный хормейстер Пермского театра оперы и балета, художественный руководитель хора Parma Voices.

В 1998 году окончил музыковедческий факультет Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки. Следующие три года обучался в аспирантуре Государственного института искусствознания (Москва). В настоящее время получает докторскую степень в Регенсбургском университете.

Выступал в составе Государственной академической симфонической капеллы России, Государственной капеллы им. А. А. Юрлова, вокальных ансамблей старинной музыки.

В 2011—2013 был артистом хора musicAeterna Пермского театра оперы и балета, совмещая также обязанности инспектора хора (2012—2013) и директора оркестра musicAeterna (2013—2014). С сезона 2019/20 — главный хормейстер Пермского театра оперы и балета. Хормейстер-постановщик опер «Дон Жуан» Моцарта (реж. Марат Гацалов, 2020), «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева (реж. Филипп Григорьян, 2021), «Кармен» Бизе (реж. Константин Богомолов, 2021). Как дирижер выступил с рядом программ с хором Parma Voices и хором театра, на которых прозвучали «Месса» Франка Мартена, «Духовный концерт» Николая Сидельникова, A Ceremony of Carols Бенджамина Бриттена, «Страстная седмица» Максимилиана Штейнберга, а также произведения Франсиса Пуленка, Мориса Дюрюфле, Густава Холста, Феликса Мендельсона-Бартольди, Николая Голованова, Павла Чеснокова, Виктора Калинникова и ряда других композиторов.

Evgeny Vorobyov

Principal Chorus Master at the Perm Opera and Ballet Theatre, Artistic Director of the Parma Voices Choir.

In 1998, he graduated from the musicology faculty of the Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire. For the next three years, he studied at the graduate school of the State Institute of Art History (Moscow). He is currently pursuing his doctorate at the University of Regensburg.

He performed at the State Symphony Capella of Russia, the Yurlov Capella Choir, vocal ensembles of early music.

In 2011-2013, he was a member of the musicAeterna Choir at the Perm Opera and Ballet Theatre, at the same time performing the duties of the choir inspector (2012-2013) and the director of the musicAeterna Orchestra (2013-2014). Since the 2019/20 season, he has been Principal Chorus Master at the Perm Opera and Ballet Theatre. Production Chorus Master of the operas such as Mozart's Don Giovanni (stage director Marat Gatsalov, 2020), Prokofiev's The Love for Three Oranges (stage director Philipp Grigorian, 2021), Bizet's Carmen (stage director Konstantin Bogomolov, 2021). As a conductor, Evgeny Vorobyov performed on several programs with the Parma Voices Choir and the theatre chorus, which included the Frank Martin Mass, Nikolay Sidelnikov's Sacred concerto, Benjamin Britten's A Ceremony of Carols, Maximilian Steinberg's Passion Week, as well as works by Francis Poulenc, Maurice Duruflé, Gustav Holst, Felix Mendelssohn Bartholdy, Nikolay Golovanov, Pavel Chesnokov, Viktor Kalinnikov, and many other composers.

 □ пермская художественная галерея

ПСАЛМЫ

ольга баландина алла казакова виктория харкевич (электроника)

PSALMS

olga balandina alla kazakova viktoriya kharkevich (electronics)

Nina Wørb:

— Ты стоишь на границе миров, завороженный. Ощущение священного трепета и страха не позволяет увидеть всё объективно. Лишь отдельные отзвуки — то ли в голове, то ли летающие в стенах храма — пробуждают из сна в полусон, звуковые образы преломляются, строчки рассыпаются на звенящие бусины отдельных звуков, а потом, трепеща, как птица в руке, вновь обретают, казалось бы, совсем ускользнувшие смыслы.

Внизу, тихим водопадом, звучат звуки октобаса, отражаясь от стен, как от призмы, и из белого звукового потока распадаясь на звуковую радугу. Голоса, окутанные частотами проявленного электронным способом резонанса, который возникает в самом пространстве, становятся голосами стихий, теряя человеческий облик и не приобретя ангельский, задержавшись на полпути от сна к полусну.

Nina Wørb:

— You stand at the edge of worlds, mesmerised. A feeling of sacred awe and fear prevents you from seeing things objectively. Only some echoes in your head (or maybe within the walls of the temple) awake you from dream to dreaminess. Sound images refract, lines scatter into tinkling beads of distinct sounds, and then, fluttering like a bird in your hand, they regain their seemingly lost meanings.

A soft waterfall of the octobass is heard below. Reflected by the walls as by a prism, its white stream of sound splits into a sonic rainbow. The voices, shrouded in the frequencies of the electronic resonance that arises in space, become the voices of the elements, losing their human form but not morphing into the angelic one, hesitating halfway from dream to dreaminess.

🗟 завод шпагина / литера а

МИСТЕРИЯ

камерный концерт солистов оркестра musicaeterna

солистка: софия бургос (сопрано) дирижер: теодор курентзис

Программа концерта-мистерии в исполнении солистов оркестра musicAeterna состоит из редко звучащих сочинений барочных композиторов, авангардистов XX века и современных авторов. Необычный состав инструментов (от мандолины до пилы), неординарные приемы звукоизвлечения и техника исполнения отличают большинство произведений и делают их своего рода вызовом для музыкантов и слушателей.

🗟 shpagin plant / litera a

MYSTERIA

chamber concert of soloists of musicaeterna orchestra

soloist: sophia burgos (soprano) conductor: teodor currentzis

Soloists of the musicAeterna
Orchestra will play a mystery concert, including rarely performed works by Baroque composers, 20th-century avant-garde musicians and modern artists. The unusual combination of instruments, from mandolin to saw, as well as extraordinary techniques of sound production and performance make each piece stand out and challenge both performers and audience.

Пуэрториканская и американская сопрано София Бургос стремительно завоевывает мировую известность благодаря исключительному уму, музыкальности и харизматичности. Певица работает с лучшими музыкантами США и Европы, а в ее репертуаре есть место и концертным ариям, и камерной музыке, и современной опере.

Последние сезоны были отмечены работами: Тереза в «Бенвенуто Челлини» с сэром Джоном Элиотом Гардинером и хором Монтеверди; Деспина в «Так поступают все женщины» в режиссуре Йосси Вилера в Национальной опере Нидерландов (дирижер Айвор Болтон); Сюзанна в «Свадьбе Фигаро» и Церлина в «Дон Жуане» в постановке Le Lab (дирижер Антонелло Манакорда); Энн Трулав в «Похождениях повесы» с Лондонским филармоническим оркестром п/у Владимира Юровского.

София записывала произведения Лучано Берио и Мануэля де Фальи с Базельским симфоническим оркестром и Айвором Болтоном для Sony Classical, исполняла с ведущими оркестрами мира сочинения Камиля Сен-Санса, Беата Фуррера, Леоша Яначека, Леонарда Бернстайна.

Среди других работ: партия Дженни в нью-йоркской премьере Higglety Pigglety Pop! Оливера Нассена; дебют в Карнеги-холле в «Корреспонденциях» Анри Дютийё с Американским симфоническим оркестром; «Иллюминации» Бриттена на Брегенцском фестивале; «Одинокий ребенок» Клода Вивье с Теодором Курентзисом и Камерным оркестром Малера в Театре принца-регента (Мюнхен) и Эльбской филармонии; Songfest Бернстайна с Симфоническим оркестром ВВС и Оркестром Центрального радио Германии; «Песни Эмили Дикинсон» Робина

Puerto Rican-American soprano **Sophia Burgos** is fast emerging internationally as a young talent of outstanding intelligence, musicality and stage presence. Her repertoire ranges from concert repertoire and chamber music to contemporary opera, collaborating with artists in the United States and Europe.

The last two seasons saw important role and house debuts: as Teresa (Benvenuto Cellini) with Sir John Eliot Gardiner and the Monteverdi Ensemble at the BBC PROMS; as Despina in Jossi Wieler's production of Cosi fan tutte at Dutch National Opera, conducted by Ivor Bolton; as Susanna (Le Nozze di Figaro) and Zerlina (Don Giovanni) in the new Da Ponte Trilogy directed by Le Lab and conducted by Antonello Manacorda; as Ann Trulove (The Rake's Progress) with the London Philharmonic Orchestra and Vladimir Jurowski.

She also recorded works by Berio and de Falla with the Sinfonieorchester Basel and Ivor Bolton for Sony Classical, performed performed with the world's leading orchestras works by Camille Saint-Saëns, Beat Furrer, Leoš Janáček, Leonard Bernstein.

Other recent appearances include the title role of Jennie in the New York premiere of Oliver Knussen's Higglety Pigglety Pop!, her Carnegie Hall debut in Correspondances by Henri Dutilleux with the American Symphony Orchestra, Britten's Les Illuminations at the Bregenzer Festspiele, Claude Vivier's Lonely Child with Teodor Currentzis and the Mahler Chamber Orchestra at the Prinzregententheater in Munich and the Elbphilharmonie Hamburg, Bernstein's *Songfest* with the BBC Symphony Orchestra and the MDR Sinfonieorchester, Emily Dickinson songs by Robin de Raaf

де Рааффа с Het Gelders Orkest и Антонелло Манакордой (изданы на CD лейблом Challenge Records); «Четыре песни, чтобы переступить порог» Жерара Гризе в Эльбской филармонии; Эноа в «До луны и обратно» Эндрю Нормана с Берлинским филармоническим оркестром и Лондонским симфоническим оркестром п/у сэра Саймона Рэттла; Белинда в «Дидоне и Энее» в Эксан-Провансе.

В числе ярких событий сезона 2020/21 можно отметить «Четыре песни» Гризе с Ensemble intercontemporain в Париже и мировую премьеру нового произведения Майкла Гандольфи с Бостонским симфоническим оркестром.

Всегда открытая новой музыке, София Бургос работала с прославленными композиторами, включая Андре Превина: певица участвовала в премьерном исполнении его «Двух лирических песен» в рамках 75-летия Тэнглвудского музыкального центра. Среди других мировых премьер — заглавная партия в Maria Republica Франсуа Париса с Анже-Нантской оперой и Лили Бриско в опере «На маяк» Цессеса Сеглиаса на фестивале в Брегенце. В 2014 году Бургос выступала в Академии Люцернского фестиваля в Coro Берио (дирижер — сэр Саймон Рэттл).

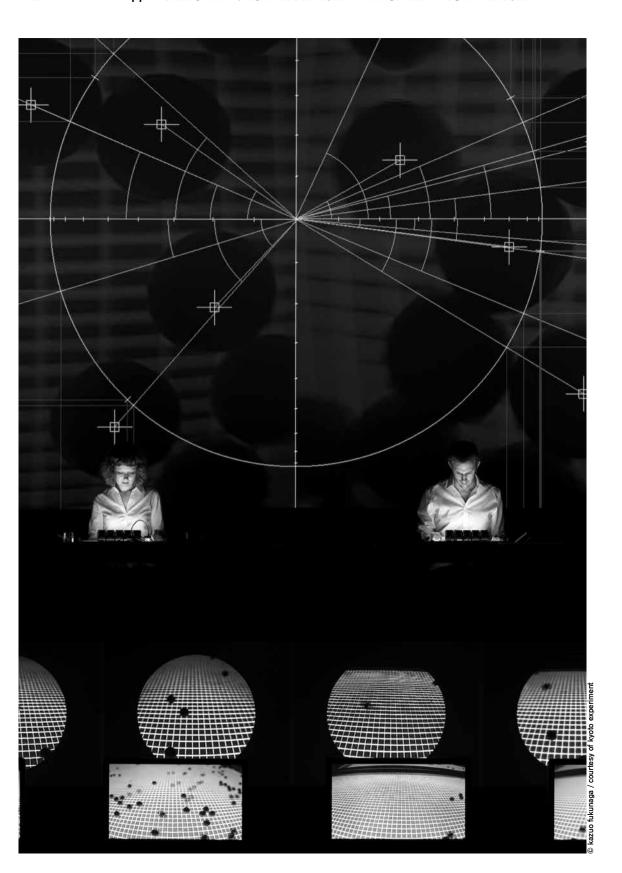
София Бургос окончила бакалавриат Истменской школы музыки и получила степень магистра по специальности «Вокальное искусство» в Консерватории Бард-колледжа под чутким руководством Дон Апшоу. В числе ее наград German Lied Prize на Международном конкурсе им. Нади и Лили Буланже в Париже (2017), а также вторая премия и специальный приз на конкурсе Шуберта в Граце (2018).

with Het Gelders Orkest and Antonello Manacorda (released on CD by Challenge Records), Quatre Chants Pour Franchir Le Seuil by Gérard Grisey at the Elbphilharmonie, the lead role Enoa in Andrew Norman's To the Moon and back, with the Berlin Philharmoniker and the London Symphony Orchestra, both conducted by Sir Simon Rattle, and Belinda in Dido and Aeneas at the Festival d'Aixen-Provence.

Highlights of the season 2020/21 include Grisey's Quatre Chants with the Ensemble Intercontemporain in Paris, the world premiere of new piece by Michael Gandolfi with the Boston Symphony Orchestra.

A champion of new works, Ms. Burgos has collaborated with esteemed composers such as Andre Previn, premiering his Two Lyric Songs: The Waking as part of the 75th year anniversary of the Tanglewood Music Center. Other world premiere performances include the title role of Maria Republica by François Paris with Nantes-Angers Opera and Lily Briscoe in To The Lighthouse by Zesses Seglias at the Bregenzer Festspiele. In 2014 Ms. Burgos appeared at the Lucerne Festival Academy as a soloist in Luciano Berio's Coro, conducted by Sir Simon Rattle.

Sophia Burgos holds a Bachelor degree from the Eastman School of Music. She completed her Master's Degree at the Bard College Conservatory's Graduate Vocal Arts Program. She is proud to receive close mentorship from Dawn Upshaw. Awards include the German Lied Prize at the 2017 Nadia and Lili Boulanger International Voice-Piano Competition in Paris and 2nd Prize and Special Prize at the 2018 "Schubert und die Musik der Moderne" competition in Graz.

а завод шпагина / д1

российская премьера

SUPERPOSITION

ryoji ikeda studio

аудиовизуальный перформанс

концепция, постановка и музыка: рёдзи икеда

russian premiere

SUPERPOSITION

ryoji ikeda studio audiovisual performance

concept, direction and music: ryoii ikeda

в сотрудничестве

исполнители:

стефан гарен амели грульд

программирование, графика и компьютерная система:

томонага токуяма норимити хиракава ёсито ониси

оптические устройства:

норимити хиракава менеджер сцены: саймон макколл

менеджер сцены на гастролях:

томас лебланк

технический менеджер:

томонага токуяма

превью:

5 августа 2012 года, zkm (карлсруэ, германия)

мировая премьера: 14, 15, 16 ноября 2012 года, centre pompidou / festival d'automne à paris (франция)

по заказу festival d'automne à paris для музыкальной части

создано и разработано в eppgh la villette (париж, франция), [ycam] yamaguchi center for arts and media (япония) и zkm (карлсруэ, германия)

in collaboration with

performers: stéphane garin amélie grould

programming, graphics and computer system: tomonaga tokuyama norimichi hirakawa yoshito onishi

yoshito onishi
optical devices:
norimichi hirakawa
stage manager:
simon maccoll

stage manager on tour: thomas leblanc technical manager:

tomonaga tokuyama

preview:

august 5, 2012, zkm (karlsruhe, de)

world première: november 14, 15, 16, 2012, centre pompidou / festival d'automne à paris (fr)

commissioned by festival d'automne à paris for the musical part

created and developed at eppgh la villette (paris, fr), [ycam] yamaguchi center for arts and media (jp) and zkm (karlsruhe, de)

постановка:

ryoji ikeda studio, quaternaire (франция), forma (великобритания)

копродукция:

festival d'automne à paris (франция), les spectacles vivants-centre pompidou (париж, франция), the barbican (лондон, великобритания), concertgebouw brugge (бельгия), festival de marseille (франция), eppgh la villette (париж, франция), kyoto experiment (япония), zkm (карлсруэ, германия), strp art and technology festival (эйндховен, нидерланды), stereolux / festival scopitone / le lieu unique (нант, франция)

при поддержке dicréam-cnc (франция)

турне:

epidemic (ришар кастелли, ассистенты чара скиаделли, флоранс берто)

фото:

кадзуо фукунага, любезно предоставлены kyoto experiment

superposition

(«суперпозиция») рассматривает то, как мы понимаем реальность природы на уровне атомов. Этот проект был вдохновлен математическими идеями и представлениями о квантовом поле, имеющем дело с данной конкретной характеристикой природы: невозможно полностью описать поведение отдельной частицы, кроме как с точки зрения теории вероятностей. Чтобы описать частицу, нужно перечислить все возможные состояния, в которых частица может находиться, а также вероятность того, что частица находится в этом состоянии.

production:

ryoji ikeda studio, quaternaire (fr), forma (uk)

co-production:

festival d'automne à paris (fr), les spectacles vivants-centre pompidou (paris, fr), the barbican (london, uk), concertgebouw brugge (be), festival de marseille (fr), eppgh la villette (paris, fr), kyoto experiment (jp), zkm (karlsruhe, de), strp art and technology festival (eindhoven, nl), stereolux / festival scopitone / le lieu unique (nantes, fr)

with the support of the dicréam-cnc (fr)

touring:

epidemic (richard castelli, assisted by chara skiadelli, florence berthaud)

photos:

kazuo fukunaga, courtesy of kyoto experiment

superposition looks

into how we understand the reality of nature on an atomic scale. This project was inspired by the mathematical ideas and notions of quantum field that deals with this particular characteristic of nature: one cannot fully describe the behaviour of a single particle, but in terms of probabilities. To describe a particle, one must list all possible states a particle can be found in alongside probability of the particle being in that state.

superposition ставит под сомнение границы между музыкой, изобразительным искусством и исполнительством, при этом глубоко исследуя пересечение искусства и науки.

Перформанс Рёдзи Икеды superposition создан в ноябре 2012 года в Париже.

Впервые в его работе другие исполнители появляются на сцене в качестве оператора / дирижера / наблюдателя / экзаменуемого, чтобы дополнить широкий спектр видеоизображений и инновационных технологий. Весь материал, используемый на сцене, показан в состоянии суперпозиции — звук, визуальные эффекты, физические явления, математические концепции, поведение человека и случайность, — одновременно они ранжируются и перестраиваются в рамках единого произведения.

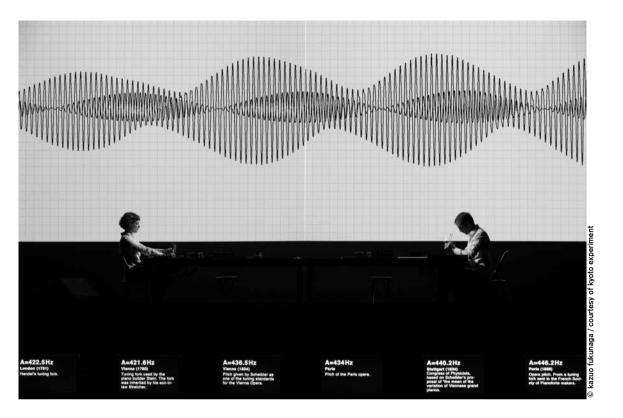
Выставка supersymmetry, созданная в апреле 2014 года, представляет собой художественное воплощение перформанса Икеды superposition (2012-). Она состоит из двух пространств и концептуально деконструирует и воссоздает свои оригинальные элементы — преобразования, визуализации и озвучивание огромного количества научных данных, математических операций и информации в реальном времени из инсталляций, представленных на выставке. Икеда и его команда используют вычисления, сделанные программой в реальном времени, и сканирование / обработку данных для создания дополнительной абстракции исходной производительной версии суперпозиции. Динамика воспроизведения, предполагающая чрезвычайно высокую частоту кадров и переменную глубину бита, по-прежнему бросает вызов и исследует границы нашего восприятия.

superposition questions the boundaries between music, visual arts and performing arts, while exploring in depth the intersection between art and science.

superposition [performance] is Ryoji Ikeda's performance piece which was created in November 2012 in Paris.

For the first time in his work, other performers appear on stage as operator / conductor / observer / examinee to complement a wide range of video images and other innovative technologies. All material used on stage are shown in a state of superposition — sound, visuals, physical phenomena, mathematical concepts, human behaviour and randomness — and are simultaneously arranged and re-arranged in a single performance piece.

The exhibition *supersymmetry* created in April 2014 is an artistic reorchestration of Ikeda's performance piece superposition (2012-). This exhibition version consists of 2 spaces and conceptually deconstructs and re-composes its original elements transformations, visualizations and sonifications of a vast amount of scientific data set, mathematical operations and real-time information from the installation works themselves at the exhibition. Ikeda and his team employ real-time program computations and data scanning/ processing to create a further abstraction of the original performance version of superposition. The technical dynamics, such as extremely fast frame rates and variable bit depths, continue to challenge and explore the thresholds of our perceptions.

РЁДЗИ ИКЕДА

RYOJI IKEDA

superposition исследует новое определение информации: квантовую информацию.

Классический язык передачи информации — ВІТ (двоичный код) — 0 или 1, является наиболее фундаментальным строительным материалом для наших суждений и логических мыслей.

Квантовый язык передачи информации — QUBIT (квантовый бит) — 0 и 1 накладываются одновременно, что является для нас новым способом уловить истину природы в чрезвычайно маленьком субатомном масштабе — на примере поведения фотонов или электронов.

Когда мы наблюдаем субатомную частицу, мы не можем знать ее положение и скорость одновременно. Наблюдая

superposition explores a new notion of information: quantum information.

The language of classical information is BIT (binary digits) — 0 or 1, which is the most fundamental building block of our judgement and logical thoughts.

The language of quantum information is QUBIT (quantum binary digits) — 0 and 1 superposed at the same time, which is a new way for us to capture the truth of nature at an extremely small sub-atomic scale — such as behaviors of photons or electrons.

When we try to observe a sub-atomic particle we cannot know both its position and its speed at the same time. Once we observe the position, we understand the information of the position but lose that of the speed. Before we observed the position, the

за положением частицы, мы получаем информацию о положении, но упускаем информацию о скорости. До того как мы наблюдали положение, отдельная субатомная частица фактически находилась во всех возможных положениях одновременно, что является так называемым «состоянием суперпозиции». Короче говоря, наше наблюдение фиксирует положение. Это невероятно нелогично и выходит за рамки нашего человеческого понимания. Никто не может познать саму природу природы. В таком чрезвычайно маленьком масштабе мы можем узнать только одно значение одного параметра из бесконечного количества граней природы.

ВІТ — цифровой код. QUBIT — аналоговый код, аналог природы. ВІТ дискретен. QUBIT непрерывен — это континуум. Квантовые вычисления — это чтение при помощи языка QUBIT, как субатомные частицы ведут себя, то есть как природа производит вычисления. Мы их расшифровываем.

Природа всегда здесь и там. Мы настойчиво пытаемся понять и демистифицировать суть природы с помощью науки, но мы также являемся частью природы, природа невероятно обширна — от атома до вселенной. Некоторые эзотерические коды останутся секретными и недоступными человеческому пониманию, возможно, навсегда.

superposition вдохновлена всеми этими мыслями и безрассудно и подонкихотски стремится исследовать новый вид информации через искусство.

single sub-atomic particle was actually located at all possible positions simultaneously, which is the so-called "superposition state." In short, our observation fixes the position. It is unbelievably counterintuitive and is beyond our human comprehension. No one can know the very nature of nature. On such an extremely small scale, we can know only a single value of a single parameter from the infinite facets of nature.

BIT is digital. QUBIT is analog — analogous to nature.
BIT is discrete. QUBIT is continuous — a continuum.
Quantum computing is to read how sub-atomic particles behave by means of the language of QUBIT; i.e. Nature computes. We decipher it.

Nature is always here and there. We forcefully try to understand and demystify the nature of nature by means of our scientific knowledge, but we're also part of nature, nature is unthinkably vast — from an atom to the universe. Some esoteric codes will remain secret and beyond human comprehension, perhaps forever.

superposition is inspired by all these thoughts and is foolhardily and quixotically aiming to explore the new kind of information through art.

Ведущий композитор из Японии, работающий в направлении электронной музыки, и художник Рёдзи Икеда фокусируется на основных характеристиках звука и визуальных эффектов, таких как свет, при помощи математической точности и математической эстетики. Икеда имеет репутацию одного из немногих художников, убедительно работающих как с визуальными медиа, так и со звуком. Он тщательно организует звук, визуальные эффекты, материалы, физические явления и математические понятия в иммерсивные живые выступления и инсталляции.

Помимо собственно музыкальной деятельности, Икеда работал над долгосрочными проектами, создавая живые выступления, инсталляции, книги и CD, среди которых datamatics (2006-), test pattern (2008-), spectra (2001-), совместный проект с Карстеном Николаем cyclo., superposition (2012-), supersymmetry (2014), micro | macro (2015-) и недавний проект data.verse (2019).

Его альбомы +/- (1996), 0°С (1998), matrix (2000), dataplex (2005), test pattern (2008) и supercodex (2013) открыли новый минималистичный мир электронной музыки благодаря острым, как бритва, техникам и пронзительной эстетике.
Ограниченный тираж альбома The Solar System (2016) на виниле и music for percussion (2017) были выпущены лейблом The Vinyl Factory.

Japan's leading electronic composer and visual artist Ryoji Ikeda focuses on the essential characteristics of sound itself and that of visuals as light by means of both mathematical precision and mathematical aesthetics. Ikeda has gained a reputation as one of the few international artists working convincingly across both visual and sonic media. He elaborately orchestrates sound, visuals, materials, physical phenomena and mathematical notions into immersive live performances and installations.

Alongside of pure musical activity, Ikeda has been working on long-term projects through live performances, installations, books and CD's such as datamatics (2006-), test pattern (2008-), spectra (2001-), cyclo. a collaborative project with Carsten Nicolai, superposition (2012-), supersymmetry (2014), micro | macro (2015-) and more recently data.verse (2019).

His albums +/- (1996), 0°C (1998), matrix (2000), dataplex (2005), test pattern (2008) and supercodex (2013) pioneered a new minimal world of electronic music through his razorsharp techniques and aesthetics. The Solar System (2016) a limited edition vinyl and music for percussion (2017) was released by The Vinyl Factory.

В 2012 году для Осеннего фестиваля в Париже Икеда создал аудиовизуальный перформанс superposition, который посетил с гастролями более двадцати городов по всему миру. В начале 2018 года, одновременно с выпуском music for percussion [cd + буклет], он создал собственный онлайн-портал под названием codex | edition.

Икеда выступает и выставляется по всему миру на таких площадках, как: Сингапурский художественный музей, Музей современного искусства Ars Electronica Center в Линце, фестиваль Elektra в Монреале, фестивали Grec и Sonar в Барселоне, Concertgebouw в Брюгге и Амстердаме, Аичи Триеннале в Нагойе, Палаццо Грасси в Венеции, Биеннале в Шардже, Триеннале в Окленде, Галерея Уайтчепел, Барбиканцентр и Сомерсет-Хаус в Лондоне, Осенний фестиваль и парк Ла-Виллет в Париже, Культурный центр Азии в Кванджу, Сингапурский художественно-научный музей, Художественный музей Ганновера, RUHRtriennale, Музей современного искусства «Гараж» в Москве, Центр искусств Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Метрополитен-музей, фестиваль Crossing the Line в Нью-Йорке. а также фестиваль Kyoto Experiment. In 2012, he created the audiovisual performance *superposition* for the Festival d'Automne à Paris, which has toured in more than twenty cities around the world. In early 2018, accompanying the release of *music for percussion* [cd+booklet], he established his online source under the name codex | edition.

He performs and exhibits worldwide at spaces such as Singapore Art Museum, Ars Electronica Center Linz, Elektra Festival Montreal, Grec and Sonar Festivals Barcelona, Concertgebouw Brugge, The Royal Concertgebouw Amsterdam, Aichi Triennale Nagoya, Palazzo Grassi Venice, Sharjah Biennial, Auckland Triennial, The Whitechapel Gallery London, The Barbican Centre, Somerset House London, Festival d'Automne à Paris, La Villette Paris, ACT Centre Gwangju, Singapore Art Science Museum, Kunstverein Hannover, RUHRtriennale, Garage Museum of contemporary art Moscow, UCLA Center for the art of performance Los Angeles, The MET, Crossing the Line Festival New York as well as Kyoto Experiment. He

Икеда создавал персональные выставки и работы по заказу Оружейной палаты седьмого полка на Парк авеню в Нью-Йорке, Художественного музея Боготы, музея современного искусства Гамбургский вокзал в Берлине, фонда DHC/Art в Монреале, Музея старого и нового искусства (MONA) в Тасмании, фонда Telefonica в Мадриде, художественного центра Carriageworks в Сиднее, Центра электронных искусств (hek) в Базеле и музыкальной компании The Vinyl Factory в Лондоне.

В 2018-2019 Икеда представил персональные выставки в Тайбэйском музее изобразительного искусства, парижском Центре Помпиду и Нидерландском институте кино ЕҮЕ в Амстердаме. Он запустил spectra в качестве постоянной инсталляции в Музее старого и нового искусства (MONA) и представил свою симфонию для дронов drone symphony, А [для 100 автомобилей], по заказу фестиваля Red Bull Music Academy в Лос-Анджелесе. По заказу Филармонии Лос-Анджелеса для фестиваля Fluxus, Рёдзи Икеда создал акустическую композицию под названием 100 cymbals, по заказу балетной труппы Парижской оперы совместно с Хироси Сугимото участвовал в постановке At the Hawk's well. Икеда представлял свои работы и перформансы на таких площадках, как Культурный центр Онассиса в Афинах, Центр Помпиду в Шанхае, Архитектурноурбанистическая биеннале Bi-City в Шэньчжэне, в Фонде Жоана Миро в Барселоне,

presented solo exhibitions and commission works at Park Avenue Armory New York, Museo de Arte Bogota, Hamburger Bahnhof Berlin, DHC/Art Montreal, MONA Museum Hobart — Tasmania, Telefonica Foundation Madrid, Carriageworks Sydney, HeK Basel and The Vinyl Factory London, among others.

In 2018-2019, he presented solo exhibitions at Taipei Fine Arts Museum, Centre Pompidou Paris and Eye Filmmuseum Amsterdam. He launched spectra as a permanent installation at Mona Hobart and presented a drone symphony, A [for 100 cars], commissioned by Red Bull Music Academy Festival Los Angeles. Ryoji Ikeda was commissioned by the LA Philharmonic for Fluxus Festival where he presented a new acoustic composition titled 100 cymbals, and collaborated with Hiroshi Sugimoto on a commission by the Ballet de l'Opéra de Paris At the Hawk's well. He presents works and performances at institutions such as Onassis Cultural Centre Athens, Centre Pompidou Shanghai, Bi-City Shenzhen Biennale of Urbanism\ Architecture Shenzhen, Joan Miro Foundation Barcelona, Reina Sofia Museum Madrid, among others. Ikeda's new audiovisual works, data-verse is commissioned by Audemars Piguet. The first variation of the trilogy was revealed at Venice Biennale 2019, 'May You Live in Interesting Times' curated by Ralph Rugoff. data-verse 1 and data-verse 2 are presented as a solo exhibition at Kunstmuseum Wolfsburg.

в Музее Королевы Софии в Мадриде. Новые аудиовизуальные работы Икеды (например, data-verse) были заказаны швейцарской компанией Audemars Piguet. Первый вариант трилогии был представлен на Венецианской биеннале 2019 года под кураторством Ральфа Ругоффа. Data-verse 1 и data-verse 2 представлены на персональной выставке Икеды в Художественном музее в Вольфсбурге.

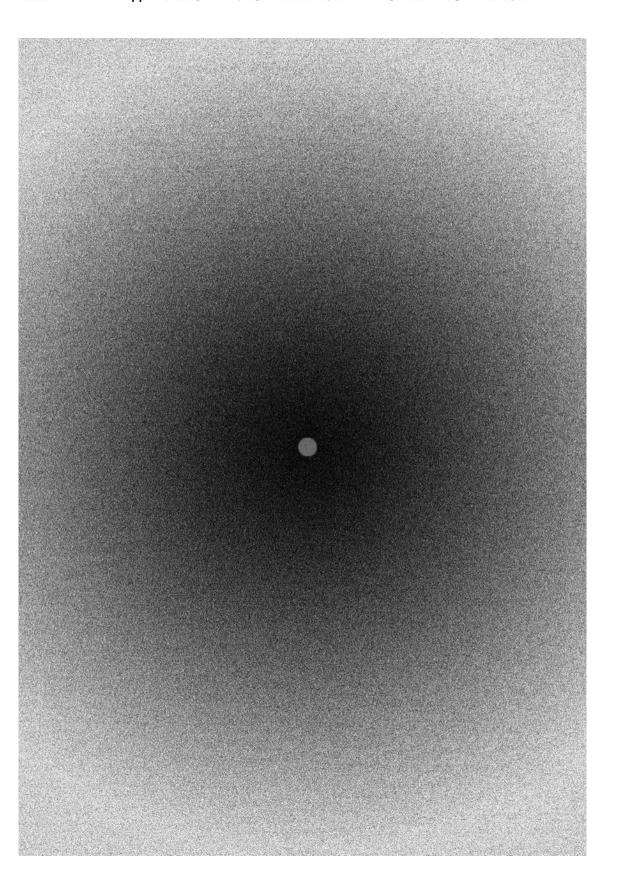
В 2020 году Икеда представил свои работы в Центре современного искусства UCCA в Пекине, открыл персональную выставку в художественной галерее 180 The Strand в Лондоне, выступил в Берлинской филармонии на фестивале STROM, Asia TOPA в Мельбурне и т. д. Икеда выступал на фестивале Musica в Страсбурге, участвовал в новой постановке хореографа Понтуса Линдберга CENTAUR для Королевского датского театра в Копенгагене и курировал музыкальный фестиваль MODE 2020 в Лондоне.

Лауреат премии Prix Ars Electronica Collide@CERN 2014.

Сотрудничает с галереями Almine Rech Gallery (Брюссель, Париж, Лондон, Нью-Йорк) и Taro Nasu Gallery (Токио). In 2020, Ikeda presents works at UCCA Beijing, a solo exhibition at 180 The Strand London, performances at Berlin Philharmonie — STROM festival, Asia TOPA Melbourne, and more. He is portrayed at Festival Musica Strasbourg, collaborates to the new performance of choreographer Pontus Lindberg for the Royal Danish Playhouse — CENTAUR Copenhagen and is curating MODE 2020 music festival in London.

He is the award winner of the Prix Ars Electronica Collide@CERN 2014.

Ryoji Ikeda is represented by Almine Rech Gallery (Bruxelles, Paris, London, New York), and Taro Nasu Gallery (Tokyo).

ы завод шпагина / цех № 5

ZERO POINT

электроакустический перформанс

композитор, live-electronic, духовые, концепт: алексей ретинский

видеоинсталляция: noir films

танец: лилия бурдинская

хоровое пение: musicaeterna 4

⊕ shpagin plant / hall no. 5

ZERO POINT

electroacoustic performance

composer, live electronic, brass, concept: alexey retinsky

video installation:

dance: liliya burdinskaya choral singing: musicaeterna 4

Композитор Алексей Ретинский известен в Европе и России как экспериментатор, готовый выйти в зону неизвестного. В Европе, где он получил академическое образование в области электроакустики, Ретинский работает по заказу музеев, галерей и театров: создает музыку к проектам художников и режиссеров, которые ищут современный язык в танце, изобразительном искусстве или переосмысляют городскую среду. Эти проекты легли в основу альбома Zero Point — собрание электроакустических автономных работ, которые были созданы композитором за последние десять лет и образуют единое высказывание, отражающее опыт Ретинского в поиске нового звучания.

Composer Alexev Retinsky is known in Europe and Russia as an experimentalist ready to enter the terra incognita. In Europe, where he completed his academic studies in electroacoustics, Retinsky has been commissioned by museums, galleries, and theatres to create music for projects of artists and stage directors who seek a contemporary language in dance and visual arts, as well as re-imagine the urban environment. Such projects formed the basis of the album Zero Point, a collection of electroacoustic stand-alone works created by the composer over the past ten years, forming a coherent statement that reflects Retinsky's experience of searching for a new sound.

Электроакустический перформанс Zero Point на Заводе Шпагина выходит за рамки простой музыкальной презентации и представляет собой многомерное электроакустическое действо. В его основе всё так же главенствует музыка, но на этот раз она выходит за пределы исключительно аудиального воздействия: слушатель ощутит ее буквально физически. Его окружит система многоканального звука Surround Sound, с помощью которой будет слышна антология звучащего мира вокруг. Перформанс сопровождает масштабная видеоинсталляция, созданная командой петербургских видеохудожников NOIR Films. Контрапунктом к суровым звукам электронной музыки выступают пение musicAeterna 4, танец Лилии Бурдинской и тихий голос дудука.

Zero Point, an electroacoustic performance at the Shpagin Plant, goes beyond a simple musical presentation and offers a multifaceted electroacoustic experience. The music still dominates at its core, but this time it exceeds the limits of purely auditory impact: the listeners will feel it physically. With Surround Sound multichannel audio system, they will hear a whole anthology of the ambient sounds. The performance is accompanied by a large-scale video installation, created by video artists of NOIR Films from St. Petersburg. A counterpoint to the harsh sounds of electronic music is the singing of musicAeterna 4, the dance of Lilya Burdinskaya, and the soft voice of duduk.

Карьера **Алексея Ретинского**, многочисленные проекты в Лондоне, Дрездене, для Центра мировой культуры им. короля Абдул-Азиза в Дахране (Саудовская Аравия) или на премьерном показе фильма «Дау» в Париже — результат многолетней практики, которой предшествовало длительное обучение.

Алексей Ретинский окончил Симферопольское музыкальное училище по классу саксофона, трубы и гобоя (2005), продолжил учебу по классу композиции в Музыкальной академии Украины им. П. И. Чайковского (2005—2009), получил степень магистра в Цюрихской высшей школе искусств по классу классической и электроакустической

Alexey Retinsky's career, his numerous projects in London, Dresden, works for the King Abdulaziz Center for World Culture in Dhahran, Saudi Arabia, or for the premiere of the film DAU in Paris, are the result of many years of practice preceded by extensive study.

Alexey Retinsky graduated from Simferopol College of Music (2005) as a saxophone, trumpet, and oboe player, studied composition at the Tchaikovsky Music Academy of Ukraine (2005-2009), and obtained a Master's degree in classical and electroacoustical composition at the Zurich University of the Arts (2009-2014). He completed his postgraduate studies at the University of Music and Performing Arts Graz (class of Beat Furrer; 2015-2016).

композиции (2009—2014). Окончил аспирантуру Университета музыки и исполнительских искусств в Граце (класс Беата Фуррера; 2015—2016).

В 2013—2014 Ретинский работал в студии мультиканального звука Idee und Klang в Базеле (Швейцария). С 2014 года живет и работает в Вене, а с 2020 года — также в Санкт-Петербурге.

В России творчество Алексея Ретинского получило признание после сотрудничества с дирижерами Теодором Курентзисом и Владимиром Юровским. Работа над танцевальным перформансом хореографа Анны Гарафеевой «Камилла», посвященным таланту и трагической судьбе Камиллы Клодель, принесла Ретинскому в 2019 году номинацию на театральную премию «Золотая Маска». В том же году вместе с режиссером Максимом Диденко и актерами Мастерской Брусникина композитор выпустил спектакль «Норма», который открыл новый сезон Театра на Малой Бронной в Москве и вошел в его постоянный репертуар.

Камерные и симфонические произведения Ретинского звучат в Концертном зале им. П. И. Чайковского Московской филармонии, зале «Зарядье», Мариинском театре и др.

В 2020-м по приглашению Теодора Курентзиса, став первым резидентом коллектива musicAeterna, Алексей Ретинский сочинял музыку и репетировал в открытом после реставрации Доме Радио в Петербурге. С 2021 года композитор — резидент Фонда поддержки социальных и культурных проектов Alma Mater Foundation Worldwide.

In 2013-2014, Retinsky worked at the multichannel audio design studio Idee und Klang in Basel, Switzerland. Since 2014, he has been living and working in Vienna, and since 2020 also in St. Petersburg.

In Russia, Alexey Retinsky is recognized for his collaboration with conductors Teodor Currentzis and Vladimir Jurowski. Working on choreographer Anna Garafeeva's dance performance Camille, dedicated to the talent and tragic fate of Camille Claudel, earned Retinsky a nomination for the "Golden Mask" Theatre Award in 2019. In the same year, together with director Maxim Didenko and the cast of the Brusnikin Studio, the composer worked on Norma, which opened the new season of the Theatre on Malaya Bronnaya in Moscow and became part of its repertoire.

Retinsky's chamber and symphonic works are performed at the Tchaikovsky Concert Hall of the Moscow Philharmonic, Zaryadye Hall, Mariinsky Theatre, and others.

In 2020, at the invitation of Teodor Currentzis, Alexey Retinsky became the first resident of the musicAeterna ensemble, composing music and rehearsing at St. Petersburg Dom Radio, which reopened after restoration. Since 2021, the composer has been a resident of the Alma Mater Foundation Worldwide, a foundation supporting social and cultural projects.

Лилия Бурдинская

Хореограф, dance artist. Окончила школу классического балета им. Николая Легата и Лондонскую школу современного танца The Place в Великобритании. Стипендиат программы DanceWeb (фестиваль ImPulsTanz, Beна, 2016). Была солисткой Национальной танцевальной компании Уэльса Diversions, участвовала в проектах Мерса Каннингема и Триши Браун, обучалась языку движения дада у Охада Наарина в компании Батшева. Основатель и художественный руководитель центра современного танца Bye Bye Ballet и танцевальной компании в Санкт-Петербурге. Победительница конкурса молодых хореографов фестиваля Context. Diana Vishneva (2014). B 2011м провела экзистенциальный перформанс «Марафон», в котором она танцевала без перерыва 31 час. Режиссер и хореограф спектакля «Распад атома» с Алисой Хазановой в главной роли, поставленного для Международного Дягилевского фестиваля (2017). Соавтор документального спектакля Baby Blues, автор моноспектакля «Офелия в бинтах» и White cell. Приглашенный хореограф Пермского театра оперы и балета, хореограф и режиссер оперы The Piped piper and the cars (Teatp оперы и балета в городе Пловдив, Болгария). Участница Европейской биеннале современного искусства Manifesta 13 (2020). Автор хореографии для части, посвященной эпохе Средневековья, в фильме «Слепок» (2021) с Дианой Вишнёвой в главной роли (режиссер Андрей Сильвестров).

Liliya Burdinskaya

A choreographer and a dance artist. She graduated from the Legat School of Ballet and Contemporary Dance and the London Contemporary Dance School at The Place in the UK. In 2016, she received the DanceWeb Scholarship (ImPulsTanz Festival, Vienna). She was a soloist of the National Dance Company Wales (formerly Diversions), participated in projects by Merce Cunningham and Trisha Brown, and studied the gaga movement language under Ohad Naharin at Batsheva Dance Company. Liliya is the founder and artistic director of the contemporary dance centre Bye Bye Ballet and a dance company in St. Petersburg. She won the Competition for young choreographers at the Context. Diana Vishneva Festival in 2014. In 2011, Burdinskaya held the existential performance Marathon, during which she was dancing for 31 hours straight. For the International Diaghilev Festival in 2017, she staged and choreographed the performance Atomic Decay starring Alisa Khazanova. Liliya is a co-author of the documentary production Baby Blues, author of the solo performances Ophelia in Bondages and The White Cell. She worked as a guest choreographer at the Perm Opera and Ballet Theatre, choreographed and staged the opera The Piped Piper and the Cars at the State Opera in Plovdiv, Bulgaria. A participant of Manifesta 13, **European Biennial of Contemporary** Art (2020). Burdinskaya also choreographed a "medieval" episode in Andrey Silvestrov's film Slepok starring Diana Vishneva (2021).

musicAeterna 4

Вокальный ансамбль из семейства musicAeterna создан в 2012 году. В его состав вошли четыре солистки хора musicAeterna: сопрано Елена Подкасик и Альфия Хамидуллина, меццо-сопрано Елена Шестакова и контральто Анастасия Гуляева. В дальнейшем к ним присоединилась коллега по хору меццо-сопрано Елена Гурченко. На проекте Zero Point с певицами также выступит солистка хора musicAeterna меццо-сопрано Анастасия Ерофеева.

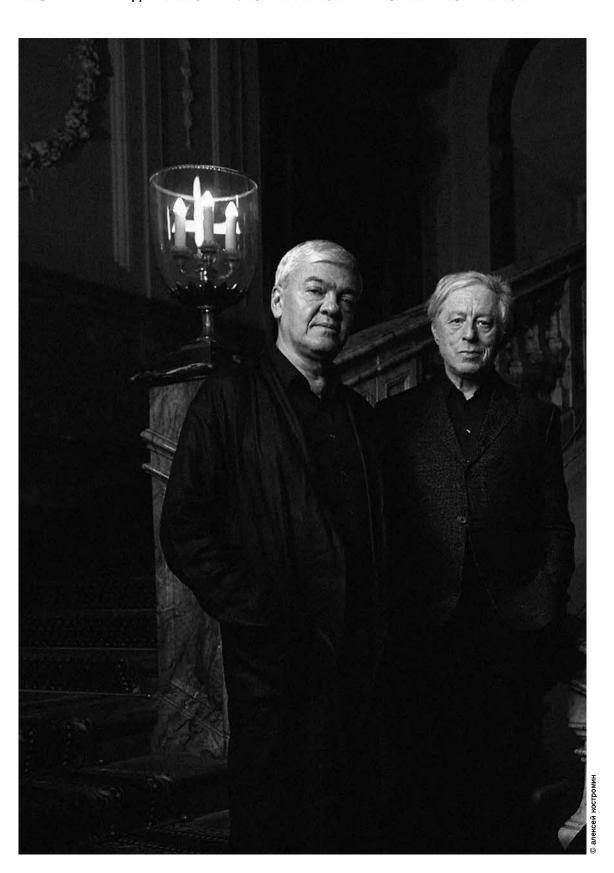
Основу репертуара musicAeterna 4 составляют авторские аранжировки национальных песен (русских, цыганских, греческих, татарских, испанских и др.), духовная музыка, произведения современных композиторов. Ансамбль выступает а cappella (без сопровождения). В 2018 году musicAeterna 4 и фольклорный ансамбль «ТриголОс» (Пермь) представили совместную программу «Вселиственный мой венок», которая была впервые исполнена в Фестивальном клубе Международного Дягилевского фестиваля, а затем с большим успехом — на крупнейших концертных, музейных и фестивальных площадках России, а также в парижских театрах де ля Вилль и Шатле в рамках проекта Ильи Хржановского DAU.

musicAeterna 4

The vocal ensemble from the musicAeterna family was founded in 2012. It consists of four soloists of the musicAeterna Choir: sopranos Elena Podkasik and Alfiya Khamidullina, mezzo-soprano Elena Shestakova, and contralto Anastasiya Gulyaeva. A fellow mezzo-soprano Elena Gurchenko later joined them in the ensemble. The Zero Point project will also feature musicAeterna's mezzo-soprano soloist Anastasiya Erofeeva.

The core of musicAeterna 4's repertoire includes arrangements of folk songs (Russian, Gypsy, Greek, Tatar, Spanish, etc.), sacred music, and works by contemporary composers. The ensemble performs a cappella (unaccompanied). In 2018, musicAeterna 4, in collaboration with the Trigolos folk ensemble (Perm), presented "Vselistvennyi moy venok" (My motley grass wreath). The programme premiered at the Festival Club of the International Diaghilev Festival and then was performed with great success at major concert, museum and festival venues in Russia, as well as at the Parisian Théâtre de la Ville and Théatre du Châtelet as part of Ilya Khrzhanovsky's DAU project.

ф органный зал пермской филармонии

ЛЕОНИД ДЕСЯТНИКОВ. АВТОРСКИЙ ВЕЧЕР

алексей гориболь (фортепиано)

тарас присяжнюк (тенор)

солисты оркестра musicaeterna: владислав песин (скрипка) иван субботкин (скрипка) наил бакиев (альт) евгений румянцев (виолончель) алексей власов (контрабас) лаура поу (флейта) иван шерстнев (гобой) сергей елецкий (кларнет)

perm philharmonic organ concert hall

LEONID DESYATNIKOV. AUTHOR'S EVENING

alexei goribol (piano)

taras prysiazhniuk (tenor)

soloists of musicaeterna orchestra:
vladislav pesin (violin)
ivan subbotkin (violin)
nail bakiev (viola)
evgeny rumyantsev (cello)
alexey vlasov (double bass)
laura pou (flute)
ivan sherstnev (oboe)
sergei eletsky (clarinet)

леонид десятников

І ОТДЕЛЕНИЕ титры из кинофильма «подмосковные вечера» «самоубийство марка» из кинофильма «москва» «ноктюрн» из кинофильма «мания жизели» «возвращение» для шести инструментов «вальс» и «элегия» из музыки к спектаклю александринского театра «живой труп» «эскизы к закату» квинтет для флейты, кларнета, скрипки, контрабаса и фортепиано

П ОТДЕЛЕНИЕ
«ПО КАНВЕ АСТОРА»
для скрипки, альта, виолончели
и фортепиано
«любовь и жизнь поэта»
вокальный цикл на стихи николая
олейникова и даниила хармса

leonid desyatnikov

PART 1 credit titles from the film moscow nights mark's suicide from the film moscow nocturne from the film giselle mania return for six instruments waltz and elegy from the music for alexandrinsky theatre's performance the living corpse sketches to sunset quintet for flute, clarinet, violin, double bass, and piano

PART 2 tracing astor for violin, viola, cello, and piano the poet's love and life a song cycle on the poetry of daniil kharms and nikolai oleinikov АЛЕКСАНДР ТРЕЩЕНКОВ

ALEXANDER TRESHCHENKOV

КАК Правило, всем приличным композиторам положено иметь три периода творчества — ранний, средний и поздний. Сколько их насчитают благодарные потомки в наследии Леонида Десятникова, мы можем только предполагать (ставка на «три» со стопроцентной вероятностью выиграет). Но сам композитор утверждает, периода два — до «Детей Розенталя» и после; скандал, спровоцированный вокруг оперы о клонах композиторовклассиков на текст Владимира Сорокина, сделал имя Десятникова известным широкой публике, разделив его творческий путь на «до» и «после».

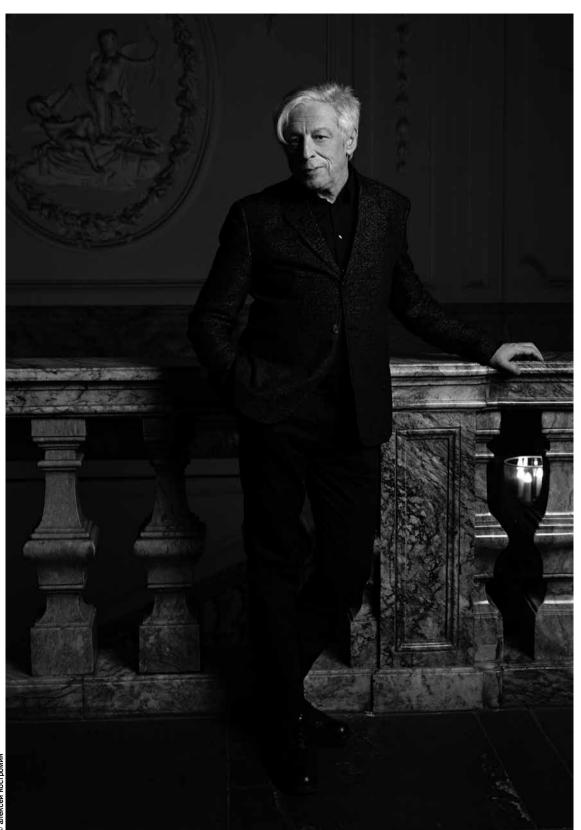
Своим же творческим ориентирам композитор удивительным образом остается верен на протяжении вот уже почти полувекового пути. Выражены они предельно точно (как и всё, что говорит/пишет Десятников) в его автобиографии. Затертая критиками до дыр фраза — «стиль — эмансипация консонанса, преображение банального, минимализм с человеческим лицом»; излюбленный жанр — «трагическишаловливая вещица» — и ныне актуальна, служа ключом, как к его «Трем песням на стихи Джона Чиарди» 1976 года, так и к «Буковинским песням», премьера которых состоялась на Дягилевском фестивале три года назад.

Крайняя трагичность содержания музыки Десятникова запрятана, как правило, в шаловливую форму: то текст не располагает к серьезности, то в кульминационный момент внезапные цитаты из шлягеров сбивают слушателя с толка. Полный мрака и безнадежности «Жук» из его «Любви и жизни поэта» заканчивается цитатой из заставки «Спокойной ночи, малыши!», а в кульминационные моменты одной из частей «Эскизов к Закату» врывается маршевый проигрыш сольминорной прелюдии Рахманинова.

as a rule, all decent composers are supposed to have three periods: early, middle, and late. The number of periods that future generations will count in the legacy of Leonid Desyatnikov is anybody's guess (a bet on "three" will surely win). However, the composer insists there are two of them: before The Children of Rosenthal and after it; the controversy arisen over the opera about clones of classical composers to a libretto by Vladimir Sorokin made Desyatnikov's name known to the general public, dividing his career into "before" and "after."

Surprisingly, the composer has remained faithful to his creative principles for almost half a century. They are described extremely precisely (as is everything that Desyatnikov says or writes) in his autobiography. The worn-out formula: "style: emancipation of consonance, transformation of banality, minimalism with a human face"; favourite genre: "tragically mischievous little piece" is still applicable today, providing a key for both Three Songs to the Verses by John Ciardi composed in 1976 and Songs of Bukovina, which premiered at the Diaghilev Festival three years ago.

A playful form often conceals an utterly tragic content in Desyatnikov's music: either a text dispels the gloom or sudden quotes from old hits confuse the listener at the climax. Full of darkness and hopelessness, The Beetle from The Poet's Love and Life ends with a quotation from the opening to a TV show "Good Night, Little Ones!", and the culmination points of Sketches to "Sunset" are interrupted by the march from Rachmaninoff's Prelude in G minor.

DEKCEŽ KOCTOOMI

В музыке Десятникова можно встретить Малера и Мусоргского, Равеля и Шумана, Баха и Стравинского. Поначалу возникает впечатление, что автор полностью растворяется в чужом материале, но постепенно начинаешь отчетливо слышать, что это и есть Десятников, который просто спрятался за очередную маску. Сам композитор расценивает эту свою особенность как имитацию самоубийства. «Так ведь конец времени композиторов, алле!» — шутливо восклицает он, отсылая нас к небезызвестной книге Владимира Мартынова. Музыкальные цитаты классиков нарочно часто торчат швами наружу, и у слушателя всегда есть возможность поупражняться в образованности, разгадывая очередной музыкальный ребус.

Минимализм же композитора совершенно особый в современном музыкальном производстве: как бы пафосно ни звучало, это минимализм прелюдий Шопена, минимализм норнштейновских мульфильмов или, допустим, даже пушкинской «Пиковой дамы» (ничего себе разброс). Раскрывается он прежде всего в аскетичном и точном использовании средств выразительности. На вопрос, что нравится Десятникову в музыке Десятникова, подумав он отвечает: «Мне кажется, у меня есть несколько десятков тактов в разных произведениях, где нет лишних нот». Аскетично отношение Десятникова и вообще к созданию опусов: он, что называется, не плодит сущности, и в последнее время его поклонники ждут премьеры нового произведения порой так же долго, как фильмов почитатели режиссера Хамдамова. Несмотря на это, творческая биография композитора охватывает большое поле жанров: тут есть и киномузыка, и партитуры для

In Desvatnikov's music one finds Mahler and Mussorgsky, Ravel and Schumann, Bach and Stravinsky. At first, it seems that the composer is completely lost in someone else's material, but gradually you understand that it is Desvatnikov who is hiding behind another mask. The composer regards this feature as an imitation of suicide. "That's the end of composers' time, hey!" he exclaims kiddingly, referring to the well-known book by Vladimir Martynov. The musical quotations from the classics stick out on purpose, and the listener always has the opportunity to practice in erudition, solving yet another musical puzzle.

His minimalism is unique in contemporary music production: however pompous it may sound, this is the minimalism of Chopin's preludes, Norstein's animation, or, let us say, even Pushkin's The Queen of Spades (quite a range!). It reveals itself, above all, in the ascetic and precise use of expressive means. When asked what Desyatnikov likes about Desyatnikov's music, on reflection, he replies: "I think I have a few dozen bars in some works, where I have no extra notes." Desyatnikov's attitude towards the creation of opuses is also ascetic: he, if you will, does not multiply entities, and in recent years, his admirers have been waiting for premieres as long as the fans of the film director Khamdamov.

Nevertheless, the composer's creative biography covers a wide variety of genres; there are film scores, music for choir, and chamber music. There are ballets and operas, one symphony and two cantatas. For all this, no one could accuse Desyatnikov of musical snobbery: he admires ABBA and Soviet songs, pseudo-Ukrainian folklore and electronic musician

хора, и камерная музыка. Есть балеты и оперы, одна симфония и две кантаты. При всем этом обескураживает полное отсутствие у Десятникова музыкального снобизма: он может восхищаться АВВА и советскими песнями, псевдоукраинским фольклором и электронщиком Venetian Snares. «Я не обладаю вкусом — и не должен обладать. Мне больше приличествует музыкальная всеядность», — лукаво резюмирует Леонид Аркадьевич.

Композитора-ремесленника Десятников ставит выше композитора-творца. Это хорошо рифмуется с его представлением об идеальном произведении: суверенном, производящем такое впечатление, «будто оно появилось на свет без посторонней помощи, слушая которое человек испытывает катарсис, не думая при этом, что он обязан какому-то там композитору». Soli Deo Gloria, как говорится.

Красота музыки Десятникова красота уязвляющая. Любовь композитора к сухости, жесткости, беспедальному звучанию фортепиано, к «текстуре выбеленных временем костей», иногда еще больше отягощает ее это свойство, отталкивая от себя некоторых слушателей, и одновременно служит поводом разговоров об излишней интеллектуальности автора. Но в борьбе за слушателя Десятников не участвует. «Памятуя о посмертном, двухсот-, а то и трехсотлетнем забвении Клаудио Монтеверди, надо просто выучиться ждать», иронизирует композитор.

Venetian Snares. "I don't have taste, and I shouldn't. Musical omnivory befits me more," Leonid Arkadievich slyly sums up.

Desyatnikov puts the artisan composer above the artist. It rhymes with his concept of an ideal piece of art: an independent one that gives the impression "it was born without any help, listening to which one feels cathartic, without thinking that one owes it to any composer whatsoever." Soli Deo Gloria, as they say.

The beauty of Desyatnikov's music is poignant. His love for coldness, harshness, piano sound without pedals, and "texture of bones bleached by the time" sometimes even aggravates this trait, repulsing part of listeners. At the same time, it serves as an excuse to talk about the author's excessive intellectuality. But Desyatnikov does not fight for his listener. "Mindful of two- or even three-hundred-year oblivion after the death of Claudio Monteverdi, one must simply learn to wait," the composer says ironically.

Алексей Гориболь

Пианист, признанный выдающимся мастером камерного ансамбля, музыкальный деятель, заслуженный артист России. Концертирует в главных филармонических залах России, Европы, США и Японии, записывается на радио, принимает участие в крупнейших российских и международных музыкальных фестивалях.

С 1989 года выступает инициатором и музыкальным руководителем многих проектов, связанных с творчеством композитора Леонида Десятникова. Записанный под его руководством саундтрек Десятникова к фильму «Москва» был удостоен Гран-при IV Всемирной биеннале в Бонне (2002). Он является первым исполнителем многих сочинений и других современных композиторов: Александра Чайковского, Георгия Пелециса, Владимира Мартынова, Гии Канчели, Юрия Красавина; активно сотрудничает с новым поколением авторов: Павлом Кармановым, Владимиром Ранневым, Алексеем Айги, Сергеем Ахуновым. Алексей Гориболь — обладатель уникального репертуара и эксклюзивный исполнитель фортепианной и киномузыки Микаэла Таривердиева и Исаака Шварца.

В период 2009—2010 музыкант подготовил и провел более тридцати телепрограмм под названием «Ночь. Звук. Гориболь» на Пятом канале. С 2004 по 2007 год руководил Фестивалем камерного искусства в Костомукше. В 2008-м был художественным руководителем двух фестивалей камерной музыки: Левитановского музыкального фестиваля в Плёсе и Российско-финского музыкально-поэтического фестиваля «В сторону Выборга». В разные годы Алексей Гориболь выступал инициатором монографических фестивалей Петра Ильича Чайковского, Яна Сибелиуса, Дмитрия Шостаковича, Бенджамина Бриттена в Москве и Санкт-Петербурге.

Alexei Goribol

Pianist who is appreciated as the renowned master of chamber performing, music leader, Honored Artist of the Russian Federation. He gives concerts on the principal stages of Russia, Europe, the US and Japan; keeps recording on the radio; performs at the Russia's and world most prominent music festivals.

Since 1989, Alexei Goribol has been a founder and music director of a number of projects devoted to the works by the outstanding Russian composer Leonid Desyatnikov. The "Moscow" movie soundtrack written by Desyatnikov and recorded by Goribol was awarded the Grand Prix of the 4th Bonn International Biennale (2002). Alexei Goribol was the first to perform a number of works by modern composers such as Alexander Tchaikovsky, Georgs Pelēcis, Vladimir Martynov, Giya Kancheli, Yury Krasavin, and as well as with composers of the new generation like Pavel Karmanov, Vladimir Rannev, Alexei Aigui, Sergev Akhunov. Alexei Goribol is known for his unique repertoire and performing of piano and film music by Mikael Tariverdiev and Isaac Schwartz.

In 2009-2010, Goribol has produced and conducted more than 30 series of the talk-show "Night. Sound. Goribol" at the Petersburg — Channel 5. In 2004-2007, he was the director of the Kostomuksha Art Festival (Karelia, Russia). In 2008, he became the founder and the artistic director of two chamber music festivals: Levitan Music Festival in Plyos and Russo-Finnish Music and Poetic Festival "Towards Vyborg." Alexei Goribol initiated monographic festivals devoted to Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Jean Sibelius, Dmitri Shostakovich, Benjamin Britten in Moscow and St. Petersburg.

Тарас Присяжнюк (тенор). В 2014 году окончил Донецкую государственную музыкальную академию им. С. С. Прокофьева по специальности «Академический вокал». В следующем году поступил в Национальную музыкальную академию Украины им. П. И. Чайковского в Киеве, окончил магистратуру и аспирантуру вуза.

В 2015-м стал обладателем первой премии Международного конкурса оперных певцов им. Е. В. Образцовой (Санкт-Петербург) и присоединился к Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, с которым гастролировал в Испании и Италии.

С 2016 по 2019 год был артистом Молодежной оперной программы Большого театра России, в составе которой участвовал в многочисленных концертах, принимал участие в постановках театра и гастролировал в Австрии, Франции и Финляндии.

В 2020-м подписал контракт с Академией театра Ла Скала.

С 2020 года солист Большого театра Беларуси.

В репертуаре: Альфред («Травиата» Верди), Рудольф («Богема» Пуччини), Ленский («Евгений Онегин» Чайковского), Молодой Фауст («Фауст» Гуно).

Taras Prysiazhniuk (tenor).

In 2014, he graduated from Prokofiev Donetsk State Music Academy in academic vocal. Then he did his master's degree and postgraduate at the Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music in Kyiv.

In 2015, he won 1st prize in the Elena Obraztsova International Competition of Young Opera Singers (St. Petersburg) and joined the Mariinsky Academy of Young Opera Singers, with which he toured Spain and Italy.

From 2016 to 2019, Taras was soloist of the Bolshoi Theatre Young Artists Opera Program (Moscow), with troupe he participated in numerous concerts, took part in theatre productions and toured Austria, France and Finland.

In 2020, he signed a contract with the Accademia Teatro alla Scala.

He has been a soloist of the Bolshoi Theatre of Belarus since 2020.

In his repertoire: Alfredo (Verdi's *La traviata*), Rodolfo (Puccini's *La bohème*), Lensky (Tchaikovsky's *Eugene Onegin*), Young Faust (Gounod's *Faust*).

137 ДИПТИХ DIPTYCH

⋆ российская премьера

ДИПТИХ ПРОПАВШАЯ ДВЕРЬ / ПОТЕРЯННАЯ КОМНАТА

танцевальный перформанс компании рееріпд tom

концепция и постановка:

габриэла карризо и франк шартье

исполнение:

конан дайо, фонс досе, лорен ланглуа, панос малактос, алехандро мойя, фанни сейдж, элиана страгапеде,

художественная ассистентура:

тома мишо

ван лун ю

звуковая композиция и аранжировки:

рафаэль латини, исмаэль коломбани, луи-клеман да коста, эрудике де бел

световой дизайн: том виссер

сценография:

габриэла карризо, жюстин бугероль

дизайн костюмов:

сольджин ким, ичун лю,

луи-клеман да коста

изготовление костюмов:

сара ван меер, лулу тиковски,

ву бингян (стажировка)

техническое сопровождение:

петр эйкенбум (постановка) джулиана риенци (гастроли)

технические инженеры: брам гельдхоф (свет)

тим тилеманс (звук)

 perm academic theatre-theatre

* russian premiere

DIPTYCH: THE MISSING DOOR AND THE LOST ROOM

peeping tom dance performance

concept and direction:

gabriela carrizo and franck chartier

performance:

konan dayot, fons dhossche, lauren langlois, panos malactos, alejandro moya, fanny sage, eliana stragapede, wan-lun yu artistic assistance:

thomas michaux sound composition and arrangements: raphaëlle latini,

ismaël colombani, louis-clément da costa, eurudike de beul

light design: tom visser set design: gabriela carrizo,

justine bougerol costume design:

seoljin kim, vichun liu,

louis-clément da costa confection costumes:

sara van meer, lulu tikovsky,

wu bingyan (internship) technical coordination:

pjotr eijckenboom (creation) giuliana rienzi (tour)

technicial engineers: bram geldhof (lights) tim thielemans (sound) менеджмент сцены:

джулиана риенци (менеджер сцены)

клеман мишо

(помощник менеджера сцены)

стажеры постановки:

лиза ганстон, робин аппелс

тур-менеджер:

тома мишо

рг-менеджер:

себастьен паризель

менеджер компании:

верле манс

постановка:

peeping tom

копродукция:

opéra national de paris, opéra de lille, tanz köln, göteborg dance и theatre festival, théâtre national wallonie-bruxelles, desingel antwerp, grec festival de barcelona, festival aperto / fondazione i teatri (реджо эмилия), torinodanza festival / teatro stabile di torino — teatro nazionale (турин), dampfzentrale bern, oriente occidente dance festival (роверето)

при поддержке правительства фландрии

дистрибуция:

frans brood productions

диптих «пропавшая дверь / потерянная комната» создан при поддержке налогового прикрытия правительства бельгии

на основе постановки adrift, созданной для артистов нидерландского театра танца (ndt 1): хлоя альбаре, лидия бустиндуй, сезар фариа фернандес, фернандо эрнандо магадан / спенсер дикхаус, анна херманн, энн юнг, марне ван опсталь, роджер ван дер поэль, мэн-кэву, эма юаса / рена наруми

stage management:

giuliana rienzi

(stage manager)

clement michaux

(stage assistant)

production interns:

lisa gunstone, robin appels

tour manager:

thomas michaux

communication manager:

sébastien parizel

company manager:

veerle mans

production:

peeping tom

co-production:

opéra national de paris, opéra de lille, tanz köln, göteborg dance and theatre festival, théâtre national wallonie-bruxelles, desingel antwerp, grec festival de barcelona, festival aperto / fondazione i teatri (reggio emilia), torinodanza festival / teatro stabile di torino — teatro nazionale (turin), dampfzentrale bern, oriente occidente dance festival (rovereto)

with the support of the flemish authorities

distribution:

frans brood productions

diptych: the missing door and the lost room was created with the support of the tax shelter of the belgian federal government

based upon adrift, created with the dancers of ndt 1: chloe albaret, lydia bustinduy, césar faria fernandes, fernando hernando magadan/spencer dickhaus, anna hermann, anne jung, marne van opstal, roger van der poel, meng-kewu, ema yuasa/rena narumi

загорается свет,

и зрители погружаются в сознание человека: жизнь проходит перед его глазами как фильм или, быть может, это фильм о жизнях, отличных от его — одни уже прошедшие, другие еще предстоящие. Так начинается путешествие по лабиринтам кают и коридоров океанского лайнера, которое и есть «Диптих». В этой дилогии время, память и предчувствие вращаются вокруг иллюзий, утопий и потерянной любви ослепленных персонажей, воплощающих собственные сюжеты. Неконтролируемые силы заставляют их плыть по течению в этом поиске.

В «Диптихе» персонажи, потерянные во времени и пространстве, постоянно отдаляются и ищут друг друга. Отправляясь в это путешествие за идеалом, они были полны надежд, но реальность привела их к неопределенности. Они пытаются найти путь, блуждая В СВОИХ МЫСЛЯХ, ОЖИВЛЯЯ воспоминания и переживая их вновь или создавая новые вариации, открытые для искажений. «Диптих» воплощает меланхолическую ностальгию по будущему.

Внутренний поиск персонажей отражен и в сценографии. Они изолированы, потеряны во всеобъемлющей тьме сцены, в лабиринте пропавших дверей и потерянных комнат.

as the lights comes

on the audience is plunged into a man's mind: his life is passing before him like a film — or maybe it is the film of lives other than his, some past, others still to come. And so, in the cabins and hallways of an ocean liner, begins the labyrinthine voyage that is *Diptych*. In this dilogy, time, memory, and premonition revolve around the illusions, utopias, and lost loves of blinded characters who act out their own fiction. Uncontrollable forces set them adrift at each stage of their search.

In Diptych, the characters, lost in time and space, are continually drifting away and searching for one another. When they embarked on this voyage in pursuit of an ideal they were full of hope, but reality led them towards an uncertain destiny. They try to find a path through the wanderings of their thoughts while reviving and reliving their memories — or creating new versions of them, open to distortions. Diptych thus reveals a melancholy nostalgia for the future.

Сценография задумывалась как последовательные съемочные площадки. Двойная тайна за закрытыми дверями, в которой персонажи тщетно пытаются создать новую версию своей иллюзорной реальности.

Этот кинематографический аспект проявляется также в звуковой среде, нашпигованной звуковыми эффектами: здесь звон разбитого стекла, хлопанье двери, бьющееся сердце, звук метронома, скрип и скрежет корабля. Это всё многочисленные якорные точки для персонажей, которых пространство то затягивает, то выталкивает. Время вибрирует, буксует, фрагментируется и проявляется по-разному для каждой из фигур на сцене.

«Диптих» — это переработанная версия двух коротких пьес, поставленных труппой Peeping Tom для Нидерландского театра танца. Габриэла Карризо режиссер «Пропавшей двери», а Франк Шартье — «Потерянной комнаты». «Диптих» — пример того, как разные тела, языки и методы работы могут не только пересекаться, но и обогащать друг друга. В 2020 году Франк Шартье поставил еще одну картину — «Скрытые этажи», и «Диптих» стал «Триптихом». На Международном Дягилевском фестивале публика увидит спектакль в двухчастной версии.

The characters' inner quest is reflected in the scenography. They are isolated, lost in the encompassing darkness of the stage, in a labyrinth of missing doors, and lost rooms. The scenography was conceived as two successive film sets. A double huis-clos in which the characters try in vain to create a new version of their illusory reality.

This filmic aspect manifests itself likewise in the show's soundscape, which is dotted throughout with Foley effects: a falling glass, a door slamming, a beating heart, a metronome, the creaking and grinding noises of the ship. They act as so many anchor points while the characters are sucked in and ejected, while time vibrates, stagnates, fragments, and manifests itself differently for each of the figures onstage.

Diptych is a reworked version of two short pieces that Peeping Tom created for the Nederlands Dans Theater. Gabriela Carrizo directed the first part, The Missing Door, while Franck Chartier directed that followed, The Lost Room. Diptych shows how different bodies, idioms, and working methods can not only overlap, but also mutually nourish one another.

In 2020, Franck Chartier staged another piece — The Hidden Floor — and Diptych has become Triptych. Audience of the International Diaghilev Festival will see the original two-part version.

Конан Дайо присоединился к Peeping Tom в 2020 году для работы над постановкой «Триптих». Он получил образование в консерватории Нанта на отделении джазовых барабанов, классических ударных и современного танца. Также обучался по программе обмена в Джульярдской школе. В 2010 году Конан получил дипломы Парижской Высшей национальной консерватории музыки и танца и Национального центра танца. Он работал с такими артистами, как Борис Шармац, Тьерри Смитс, Оливия Гранвиль, Хельге Летонья, Эшли Чен, Джон Скотт, Тома Лебрен. Страстно увлеченный музыкой, он выступает как перкуссионист в составе Trio Dayot, а также работает в мастерской Terre et Son, коллекционирует музыкальные инструменты и играет на барабанах уду. Активно работает в танце и в музыке, иногда сочетая эти направления и выступая на различных площадках, в национальных театрах, в Лувре, в галерее Тейт Модерн, а также в более неформальных пространствах, таких как: база подводных лодок в Сен-Назере, леса Собора Святых Георгия и Максима в Л'Акуиле или пылающая бесконечность пустыни Сахара.

Konan Dayot joined Peeping Tom in 2020 for Triptych. He received an education in jazz drums, classical percussion and contemporary dance at the Nantes conservatoire. He also did an exchange programme at the Julliard School, In 2010, he obtained degrees from the Conservatoire Supérieur de Paris and the Centre National de la Danse. He has worked, amongst others, with Boris Charmatz, Thierry Smits, Olivia Granville, Helge Letonja, Ashley Chen, John Scott, Thomas Lebrun. Being passionate about music, he is a percussionist in the Trio Dayot and works with the atelier Terre et Son, where he collects and plays udus. He has collaborated intensively, both within dance and in music, sometimes combining both, in conventional spaces but also in national theatres, in the Louvre museum or in Tate Modern, as well as more informal spaces, such as the submarine base of Saint-Nazaire, the scaffolded cathedral of l'Aquila or the burning inmensity of the Sahara.

к Рееріпд Тот в 2020 году для работы над постановкой «Триптих». В детстве он посещал уроки актерского мастерства в Копергетери, театральной школе для детей и подростков в Генте. С 2008 года в течение восьми лет работал с берлинским театральным коллективом Gob Squad. В 2017 году Фонс окончил школу современного танца MUDA в Генте. В настоящее время заканчивает обучение на степень бакалавра в Современном театре танца (МТD) в Амстердаме.

Peeping Tom in 2020 for *Triptych*. As a child, he took acting classes in the Kopergietery, a theatre for children and teenagers in Ghent. In 2008, he worked with the Berlin-based theatre collective Gob Squad, working with them for eight years. In 2017, he graduated from MUDA in Ghent, a high school for contemporary dance. Fons is currently finishing his Bachelor in Modern Theater Dance (MTD) in Amsterdam.

143 ДИПТИХ DIPTYCH

Лорен Ланглуа

присоединилась к Peeping Tom в 2020 году для работы над постановкой «Триптих». Она начала свою карьеру в Австралийском театре танца, где работала с 2008 по 2010 год, выступая и гастролируя с двумя основными произведениями труппы G и Be Your Self. В 2011 году она присоединилась к труппе Sydney Dance Company под руководством Рафаэля Боначелы, выступая в таких постановках, как LANDforms, 6 Breaths, We Unfold, The Land of Yes и The Land of No. В 2012 году Лорен переехала в Мельбурн, чтобы присоединиться к труппе Chunky Move и работать с Энтони Гамильтоном в его постановке Кеер Everything, за которую она была номинирована на премии Helpmann, Green Room и Australian Dance Awards. Активно сотрудничала с Анук ван Дейк, выступая в ее постановках An Act of Now (2012), 247 Days (2013), Complexity of Belonging (2014) и LUCID (2016). За свою работу в постановке Complexity of Belonging в 2015 году она получила премию Green Room как лучшая танцовщица. Лорен также работала с Force Majeure, Lucy Guerin Inc. Stephanie Lake Company, Прю Лэнг, Chamber Made и Россом Маккормаком. В 2017 году она была стипендиатом Фонда Тани Лидтке, делала постановки для Новозеландской школы танцев, труппы Transit Dance, Footnote Dance Company и Академии исполнительских искусств Западной Австралии. В 2018-м Лорен создала небольшую постановку Nether по заказу Chunky Move, премьера которой состоялась в Мельбурне в рамках сезона Next Move.

Lauren Langlois joined Peeping Tom in 2020 for Triptych. She began her career with the Australian Dance Theatre from 2008-2010, performing and touring in two of the company's major works G and Be Your Self. In 2011, she joined Sydney Dance Company under Artistic Director Rafael Bonachela, performing in LANDforms, 6 Breaths, We Unfold, The Land of Yes and The Land of No. In 2012, Lauren relocated to Melbourne to join Chunky Move to collaborate with Antony Hamilton on his work Keep Everything, for which she has been nominated for Helpmann, Green Room and Australian Dance Awards. Lauren has collaborated with Anouk van Dijk intensively, performing in An Act of Now (2012), 247 Days (2013), Complexity of Belonging (2014) and LUCID (2016). For her work in Complexity of Belonging, she received the 2015 Green Room Award for Best Female Dancer. Lauren has also worked with Force Majeure, Lucy Guerin Inc. Stephanie Lake Company, Prue Lang, Chamber Made and Ross McCormack. She was the recipient of the prestigious 2017 Tanja Liedtke Fellowship and has since choreographed works for the New Zealand School of Dance, Transit Dance, Footnote Dance Company, and the Western Australian Academy of Performing Arts. In 2018, Lauren was commissioned by Chunky Move to choreograph Nether, a short work which premiered in Melbourne as part of the Next Move season.

Панос Малактос

присоединился к Peeping Tom в 2020 году для работы над постановкой «Триптих». В 17 лет он переехал в Лондон, чтобы изучать музыкальный театр в Колледже Берд. Затем продолжил обучение в Школе Рамбер, где получил степень бакалавра в области балета и современного танца. В Израиле Панос работал с труппой Fresco Dance Company, исполняя произведения Майкла Гетмана и Йорама Карми, а также с балетмейстерами труппы Inbal Dance Theatre Мор Шани и Ноа Шадуром. Панос работал с хореографом Джейсоном Мабаной над созданием и исполнением дуэта МАМА и с постановщиком Элиасом Адамом и актрисой Стилианой Иоанну над созданием и исполнением пьесы Eyolf Machine. Он также ставил свои собственные работы для танцевальных фестивалей и театров. Панос танцевал для Emma Evelein Dance. X-it Dance Theatre Фотиса Николау и Милены Угрен Кулас. Работал в Фестивальном центре St. Pölten в Австрии, танцуя в постановке Deca Dance Охада Наарина и новой постановке Шахара Биньямини Ballroom. В Германии Панос работал с хореографом Лилианой Баррос над созданием дуэта MEMORABILIA. В настоящее время он работает над своим сольным проектом Hire me, please, для Cyprus Choreography Platform 2019.

Panos Malactos joined Peeping Tom in 2020 for Triptych. At the age of 17, he moved to London to study musical theatre at the Bird College. He then continued his training at the Rambert School where he obtained his BA Degree in Ballet and Contemporary Dance. In Israel, Panos worked with Fresco Dance Company, performing works by Michael Getman and Yoram Karmi, and Inbal Dance Theatre working with the choreographers Mor Shani and Noa Shadur. He collaborated with the choreographer Jason Mabana creating/performing the duet MAMA and with the director Elias Adam and the actress Styliana loannou creating/ performing the play Eyolf Machine. He also choreographed his own works for dance festivals and theaters. Panos danced for Emma Evelein Dance, X-it Dance Theatre by Fotis Nikolaou and Milena Ugren Koulas. He worked at the Festspielhaus St. Pölten in Austria performing Deca Dance by Ohad Naharin and a new creation Ballroom by Shahar Binyamini. Lately he worked with the choreographer Liliana Barros in Germany, creating the duet MEMORABILIA. He is currently working on his solo Hire me, please. for the Cyprus Choreography Platform 2019.

145 диптих оіртүсн

Алехандро Мойя присоединился к Peeping Tom в 2020 году для работы над постановкой «Триптих». В 10 лет он начал танцевать брейк-данс на улице. Его приглашали танцевать в разных частях мира, он получал награды в США, Швейцарии, Англии, Южной Корее и Китае. С 2006 года его команда Fusion Rockers выигрывала большинство главных турниров по брейкдансу и представляла Испанию на международных соревнованиях. В 2009 году, в возрасте 16 лет, он присоединился к труппе Dani Pannullo Dancetheatre. C Tex пор он участвовал в нескольких постановках: Desordances 5, Uirapurú, Soul Pait, Bird of Fire, Alma Malabar и Avalanche, гастролируя с ними по всему миру. В 2010 году он начал изучать современный танец в Королевской консерватории танцев Mariemma в Мадриде, обучаясь классическому танцу, импровизации, йоге, музыке и прочим направлениям. С 2013 по 2016 год Алехандро работал в труппе Sharon Fridman Projects, участвуя в различных спектаклях, как танцовщик в Caída Libre и как постановщик дуэта Hasta Donde. В 2015 году он начал работать над постановкой Cul de Sac с труппой KORSIA, с которой продолжает работать и сейчас. В 2018 году Антонио работал с труппой Company Antonio Ruz над постановкой presente. В качестве преподавателя проводил танцевальные мастерклассы в Германии, Италии, Израиле и Сингапуре.

Alejandro Moya joined Peeping Tom in 2020 for Triptych. He began to dance "break" on the street at 10. In this discipline he has been invited to dance in different parts of the world, receiving awards in the United States, Switzerland, England, South Korea and China among others. Since 2006, his crew Fusion Rockers has been a reference, winning much of the main events to date and being the Spanish representation in international competitions. In 2009, at the age of 16, he joined the company Dani Pannullo Dancetheatre. Since then he has participated in several productions: Desordances 5. Uirapurú, Soul Pait, Bird of Fire, Alma Malabar and Avalanche, performing around the world. In 2010, he began studying contemporary dance at the Royal Professional Conservatory of Dance Mariemma in Madrid, receiving training in classical dance, graham, release, improvisation, yoga, music, etc. From 2013 to 2016, he worked in the Company Sharon Fridman Projects in Mouvement, participating in different productions, as a dancer in the piece Caída Libre and as interpreter of the duet Hasta Donde. In 2015, he began working with the Company KORSIA in the piece Cul de Sac, with whom he still works. In 2018 he began working with Company Antonio Ruz in the piece presente. As a teacher he has given dance workshops "Contact" in different countries such as Germany, Italy, Israel and Singapore.

Фанни Сейдж

присоединилась к труппе Peeping Tom в 2020 году для работы над постановкой «Триптих». Она получила диплом танцовщицы в Лионской высшей национальной консерватории музыки и танца. Фанни работает в разных вселенных: как хореограф и танцовщица для рекламы Chanel, Cartier, Hermès, Kenzo, Nina Ricci, Vogue, Valentino, Lancôme, Gucci, Bulgari, Swarovski, а также в видеоклипах для Stromae, Placebo, Элтона Джона, Angèle, Малика Джуди и т. д. Она также выступала танцовщицей и хореографом в таких танцевальных труппах, как Cie d'Abou Lagraa, La Baraka, cie Maryse Delente, cie Paul les oiseaux. Недавно создала постановку совместно с La Compagnie SansLettres, дуэт с труппой Art Track и женский дуэт с труппой LAC. Ее последнее творение соло АМА, вдохновленное японской философией. Фанни любит совмещать танец и актерское мастерство, также она снимается в короткометражных фильмах для Парижской оперы или в художественных фильмах, например, «Танцовщица» (дублируя Лилли-Роуз Депп). Кроме этого, Фанни работала с Роменом Дюрисом над телесериалом «Вернон» (реж. Кэти Верни, Canal+).

Fanny Sage joined Peeping Tom in 2020 for Triptych. She obtained a degree as a dancer at the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. She works in different universes: choreographer and dancer for publicity for Chanel, Cartier, Hermès, Kenzo, Nina Ricci, Vogue, Valentino, Lancôme, Gucci, Bulgari, Swarovski, and in video clips for Stromae, Placebo, Elton John, Angèle, Malik Djoudi... She has also worked as a performer and choreographer for dance companies including Cie d'Abou Lagraa, La Baraka, cie Maryse Delente, cie Paul les oiseaux. More recently, she created a solo with La Compagnie SansLettres, a duo with the company Art Track and a female duo with the company LAC. Her latest creation is a solo, AMA, that was inspired by Japanese philosophy. Fanny enjoys mixing dance and acting, working also in short films for the Opéra de Paris or feature films, such as La Danseuse (double for Lilly-Rose Depp). Finally, she worked with Romain Duris in Vernon, a tv series for Canal + by Cathy Verney.

Элиана Страгапеде присоединилась к Peeping Tom в 2020 году для работы над постановкой «Триптих». Свое танцевальное образование она начала в частных школах своего региона. В 2011 году поступила в Junior Dance Company, первую молодежную танцевальную труппу на юге Италии под руководством Сары Аччеттура. Здесь у нее была возможность исполнять произведения Осната Кельнера, Керри Николлс, Джошуа Сьенфуэгоса и др. Элиана продолжила обучение в Университете искусств Codarts в Роттердаме, работала с Club Guy & Roni, Лукасом Тимулаком, Иржи Килианом, Рафаэлем Боначелой и др. Во время стажировки работала с Мариной Маскарелл и Club Guy & Roni/Poetic Disasters Club. После получения диплома в 2018 году Элиана два сезона выступала в составе труппы Tanzmainz Ensemble при Государственном театре Майнца. Здесь она работала с Роем Ассафом, Club Guy & Roni, Виктором Кихада, Феликсом Бернером и Пьером Ригалем.

Eliana Stragapede joined Peeping Tom in 2020 for Triptych. She started her dance education in private schools in the region. In 2011, she was part of the Junior Dance Company, the first youth company in the south of Italy under the direction of Sara Accettura. Here she had the possibility to work and perform pieces of Osnat Kelner, Kerry Nicholls, Yoshua Cienfuegos etc. She continued her studies at the Codarts University of the Arts in Rotterdam, working with Club Guy & Roni, Lukas Timulak, Jiří Kylián, Raphael Bonachela and others. During her internship period she worked with Marina Mascarell and Club Guy& Roni/Poetic Disasters Club. Graduated in 2018, she became a part of the Tanzmainz Ensemble at Staatstheater Mainz for two seasons. Here she worked with Roy Assaf, Club Guy & Roni, Victor Quijada, Felix Berner and Pierre Rigal.

Ван Лун Ю присоединилась к Peeping Tom в 2020 году для работы над постановкой «Триптих». Она окончила факультет танца Тайбэйского национального университета искусств. Затем она работала танцовщицей и исполнительницей с такими тайваньскими артистами, как Сяо Мэй Хо, Йен Ченг Лю и Мин Чен Ли. С 2017 по 2019 год Ван Лун гастролировала с отмеченным наградами танцевальным спектаклем Kids (2016) в постановке Куан Сян Лю. Ван Лун помогала в процессе репетиций для постановки Metamorphosis (2018), созданной Куан Сян для Cloud Gate 2. Ван Лун налаживает личное взаимодействие между Тайбэем и Брюсселем. Вместе с бельгийским аудиовизуальным художником Йори Вербесселтом она исследует взаимосвязь между образом и исполнением. Они сняли несколько короткометражных фильмов и в настоящее время работают над сольным спектаклем Tableau Vivant при финансовой поддержке Тайваньского национального фонда культуры и искусства и правительства Фландрии.

Wan Lun Yu joined Peeping Tom in 2020 for Triptych. She graduated in dance at the Taipei National University of Arts. Subsequently, she has worked as a dancer and performer with Taiwanese artists like Hsiao-Mei Ho, Yen-Cheng Liu and Ming- Chen Li. Between 2017 and 2019, Wan Lun toured with the award-winning dance theatre piece Kids (2016) by Kuan-Hsiang Liu. For Metamorphosis (2018), Kuan-Hsiang's creation for Cloud Gate 2, she assisted the rehearsal process. Between Taipei and Brussels, Wan Lun is establishing personal work. With Belgian audiovisual artist Joeri Verbesselt, she investigates the relation between image and performance. They made the short film retreat and currently they are developing the solo performance Tableau Vivant with financial support by the Taiwan National Culture and Arts Foundation and the Flemish Government.

149 ДИПТИХ DIPTYCH

Габриэла Карризо начала танцевать в 10 лет в единственной на тот момент школе современного танца для детей и подростков в Испании. Под руководством Нормы Раймонди школа превратилась в Университетский балет Кордовы, где Габриэла выступала несколько лет и создала свои первые хореографические постановки.

В 19 лет она переехала в Европу и на протяжении многих лет работала с Каролиной Маркаде, труппой les ballets C de la B (La Tristeza Complice, 1997 и lets op Bach, 1998), Koen Augustijnen (Portrait intérieur, 1994) и Needcompany (Images of Affection, 2001). Никогда не прекращала работать над своими собственными хореографическими постановками, в эти годы сочинила E tutto sará d'ombra e di caline и Bartime в сотрудничестве с Эйнатом Тухманом и Лизи Эстарас. Она также ставила хореографию для оперы Wolf (2002) труппы les ballets С de la B. Сыграла главную роль в фильме Фьена Троша Kid (2012), а в 2013 году создала небольшую постановку «Пропавшая дверь» (2013) для Нидерландского театра танца (NDT 1) в Гааге. В 2015 году Карризо поставила спектакль The Land в сотрудничестве с мюнхенским Residenztheater. Одна из ее последних работ — 31 Rue Vandenbranden (2018) адаптация оригинального спектакля Peeping Tom для Лионской оперы в сотрудничестве с Франком Шартье. Новая постановка открыла престижную Лионскую биеннале в 2018 году.

Вместе с Франком Шартье Габриэла Карризо — один из художественных руководителей Peeping Tom с момента создания труппы в 2000 году. Gabriela Carrizo was ten years old when she started dancing at a multidisciplinary school that had, at the time, the only group of contemporary dance for children and teenagers. Under Norma Raimondi's direction, the school went on to become Córdoba's University Ballet, where Gabriela danced for a couple of years, and where she created her first choreographies.

She moved to Europe when she was nineteen, and over the years she worked with Caroline Marcadé, les ballets C de la B (La Tristeza Complice, 1997, and lets op Bach, 1998), Koen Augustijnen (Portrait intérieur, 1994) and Needcompany (Images of Affection, 2001). She never stopped working on her own choreographies, and these years saw the production of a solo piece, E tutto sará d'ombra e di caline, and Bartime, a collaboration with Einat Tuchman and Lisi Estaras. She also created the choreography for the opera Wolf (2002), by les ballets C de la B. She plays a leading role in Fien Troch's movie Kid (2012), and in 2013 she created the short piece The missing door (2013) for the Nederlands Dans Theater — NDT 1 in The Hague. In 2015, Carrizo created The Land, a collaboration with the Munich Residenztheater. More recently, she worked with Franck Chartier on 31 Rue Vandenbranden (2018) an adaptation with Le Ballet de l'Opéra de Lyon of Peeping Tom's original. The new piece opened the prestigious Biennale de la Danse de Lyon in 2018.

Gabriela has been the artistic director of Peeping Tom, along with Franck Chartier, since they co-founded the company in 2000.

Франк Шартье начал танцевать, когда ему было одиннадцать, а в пятнадцать лет мать отправила его изучать классический балет в школу танцев Розеллы Хайтауэр в Каннах. С 1986 по 1989 год он состоял в труппе Мориса Бежара «Балет XX века». В последующие три года Франк работал с Анжеленом Прельжокажем, танцуя в постановке «Видение розы» в Парижской опере.

В 1994 году он переехал в Брюссель, чтобы выступить в постановке труппы Rosas — Kinok (1994), и остался в Бельгии, чтобы продолжить работу над дуэтами с Ине Вихтерих и Анн Муслет, а также над постановками труппы Needcompany (Tres, 1995) и les ballets C de la В: La Tristeza Complice (1997), lets op Bach (1997) и Wolf (2002). В 2013 году он поставил 33 rue Vandenbranden для Гётеборгской оперы на основе спектакля 32 rue Vandenbranden, созданного труппой Peeping Tom, и сочинил хореографию для оперы Marouf, Savetier du Caire Жерома Дешама в парижском театре Opéra Comique. Для Нидерландского театра танца в 2015 году поставил «Потерянную комнату», удостоенную нидерландской премии Swan Most Impressive Dance Production 2016. В 2017 году состоялась мировая премьера «Скрытый этаж» — его второго совместного проекта с нидерландской труппой. Недавно он работал с Габриэлой Карризо над адаптацией оригинальной постановки Peeping Tom 31 Rue Vandenbranden (2018) для Лионской оперы. Новое произведение открыло престижную Лионскую биеннале в 2018 году.

Франк Шартье — художественный руководитель Peeping Tom вместе с Габриэлой Карризо с момента создания труппы в 2000 году.

Franck Chartier started dancing when he was eleven, and at the age of fifteen his mother sent him to study classical ballet at Rosella Hightower in Cannes. Between 1986 and 1989, he was a part of Maurice Béjart's Ballet du 20ème Siècle. The following three years, he worked with Angelin Preljocaj, dancing in *Le spectre de la rose* at the Opéra de Paris.

He moved to Brussels in 1994, to perform in Rosas' production Kinok (1994), and he stayed on, working on duos with Ine Wichterich and Anne Mouselet, as well as in productions by Needcompany (Tres, 1995) and les ballets C de la B: La Tristeza Complice (1997), lets op Bach (1997) and Wolf (2002). In 2013, he created 33 rue Vandenbranden for the Göteborg Opera, based on Peeping Tom's 32 rue Vandenbranden, and he developed the choreography for the opera Marouf, Savetier du Caire by Jerôme Deschamps at the Opéra Comique de Paris. For Nederlands Dans Theater, he directed The lost room in 2015, for which he received the prestigious Dutch price 'Swan Most Impressive Dance Production 2016'. 2017 marked the world premiere of The hidden floor, his second collaboration with the Dutch company. More recently, he worked with Gabriela Carrizo on 31 Rue Vandenbranden (2018) an adaptation with Le Ballet de l'Opéra de Lyon of Peeping Tom's original. The new piece opened the prestigious Biennale de la Danse de Lyon in 2018.

Franck has been the artistic director of Peeping Tom, along with Gabriela Carrizo, since they co-founded the company in 2000.

Peeping Tom — бельгийская танцевальная театральная компания, основанная Габриэлой Карризо и Франком Шартье. В Peeping Tom всё начинается с гиперреалистичной обстановки. Пространство кажется знакомым, например, дом престарелых в Vader, два дома на колесах в 32 rue Vandenbranden или гостиная в Le Salon. Затем создатели ломают реальность и отвергают логику времени, пространства и настроения. Вы становитесь свидетелем, а точнее: тайным наблюдателем того, что обычно остается скрытым и недосказанным, вы попадаете в подсознательные миры и открываете свои кошмары, страхи и желания. Начинается захватывающая битва со своим окружением и с самим собой, воплощаемая яркими образами. С момента своего основания в 2000 году в Брюсселе труппа Peeping Tom представляла свои творения по всему миру и имеет несколько значимых наград, в том числе британскую премию Лоренса Оливье за 32 rue Vandenbranden, премию Patrons Circle, полученную на Международном фестивале искусств в Мельбурне, а также несколько премий бельгийских и нидерландских театральных фестивалей. Труппу Peeping Tom поддерживает правительство Фландрии.

Peeping Tom is a Belgian dance theatre company, founded by Gabriela Carrizo and Franck Chartier. **Everything at Peeping Tom starts** from a hyperrealist setting. The space feels familiar, such as a retirement home in Vader, two trailer homes in 32 rue Vandenbranden or a living room in Le Salon. The creators then break open this realism and begin to defy the logic of time, space and mood. You become the witness or rather, the voyeur? — of what usually remains hidden and unsaid, you are taken into subconscious worlds and discover nightmares, fears and desires. Presented using a rich imagery, a fascinating battle arises, against one's environment and against oneself. Since its foundation in 2000 in Brussels, Peeping Tom has presented its creations around the world. The company has received several important awards, including and Olivier Award in the United Kingdom for 32 rue Vandenbranden, a Patrons Circle Award at the International Arts Festival in Melbourne as well as several selections for the Belgian and Dutch Theatre Festivals. Peeping Tom is supported by the Flemish Authorities.

153 FUZZ FUZZ

частная филармония «триумф»

FUZZ (AND THE LOST TIME)

камерная музыка андреаса мустукиса

андреас мустукис

fuzz

для фортепиано, баритон-саксофона

и скрипки

фортепиано: александра листова баритон-саксофон: серафима верхолат

скрипка: евгений субботин

струнный квартет consumed

первая скрипка: евгений субботин вторая скрипка: дмитрий бородин

альт: ирина сопова

виолончель: сергей пономарев

va

для флейты, кларнета, скрипки, виолончели, фортепиано

и ударных

флейта: лаура поу

кларнет: георгий мансуров скрипка: евгений субботин виолончель: сергей пономарев фортепиано: александра листова ударные: андрей волосовский,

алексей амосов

lost highway

для флейты, бас-кларнета, скрипки, альта, виолончели, фортепиано и контрабаса

флейта: лаура поу

бас-кларнет: георгий мансуров скрипка: евгений субботин

альт: ирина сопова

виолончель: сергей пономарев фортепиано: александра листова контрабас: карлос наварро nrivate philharmonia triumph

FUZZ (AND THE LOST TIME)

chamber music of andreas moustoukis

andreas moustoukis

fuzz

for piano, baritone saxophone,

and violin

piano: alexandra listova

baritone saxophone: serafima verkholat

violin: evgeny subbotin

string quartet consumed

violin 1: evgeny subbotin violin 2: dmitry borodin viola: irina sopova cello: sergey ponomarev

va

for flute, clarinet, violin, cello, piano, and percussion

flute: laura pou

clarinet: georgy mansurov violin: evgeny subbotin cello: sergey ponomarev piano: alexandra listova

percussion: andrey volosovsky,

alexey amosov

lost highway

for flute, bass clarinet, violin, viola cello, piano, and double bass

flute: laura pou

bass clarinet: georgy mansurov

violin: evgeny subbotin viola: irina sopova cello: sergey ponomarev piano: alexandra listova double bass: carlos navarro

ы завод шпагина / цех № 5

НИКОЛАЙ ПОПОВ. //_DIFFUSIO.EXTENSIO

аудиовизуальный перформанс

композитор: николай попов режиссер: юрий квятковский художник по свету: сергей васильев куратор: максим шостакович

исполнители:

ансамбль «комонь» лейла зейд килани, мария медведченкова марина рахматуллина, анастасия ченцова илья шаров, мария шишова

струнный квартет vacuum quartet юлия мигунова (виолончель) вячеслав чиркунов (скрипка) глеб хохлов (скрипка) эмиль саларидзе (альт)

дмитрий власик (ударные) сергей чирков (аккордеон) игнат красиков (кларнет) марина рубинштейн (флейта)

Творчество Николая Попова — это непрерывный поиск нового музыкального языка. В своих работах композитор исследует высшие и низшие формы жизни, траектории спутников и движение астероидов по галактикам. При этом в его произведениях явно прослеживаются темы соцреализма, темы производства и человека, преодолевающего свои возможности и стремящегося к бесконечности. Конечной целью производственного процесса является осознание себя частью вселенной. Внутренний сюжет концерта будет этому способствовать. Каждая из частей концерта будет постепенно нас приближать к этому ощущению.

NIKOLAY POPOV. //_DIFFUSIO.EXTENSIO

audiovisual performance

composer: nikolay popov director: yuri kviatkovsky lighting designer: sergei vasiliev curator: maxim shostakovich

performed by

kómon ensemble leila zeid kilani, maria medvedchenkova marina rakhmatullina, anastasia chentsova ilya sharov, maria shishova

vacuum quartet yulia migunova (cello) viacheslav chirkunov (violin) gleb khokhlov (violin) emil salaridze (viola)

dmitry vlasik (percussion) sergey chirkov (accordion) ignat krasikov (clarinet) marina rubinstein (flute)

Nikolay Popov's work is a continuous quest for a new musical language. In his works, composer explores the highest as well as the lowest life forms, satellites trajectories and the motion of asteroids across galaxies. At the same time, in his compositions one can easily trace the themes of socialist realism, those of industry and man surpassing himself in his pursuit of infinity. The ultimate goal of the industrial process is perceiving yourself as a part of the Universe. This is what the inner plot of the concert will contribute to. Every part of the concert will be gradually bringing us closer to this perception.

водная гладь

поделит пространство на две части. В отражении возникнет мир — с одной стороны иллюзорный, но в то же время это мир, куда стремятся герои произведений Попова. «Найди 10 отличий». Эта детская игра станет основой для восприятия визуального контекста аудиоряда. Часть исполнителей будет расположена в строительных люльках над водной гладью, от чего возникнет ощущение, что объекты в невесомости. Другая часть ансамбля будет существовать в воде и то и дело возникающие от этого искажения будут каждый раз разрушать созданную светом и проекцией вселенную. Внутри каждой композиции мы проследим рождение и исчезновение неповторимой вселенной.

Производственный цех Завода Шпагина с помощью музыкальных пьес и мультимедиа решений расширит свои физические границы и предложит пришедшей на концерт публике преодолеть земное притяжение.

В эпилоге прозвучат фольклорные опыты композитора с ансамблем «Комонь» — как выход в бессознательную пляску. Возвращение к фольклору не случайно. Как возвращение к вечному источнику жизни, воде. После пребывания в кирпичных цехах, так и после путешествия по бесконечным галактикам, мы придем к своей ДНК вместе с композитором.

the mirror-like

water surface will divide the space into two parts. In its reflection. we'll see a world which is illusory, on the one hand, but at the same time, the one where the heroes of Popov's compositions strive. "Spot 10 Differences" — this child's play will serve as the basis for the perception of the visual context of the audio sequence. Some of the performers will take up positions on the swinging platforms hanging above the water surface, making an impression of hovering in zero-gravity. The other part of the ensemble will stay in the water and ensuing aberrations every now and then will destroy the Universe created by means of light and projection. In every composition we will trace a unique universe from its birth to its collapse.

The production shop of the Shpagin Plant, through musical pieces and multimedia solutions, will widen its physical boundaries and invite the audience to subdue the Earth.

As an epilogue, the composer will offer his folklore experiments with the Kómon ensemble developing into a senseless dance. This return to folklore is perfectly natural. As a return to the eternal source of life, to water, after being confined within the factory's brick walls and after exploring endless galaxies, together with the composer, we will get back to our DNA.

Николай Попов

Композитор, педагог, исследователь. Член Союза композиторов России, член Творческого союза художников России, член правления Союза московских композиторов, научный сотрудник Центра электроакустической музыки Московской консерватории, преподаватель кафедры истории и теории музыки Российского института театрального искусства — ГИТИС. Победитель многочисленных всероссийских и международных конкурсов композиторов. Композитор 2018 года по версии международного журнала «Музыкальное обозрение».

В 2011-м окончил композиторский факультет МГК им. П. И. Чай-ковского (класс Владислава Агафонникова и Игоря Кефалиди), в 2014-м — аспирантуру МГК под руководством Всеволода Задерацкого. Участвовал в мастер-классах таких композиторов, как Франк Бедросян, Иван Феделе, Марк Андре, Марко Чечилиани, Рафаэль Сендо, Франческо Филидеи, Филипп Леру, Мишель Фургон, Войцех Видлак, Ален Госсен, Родион Щедрин, Борис Тищенко, Сергей Слонимский.

Автор камерных, симфонических, электроакустических и мультимедийных композиций, трех балетов, в том числе «О чем молчат камни» и «Свет погасшей звезды» (хор. Ринат Абушахманов); мультимедийной оперы Curiosity (реж. Алексей Смирнов), мультимедийного действа «Мистерии Высокого Давления» (реж. Юрий Квятковский); музыки для театра и кино.

Сочинения Николая Попова исполняли Владислав Песин, Дмитрий Щелкин, Петр Главатских, Ирина Сопова, Сергей Чирков, Майя Балашова, Московский

Nikolay Popov

Composer, teacher, and researcher. He is a member of the Union of Composers of Russia and the Creative Union of Artists of Russia, board member of the Union of Moscow Composers, researcher of the Moscow Conservatory Centre for Electroacoustic Music, lecturer at the Department of History and Theory of Music of the Russian Institute of Theatre Arts — GITIS. Winner of numerous national and international composer competitions. "Muzykalnoe obozrenie" magazine's Composer of the year 2018.

In 2011 he graduated from the Department for Music History and Theory of the Tchaikovsky Moscow State Conservatory (class of Vladislav Agafonnikov and Igor Kefalidi); in 2014, he completed his postgraduate studies there under Vsevolod Zaderatsky. He has participated in masterclasses given by such composers as Franck Bedrossian, Ivan Fedele, Marc Andre, Marco Ceciliani, Raphaël Cendo, Francesco Filidei, Philippe Leroux, Michel Fourgon, Wojciech Widłak, Allain Gaussin, Rodion Shchedrin, Boris Tishchenko, and Sergei Slonimsky.

He has written chamber, symphonic, electroacoustic, and multi-media compositions, three ballets, including What the Stones Keep Silence About and The Light of an Extinguished Star (choreography by Rinat Abushakhmanov), the multi-media opera Curiosity (directed by Alexey Smirnov), and a multi-media performance Mystery of High Pressure (directed by Yuri Kviatkovsky) as well as music for theatre and cinema.

Ансамбль Современной Музыки, Студия новой музыки, Ансамбль ударных инструментов Марка Пекарского, ГАМ-ансамбль, Opus Posth, OpensoundOrchestra, струнный квартет Cantando, ансамбль «Комонь», Alter Ego, EX NOVA; под управлением таких дирижеров, как Игорь Дронов, Дмитрий Волосников, Сергей Скрипка, Валентин Урюпин, Дмитрий Лисс, Фредди Каден, Дмитрий Васильев.

Музыка композитора звучала в России, Европе и США, в том числе на Венецианской биеннале, фестивале новой музыки Миланской консерватории, фестивале электроакустической музыки EMUfest, фестивалях Ориз 52, «Московская осень», «Другое пространство», «Ударные дни Марка Пекарского», Международном фестивале классического балета им. Рудольфа Нуриева.

The works by Nikolay Popov were performed by Vladislav Pesin, Dmitry Shchelkin, Petr Glavatskikh, Irina Sopova, Sergey Chirkov, Maya Balashova, the Moscow Contemporary Music Ensemble, the Studio for New Music, Mark Pekarsky's Percussion Ensemble, GAMEnsemble, Opus Posth, OpensoundOrchestra, the String Quartet Cantando, the Kómon ensemble, Alter Ego, and EX NOVA; conducted by Igor Dronov. Dmitry Volosnikov, Sergei Skripka, Valentin Uryupin, Dmitry Liss, Freddy Cadena, and Dmitry Vasiliev. The composer's music has been played in Russia, Europe, and the USA, including the Venice Biennale, the Milan Conservatory Music Festival, EMUfest, Opus 52, Moscow Autumn, Other Space, Pekarsky Percussion Days, and Rudolf Nuriev International Classical Ballet Festival.

Юрий Квятковский

Режиссер. Выпускник Школыстудии МХАТ (курс Дмитрия Брусникина). В 2020—2021 занимал должность главного режиссера Росгосцирка. С 2006 года один из основателей независимой творческой группы Le Cirque de Sharles La Tannes, а также педагог по актерскому мастерству в Школе-студии МХАТ (Мастерская Дмитрия Брусникина). В настоящее время помощник художественного руководителя театра «Практика».

В числе наиболее известных проектов: «Копы в огне» (Le Cirque de Sharles La Tannes), «Это тоже я. Вербатим», «Занос» (семь номинаций на российскую театральную премию «Золотая Маска»; театр «Практика»), «Кукольный дом» (четыре номинации на премию «Золотая

Yuri Kviatkovsky

Director. He graduated from the Moscow Art Theatre School (Dmitry Brusnikin's course). In 2020-2021, he was the chief stage director at Rosgoscirk. In 2006, he co-founded the theatre company Le Cirque De Charles La Tannes. Since the same year, he has been an acting teacher at the Moscow Art Theatre School (Brusnikin Studio). Currently, he is an assistant art director at the Praktika Theatre.

His most famous projects are Cops on Fire (Le Cirque De Charles La Tannes), It Is Also Me. Verbatim, Skidding (seven "Golden Mask" Award nominations; Praktika Theatre), Dollhouse (four "Golden Mask" nominations; Priyut Kommedianta Theatre), Normansk (a "Golden Mask"

Маска»; театр «Приют комедианта»), «Норманск» (номинация на «Золотую Маску»; Центр им. Вс. Мейерхольда), «Сван», «Пограничное состояние», «Зарница» (две «Золотых Маски»; Мастерская Дмитрия Брусникина).

nomination; Meyerhold Centre), Svan, Border State, Zarnitsa (two "Golden Mask"; Brusnikin Studio).

Сергей Васильев

Художник по свету. В 1994 году окончил факультет прикладной математики Московского института электронного машиностроения. С 1996 по 2016 год работал в Театре на Покровке. В 2007-м начал сотрудничать с театром «Практика».

Художник по свету спектаклей Большого театра России, Электротеатра Станиславский, Театра Наций, БДТ им. Г. А. Товстоногова, Александринского театра, Театра на Таганке, Театра им. Евг. Вахтангова, Московского академического театра им. Вл. Маяковского, Театра им. А. С. Пушкина, театра «Современник», Театра на Малой Бронной, Центра им. Вс. Мейерхольда, Пермского академического Театра-Театра и др.

Автор светового дизайна для реконструкции зала «Утро космической эры» в московском Мемориальном музее космонавтики. Ведет курс «Театральный дизайн» в Британской высшей школе дизайна. Главный эксперт в компетенции «Художник по свету» Первого Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters (2020, 2021).

Трижды лауреат российской театральной премии «Золотая Маска».

Sergei Vasiliev

Lighting designer. In 1994, he graduated from the Faculty of Applied Mathematics of the Moscow Institute of Electronics and Mathematics. From 1996 to 2016, he worked at the Na Pokrovke Theatre. In 2007, he began working with the Praktika Theatre.

He has designed lighting for the Bolshoi Theatre, the Stanislavsky Electrotheatre, the Theatre of Nations, the Tovstonogov Drama Theatre, the Alexandrinsky Theatre, the Taganka Theatre, the Vakhtangov Theatre, the Mayakovsky Theatre, the Pushkin Theatre, the Sovremennik Theatre, the Theatre on Malaya Bronnaya, the Meyerhold Centre, the Perm Academic Theatre-Theatre, etc.

The lighting designer of the reconstructed *Dawn of the Space*Age hall in the Moscow Museum of Cosmonautics. He teaches the course Theatre Design at the British Higher School of Art & Design.

The chief expert in the "Lighting designer" competence of the First National Open Championship of Creative Competencies ArtMasters (2020, 2021). Three-time winner of the "Golden Mask" Award.

Максим Шостакович

Куратор. Выпускник факультета мировой экономики НИУ ВШЭ. В 2017—2019 в составе промогруппы NormaSound организовывал мультиформатные мероприятия и выступал как диджей на площадках Москвы: Артцентр Мутабор, RNDM, Powerhouse, Fantomas Chateau&Rooftop, Дизайнзавод Флакон, Парк искусств МУЗЕОН, Парк Горького и др.

В 2019-м выступил в качестве продюсера московской премьеры перформанса «АРКИМ» Николая Попова и Майи Балашовой в Арт-центре «Мутабор».

В настоящее время менеджер образовательного отдела и работы с аудиторией Московского Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Работает над развитием просветительского проекта МАМТ КЛУБ, целью которого является привлечение и вовлечение молодежи в театральную среду.

Maxim Shostakovich

Curator. Graduate of the Faculty of World Economy of the Higher School of Economics. In 2017-2019 as a member of the NormaSound group, he organized events and DJed at Moscow venues: Mutabor Art Centre, RNDM, Powerhouse, Fantomas Chateau&Rooftop, Flacon Design Factory, MUZEON Art Park, Gorky Park, etc.

In 2019, he produced the Moscow premiere of the performance ARKIM by Nikolai Popov and Maya Balashova at the Mutabor Art Center.

Currently, he is the manager of the educational and PR department at the Stanislavsky and Nemirovich-Danchenko Moscow Music Theatre. He is working on the educational project MAMT CLUB, which aims to attract and involve young people in the theatre community.

Название ансамбля «Комонь» — дань отечественной истории и традиции. С древнерусского слово «комонь» переводится как «боевой конь» и впервые встречается в одном из древнейших памятников русской литературы — «Слове о полку Игореве».

Все участники ансамбля — выпускники Российской академии музыки им. Гнесиных.

"Komon" Ensemble

The name of the ensemble is a tribute to Russian history and tradition. The word "Komon'" is translated from Old Russian as "warhorse" and is first found in one of the oldest monuments of Russian literature, The Tale of Igor's Campaign.

All members of the ensemble are graduates of the Gnesin Russian Academy of Music.

В репертуаре ансамбля традиционные песни и наигрыши, записанные этнографами в деревнях и селах России. Коллектив исполняет старинные песни, сохраняя манеру, диалект и особенности, которые характерны для каждого региона, области и даже села. Аутентичности выступлениям ансамбля добавляет оригинальная крестьянская одежда конца XIX — начала XX вв., собранная в экспедициях по местам бытования.

Через взаимодействие с другими жанрами искусства коллектив стремится выйти за грань типичного восприятия фольклора, открыть его новой аудитории и снова сделать его актуальным.

Their repertoire includes traditional songs and folk tunes recorded by ethnographers in Russian villages. The ensemble performs old songs, retaining the distinctive manner, dialect, and features of each region or even village. The ensemble increases the authentic effect of their performances by original peasant clothing of the late 19th and early 20th centuries, collected in expeditions to traditional places of habitation.

Through interaction with other genres of art, the group is trying to go beyond the typical perception of folklore, open it for a new audience and make it relevant again.

Vacuum Quartet

Струнный квартет был создан в 2016 году в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского под названием A&C (Ancient and Contemporary). Первоначально в его состав вошли студенты факультета исторического и современного исполнительского искусства МГК. Основной задачей коллектива было аутентичное исполнение музыки XVIII века, а также сочинений современных авторов. В ноябре 2020 года квартет изменил свое название на Vacuum Quartet.

В настоящее время Vacuum Quartet специализируется на исполнении и популяризации произведений новейшей квартетной музыки. В репертуар ансамбля входят сочинения композиторов второй половины XX — начала XXI вв., на счету квартета более десятка российских и мировых премьер.

Vacuum Quartet

The string quartet was founded in 2016 at the Tchaikovsky Moscow State Conservatory and originally called A&C (Ancient and Contemporary). Initially, it consisted of students of the Department for the Art of Performance on Historical and Contemporary Instruments. The ensemble's speciality was the historically informed performance of 18th-century music as well as contemporary pieces. In November 2020, the quartet changed its name to the Vacuum Quartet.

Currently, the Vacuum Quartet performs and popularise contemporary quartet music. The ensemble's repertoire includes works by composers of the second half of the 20th and early 21st centuries; the quartet has had more than a dozen Russian and world premieres.

Сергей Чирков

(аккордеон). Окончил СанктПетербургскую консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова, а также ассистентуру-стажировку под руководством профессора Александра Дмитриева. Сергей Чирков преподает на кафедре современной музыки МГК им. П. И. Чайковского, занимается научной деятельностью в Центре современной музыки, а также работает в качестве помощника художественного руководителя в ансамбле Студия новой музыки.

Один из немногих музыкантов в России, специализирующихся почти исключительно на исполнении новой музыки. Представил более 200 мировых премьер для аккордеона, в том числе таких композиторов, как Пьерлуиджи Биллоне, Дитер Шнебель, Иван Феделе, Томас Кесслер, Жерар Цинстаг, Ханна Аймермахер, Клаус Ланг, Хосе-Мария Санчес-Верду, Мартин Шлумпф, Эва-Мария Хоубен, Борис Филановский, Елена Рыкова, Сергей Невский, Дмитрий Курляндский.

Участник многочисленных международных фестивалей современной музыки, выступал с оркестрами Баварского радио, Санкт-Петербургской филармонии, Мариинского театра, musicAeterna, ГАСО им. Е. Ф. Светланова, оркестром государственного Эрмитажа под управлением Тимоти Редмонда, Валерия Гергиева, Теодора Курентзиса, Владимира Юровского, а также сотрудничал с коллективами: Neue Dresdner Kammermusik, Kammerensemble Neue Musik — KNM Berlin, AJO Ensemble Bodo,

Sergey Chirkov

(Accordion). He graduated from the Rimsky-Korsakov Saint Petersburg Conservatory and completed an assistantship under Professor Alexander Dmitriev. Sergey Chirkov teaches at the Contemporary Music Division of the Tchaikovsky Moscow Conservatory, is engaged in research at the Centre for Contemporary Music, and works as assistant artistic director of the Studio for New Music ensemble.

He is one of the few musicians in Russia who specialise almost exclusively in the performance of contemporary music. He presented more than 200 world premieres for accordion, including composers such as Pierluigi Billone, Dieter Schnebel, Ivan Fedele, Thomas Kessler, Gerard Zinstag, Hanna Eimermacher, Klaus Lang, José María Sánchez-Verdú, Martin Schlumpf, Eva-Maria Houben, Boris Filanovsky, Elena Rykova, Sergej Newski, and Dmitri Kourliandski.

He has participated in numerous international contemporary music festivals and performed with the Bavarian Radio Orchestra, the Saint Petersburg Philharmonic Orchestra, the Mariinsky Theatre, musicAeterna, State Orchestra "Evgeny Svetlanov", The Hermitage Museum Orchestra and with such conductors as Timothy Redmond, Valery Gergiev, Teodor Currentzis, and Vladimir Jurowski. He has also collaborated with ensembles including: Neue Dresdner Kammermusik. Kammerensemble Neue Musik — KNM Berlin, AJO Ensemble Bodo, Collegium Novum Zürich, Interface, Proton Bern, MCME,

Collegium Novum Zürich, ансамблями Interface, Proton Bern, MACM, Ensemble für Neue Musik Zürich, Alter Ego, Ensemble BATIDA, United Berlin, Computer and New Music Research Group, институтом IRCAM.

Ensemble für Neue Musik Zürich, Alter Ego, Ensemble BATIDA, United Berlin, Computer and New Music Research Group, IRCAM Institute.

Игнат Красиков

(кларнет, композитор). В 2018 году с отличием окончил Государственную классическую академию имени Маймонида (класс Евгения Петрова). В 2017 году основал Moscow Clarinet Quartet и LUX Ensemble. С 2015 года приглашенный солист Студии новой музыки и Kymatic Ensemble, с 2017 года — Московского Ансамбля Современной Музыки. Сотрудничал с такими дирижерами, как Сергей Ферулев, Михаил Кац, Павел Коган. Лауреат многочисленных международных конкурсов музыкантов.

Ignat Krasikov

(Clarinet, composer). In 2018, he graduated with honours from the Maimonides State Classical Academy (class of Evgeny Petroy). In 2017, he founded the Moscow Clarinet Quartet and the LUX Ensemble, Since 2015, he has been a guest soloist at the Studio for New Music and the Kymatic Ensemble, and since 2017, at the Moscow Contemporary Music Ensemble. He has collaborated with such conductors as Sergev Feruley, Misha Katz, and Pavel Kogan. He has won numerous international music competitions.

Дмитрий Власик

Исполнитель, композитор и популяризатор современной академической музыки, солист Московской филармонии им. П. И. Чайковского, Московского ансамбля современной музыки. В 2008-м окончил МГК им. П. И. Чайковского (класс Марка Пекарского).

Первым в России исполнил сочинения для ударных инструментов таких композиторов, как Сальваторе Шаррино, Брайан Фернейхоу, Пьерлуиджи Биллоне, Янис Ксенакис (Персефасса), Джон Адамс, Клаус Ланг, Мортон Фелдман, Джон Кейдж и др.

Dmitry Vlasik

Performer, composer, and popularizer of contemporary classical music, soloist of the Moscow Philharmonic Society and the Moscow Contemporary Music Ensemble. In 2008, he graduated from the Moscow Conservatory (Mark Pekarsky's class).

He was the first in Russia to perform compositions for percussion by such composers as Salvatore Scarrino, Brian Ferneyhough, Pierluigi Billone, Iannis Xenakis (Persephassa), John Adams, Klaus Lang, Morton Feldman, John Cage, and others.

Автор звуковых перформансов, а также музыки к ряду театральных проектов. В Центре им. Вс. Мейерхольда участвовал как исполнитель в спектакле «В чаще», а также выступил композитором спектакля «Родина» (лауреат спецпремии «Золотая Маска» как «Эксперимент»).

He has created sound performances as well as music for several theatre projects. At the Meyerhold Centre, he has been a performer in In a Grove and a composer for the production Homeland (winner of the Golden Mask Award for Experiment).

Марина Рубинштейн

(флейта). В 2002-м с отличием окончила Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского (класс Александра Корнеева), в 2004-м — ассистентурустажировку МГК, направление «Оркестр современной музыки».

Ведет регулярную концертную деятельность по всему миру как солистка, так и в составе камерного ансамбля. С 2005 года солистка ансамбля Студия новой музыки.

Лауреат и дипломант многочисленных международных конкурсов музыкантов. Стипендиат Международного Благотворительного Фонда Владимира Спивакова, Фонда именных стипендий Мстислава Ростроповича (стипендия им. Николая Мясковского), Международного Фонда культурного обмена Константина Орбеляна.

Marina Rubinstein

(Flute). In 2002, she graduated with honours from the Tchaikovsky Moscow State Conservatory (class of Alexander Korneev); in 2004, she completed her assistantship with a speciality in Contemporary Music Orchestra.

She frequently performs recitals all over the world both as a soloist and in chamber ensembles. Since 2005, she has been a soloist of the Studio for New Music ensemble.

She has won numerous international music competitions. She has received scholarships from the Vladimir Spivakov International Charity Foundation, the Mstislav Rostropovich Foundation (the Nikolai Myaskovsky Scholarship), and the Constantine Orbelian International Fund for Cultural Exchange.

CLOSING OF THE FESTIVAL

- ★ закрытие фестиваля

KOHLEPT OPKECTPA MUSICAETERNA

дирижер: теодор курентзис

вольфганг амадей моцарт

симфония № 40 соль минор, kv 550

«масонская траурная музыка» до минор, kv 477

симфония № 41 до мажор, kv 551 («юпитер»)

soldatov culture palace

★ closing of the festival

CONCERT OF MUSICAETERNA ORCHESTRA

conductor: teodor currentzis

wolfgang amadeus mozart

symphony no. 40 in g minor, kv 550

maurerische trauermusik (masonic funeral music) in c minor, kv 477

symphony no. 41 in c major, kv 551 (jupiter symphony) ГЕОРГИЙ КОВАЛЕВСКИЙ

GEORGY KOVALEVSKY В ОБШИРНОМ симфоническом наследии Вольфганга Амадея Моцарта, насчитывающем около 50 симфоний, всего две из них написаны в минорной тональности, и оба раза эта тональность соль минор. Первая из них, КV 183, носящая № 25 по принятой в XIX веке нумерации, была создана 17-летним композитором в конце 1773 года после его возвращения в Зальцбург из Италии, вторая, КV 550, № 40, — летом 1788-го и стала одним из самых известных сочинений не только у Моцарта, но и во всей классической музыке.

Историкам известна проставленная самим Моцартом дата окончания симфонии, 25 июля 1788 года, и это, пожалуй, единственное документальное свидетельство, оставленное композитором касательно своего бессмертного шедевра. Моцарт нигде даже намеком не упоминает о написании, исполнении и уж тем более о содержании своей симфонии. Хорошо известные письма Моцарта лета 1788 года, отправленные в июне-июле его собрату по масонской ложе Михаэлю Пухбергу с просьбой одолжить денег, — свидетельство бедственного финансового положения, в котором оказался автор уже поставленных к тому времени «Свадьбы Фигаро» и «Дон Жуана», но не повод связывать драматизм 40-й с жизненными неурядицами того, кто явил ее миру. Автор фундаментальной биографии о Моцарте Герман Аберт совершенно справедливо пишет, что «темные силы», действующие в сольминорной симфонии, «ведут свое происхождение от совсем иной, более возвышенной действительности, чем будничная повседневность, и потрясают душу гораздо глубже, чем эта последняя».

Современники Моцарта хорошо чувствовали отличие его музыки от того, что писали в ту эпоху. Через двенад-

the vast legacy of Wolfgang Amadeus Mozart includes about 50 symphonies, however only two of them are written in a minor key, and both are in G minor. The first of the above-mentioned symphonies, No. 25, KV 183, according to the numeration of the 19th century, was composed by the seventeen-year-old Mozart at the end of 1773, after his return to Salzburg from Italy. The second one, No. 40, KV 550, was created in the summer of 1788 and became one of the most famous compositions not only among Mozart's works, but also in world classical music.

It is known that the symphony was completed on July 25, 1788, as dated by Mozart himself. It is likely to be the only documentary evidence left by the composer regarding his enduring masterpiece. Mozart never mentioned composing or performing it, let alone explained the meaning of his symphony. The famous letters to his fellow member of the Masonic lodge, Michael von Puchberg, dated June-July, 1788, contain Mozart's request to borrow some money. They are evidence of the dire financial situation, in which Mozart found himself, though being the author of already staged operas Le nozze di Figaro and Don Giovanni. However, they give no reason to associate the dramatic tension of Symphony No. 40 with the life's struggles of its creator. Hermann Abert, who wrote a major biography of Mozart, rightly points out that the "dark forces" that prevail in the G minor Symphony "originate from a completely different, more sublime reality than everyday life, and thus they shake souls more severely than the latter."

Mozart's contemporaries definitely felt the difference in his music from other typical compositions of those цать лет после кончины композитора в соль-минорной симфонии видели «изображение охваченной страстями великой души, переходящей от глубочайшего страдания к величию». Последующее поколение романтиков из всего корпуса симфоний Моцарта более всего восприняло 40-ю как наиболее близкую трагическому мировоззрению, прикрепив к ней миф об одиноком непонятом художнике, пишущем «в стол», и образ «парящей греческой грации», придуманный Робертом Шуманом. На самом деле, конечно, при всех моцартовских «нарушениях» он твердо опирался на традицию, в том числе и на риторическую, уходящую корнями в церковные богослужения, и, если это касалось темы страданий, служб Страстной седмицы. Но вместе с тем, сравнивая 40-ю Моцарта с теми же «страстными» симфониями Гайдна, ясно осознаешь ее исключительность и невероятную новизну, ошеломляющую до сих пор.

Неожиданности в 40-й начинаются буквально с первого такта партитуры, которую Моцарт по своему обыкновению записывал «по горизонтали» (то есть поочередно каждый инструмент). Первое, с чего начинает композитор, не мелодия, а колышущиеся фигурации в партии альтов, создающие трепетную «зыбь», на фоне которой появляется знаменитая мелодия (интересно, что спустя 78 лет точно так же начнет свою Первую (соль-минорную!) симфонию Петр Чайковский).

Многие исследователи верно сравнивают образ главной партии из 40-й с юным пажом Керубино из завершенной двумя годами ранее «Свадьбы Фигаро», указывая на его выходную арию «Non so più, cosa son, cosa faccio» («Рассказать, объяснить не могу я» в переводе Чайковского).

times. Twelve years later, after the composer's death, the G minor Symphony was perceived as "the representation of the great soul seized by Passion, in transition from the deepest suffering to greatness." The following generation of romanticists singled out Symphony No. 40 from the entire corpus of Mozart's symphonies. It was perceived as being the closest to their tragic worldview, along with the myth of "a lonely, misunderstood artist who writes without any publication prospects," and the image of "the soaring Grace" invented by Robert Schumann. In fact, despite all the "liberties" Mozart took, he drew heavily on the tradition, including the rhetorical one, rooted in the Liturgy, and especially in the Holy Week services, when appealing to the theme of suffering. At the same time, if to compare Mozart's Symphony No. 40 with "the Holy Week" symphonies by Haydn, one can clearly see its exceptionality and incredible novelty, which are astounding even today.

Symphony No. 40 surprises literally from the first bar of the score. Mozart writes it down "horizontally" (i.e. each instrument in turn) and starts the composition not with a melody, but with swinging figurations in the violas part, creating a quivering "swell." Against this background the famous melody appears. It is noteworthy that Pyotr Ilyich Tchaikovsky opens his Symphony No. 1 in G minor in the same way 78 years later.

Many music experts rightly compare the main theme of Symphony No. 40 with the entrance aria of a young page Cherubino "Non so più, cosa son, cosa faccio" ("I do not know what I am, what do I do?") from Le nozze di Figaro completed by Mozart two years earlier. But despite that, one should not let the opera

Это так, но пусть не заслоняют оперные ассоциации той удивительной мелодической и интонационной работы, которую Моцарт разворачивает на протяжении всей своей партитуры. Каждый вздох, каждый жест, каждая реплика, каждый удар оказываются участниками особой невероятной игры, не отпускающей ни на секунду. Как в «Дон Жуане», как в позднее написанной «Волшебной флейте» и в целом ряде своих инструментальных шедевров, в соль-минорной симфонии Моцарт заглядывает в пространства, которые одновременно пугают и завораживают, где привычные предметы утрачивают свои знакомые очертания. За аполлоническим строгим фасадом скрываются вполне себе дионисийские бездны, неслучайно еще в начале XIX века эстетики обвиняли Моцарта в излишних контрастах — «пастух и воин, льстец и храбрец».

В самом деле, если приглядеться к Симфонии № 40 повнимательнее, то можно легко заметить, что привычное для XVIII века оперное lamento несется в первой части в невероятном, совершенно не типичном для него быстром темпе, в подчеркнуто-церемониальном шествии второй части вдруг отчетливо начинают слышаться вызывающие ужас «шаги Командора», менуэт не танцуется, а постоянно «сбивается с ноги», моторика финала в начале разработки резко разрубается рублеными унисонами у всего оркестра. В трагических кульминациях 40-й Моцарт не оглушает, как это будут позже делать романтики, его музыкальный инструмент подобен хирургическому скальпелю, он очень тонок и остер, но, чтобы это услышать и понять, нужно обратить внимание, отбросить привычные стереотипы и шаблоны и услышать эту музыку как первый и единственный раз в жизни.

associations divert the attention from the amazing melodic and intonational work that Mozart carries out throughout his score. Every breath, every gesture, every line, every beat becomes the participant of an incredible play, holding the attention completely. In Don Giovanni, as well as later, in Die Zauberflöte, and in a number of other instrumental masterpieces, in his G minor Symphony Mozart dives into the depths that frighten and mesmerize at the same time, space where familiar objects lose their familiar outlines. The austere Apollonian façade hides the Dionysian abysses. No wonder that yet at the beginning of the 19th century, aestheticians criticized Mozart for implementing too striking contrasts. e.g. "a shepherd and a warrior, a flatterer and a brave man."

An attentive listener can easily notice that a typical for the 18th century operas lamento is at an incredibly fast tempo in the first movement of Symphony No. 40. Later, in the deliberately ceremonial nature of the second movement the terrifying "steps of the Commander" are suddenly heard. The minuet is not properly danced, but constantly "falls out of step." The final movement at the beginning of its development is sharply interrupted by abrupt unisons in different instrument parts. Mozart does not mute the tragic culminations of Symphony No. 40, as the romanticists will do later. His musical instruments resemble a scalpel being very thin and sharp. But to hear and understand that, one has to pay attention, to put aside familiar patterns and stereotypes, and to listen to this music as if it were the first and the only chance in his life.

Тема «Моцарт и масонство» одна из самых интригующих в биографии композитора. Моцарт познакомился с учением вольных каменщиков, уже переехав в Вену. Указ Папы Римского Клемента XII, грозящий отлучением от церкви тем, кто вступит в тайный орден, не имел реальной силы в Вене. Поэтому композитор, оставаясь всю жизнь богобоязненным католиком, без страха мог войти в ряды масонов, идеям братства, свободы и взаимовыручки он явно сочувствовал. По верному замечанию Альфреда Эйнштейна, «масонство воплощало для Моцарта стремление к нравственному очищению, труд на благо человечества, примирение со смертью».

14 декабря 1784 года Моцарт получил посвящение в степень ученика вольного каменщика в ложе «К благотворительности», а летом 1785 года уже был инициирован в степень масонамастера. Именно к этому времени относится появление сочинения, получившего название «Траурная масонская музыка» для духовых и струнных инструментов (KV 477). Долгое время считалось, что произведение было приурочено к погребению высокопоставленных вельмож, входивших в масонский круг, герцога Георга Августа Мекленбург-Штерлицкого и венгерского королевского придворного советника графа Франца Эстергази фон Галанта. Однако кончина обоих важных лиц произошла в ноябре 1785 года, а музыка датирована самим Моцартом июлем. Видимо, музыка сочинялась

Моцартом к собственной

"Mozart and Freemasonry" is one of the most intriguing themes in the composer's biography. After having moved to Vienna, the composer became acquainted with the teachings of Freemasons. The papal decree issued by Clement XII threatening to excommunicate those who joined the secret order had no real power in Vienna. Therefore, despite being a lifelong God-fearing Catholic, Mozart could join the ranks of Masons without fear — he clearly sympathized with the ideas of brotherhood, freedom and mutual support. As Alfred Einstein once noticed, "for Mozart, freemasonry was the embodiment of pursuit of moral purification, work for the good of mankind, reconciliation with death."

On December 14, 1784, Mozart was admitted into Freemasonry as an Apprentice to the lodge "Zur Wohltätigkeit" (Beneficence) in the degree of Apprentice. and as early as the summer of 1785 he was initiated in the degree of Master Mason. That was exactly the period when the work named "Maurerische Trauermusik" for wind and string instruments (KV 477) was brought into being. For a long time, it was believed that the work was timed to coincide with the burial of highranking nobles from the Masonic Circle, Duke George Augustus of Mecklenburg-Sterlitz and a Hungarian court counsellor Count Ferenc Esterházy de Galántha. However, the death of both important persons occurred in November 1785, while the music had been dated July by Mozart himself. Apparently, the music was composed by Mozart to his own initiation, and later was used for

инициации, а уже позже была использована в траурной церемонии (документально известны ее исполнения на поминальных заседаниях лож «К коронованной надежде» (17 ноября) и «К трем орлам» (7 декабря). До нашего времени дошел только инструментальный вариант этого сочинения, однако в первом исполнении участвовал хор, пропевающий на мотив григорианского хорала первого тона строфы из книги «Плач пророка Иеремии» («Он пресытил меня горечью, напоил меня полынью... Воды поднялись до головы моей; я сказал: "Погиб я"»). Французский исследователь Филипп Отескье предполагает, что во время пения этих строф происходило «испытание землей и водой».

Стилистика «Траурной масонской музыки» указывает на ее связь с сочинениями для церкви. Тональность до минор роднит с так и незавершенной «Большой мессой», звучащей в Зальцбурге и позже переделанной в ораторию «Кающийся Давид», а общий скорбный характер звучания с «пассионными» симфониями Гайдна, которые Моцарт, конечно же, хорошо знал. Впоследствии Моцарт создал еще ряд сочинений для масонских церемоний, в том числе свой последний завершенный опус кантату «Laut verkünde unsre Freude» («Громко нашу радость возвести») KV 623, которой дирижировал незадолго до своей кончины 18 ноября 1791 года.

the funeral ceremony (its performance has been documented at least twice, at the memorial meetings of the lodges "Zur Neugekrönten Hoffnung" (New Crowned Hope) on November 17 and "Zu den drei schwarzen Adlern" (The Three Eagles) on December 7). Only the instrumental version of this work has survived to our time, however, at first the choir took its part in the performance by singing the stanzas from Prophet Jeremiah's Book of Lamentations ("He hath filled me with bitterness, he hath made me drunken with wormwood... Waters flowed over mine head; then I said, I am cut off") to the tune of the Gregorian chants of the first mode. The French researcher Philippe Otesquier suggests that during the singing of these stanzas the «trial by earth and water» took place.

The style of Maurerische Trauermusik indicates its connection with musical works for church. The key C minor is related with never finished "Great Mass" that was performed in Salzburg and was later transformed into the cantata Davide penitente, and the general mournful character of the sound has much in common with Haydn's "passion" symphonies which, of course, Mozart was very well familiar with. Mozart subsequently created a number of other works for Masonic ceremonies, including his last completed opus of the cantata "Laut verkünde unsre Freude" ("Announce Loudly Our Joy") KV 623, which he conducted not long before his death on November 18, 1791.

Последняя симфония Моцарта до мажор. завершенная им 10 августа 1788 года, название «Юпитер» получила уже в начале XIX века, спустя почти 30 лет после кончины создателя. Сын Моцарта, Франц Ксавер, считал, что этот заголовок появился благодаря дирижеру и импресарио Иоганну Петеру Саломону, организатору обеих поездок Гайдна в Лондон. Так ли это было на самом деле, сказать сейчас сложно, впервые с таким именем моцартовская симфония была обозначена в программе концерта в 1819 году в Эдинбурге, когда Саломона уже четыре года не было в живых. В 1822 году в переложении Клементи сочинение с этим названием было издано в Лондоне, и с тех пор оно прижилось на титульном листе.

Один из самых ярких и вдумчивых интерпретаторов Моцарта во второй половине XX века, австрийский дирижер Николаус Арнонкур справедливо полагал, что три последние симфонии Моцарта мыслились как своеобразная «инструментальная триада», где легко можно обнаружить мелодические и интонационные связи. Сравнивая до-мажорную симфонию № 41 с предшествующей ей соль-минорной № 40, Арнонкур пишет о том, что в 40-й темп постепенно замедляется («каждая часть метрически несколько замедляется»), а в 41-й, напротив, ускоряется («мы видим предусмотренное композитором выписанное accelerando»). В отличие от субъективнострастной соль-минорной симфонии, представляющей трагическую грань земного бытия, до-мажорная, несмотря на всю свою героическую мощь, озарена мягким юмором. Моцарт словно бы

Mozart's last symphony in C major, completed on August 10, 1788, got its name "Jupiter" only at the beginning of the 19th century, almost 30 years after the death of its creator. Mozart's son, Franz Xaver, believed that it had been nicknamed by the conductor and impresario Johann Peter Salomon, the organizer of both Haydn's trips to London. It is difficult to say now whether that was the case, as the first public notice of this name of the Mozart symphony occurred in 1819 in the Edinburgh concert program, when Salomon had been dead for four years. In 1822, the composition, transcribed by Clementi and titled "Jupiter," was published in London, and since then this nickname has taken root on the title page.

One of the brightest and most thoughtful interpreters of Mozart of the second half of the 20th century. the Austrian conductor Nikolaus Harnoncourt rightly argues that Mozart's last three symphonies were intended to be some kind of "instrumental triad," where one can easily trace melodic and intonational coherence. When comparing Symphony No. 41 in C major with the preceding one, No. 40 in G minor, Harnoncourt writes that the tempo in No. 40 slows down gradually ("each movement slows down metrically"), and in No. 41, on the contrary, it accelerates ("we see accelerando marked by the composer"). In contrast to the subjective and passionate Symphony in G minor, which reflects the tragic edge of earthly existence. the Symphony in C major, despite all its heroic power, is illuminated by light humor. Mozart seems to be recapitulating and finally confirming the symphony as a serious rather than entertaining musical genre that requires the listener's attention and participation.

подводит итоги и окончательно утверждает симфонию как требующий внимания и соучастия слушателя жанр серьезной, а не развлекательной музыки.

«Юпитер» открывается мощной унисонной тиратой у скрипок и духовых, за которой следует чувствительный ариозный ответ струнного квартета. Подобное сопоставление воли и покорности, «мужского-женского» не единожды можно встретить у Моцарта (например, в увертюрах к операм «Идоменей», «Милосердие Тита» или во вступлении к «Пражской» ре-мажорной симфонии). В первой части «Юпитера» диалоги словно переносятся в пространство комической оперы, где юмор вездесущ, а тени мимолетны. Неслучайно в побочной партии Моцарт даже цитирует свою ариетту «Un bacio di mano» («Мой милый Помпео»), KV 541, написанную в качестве вставного номера в оперу Паскуале Анфосси на либретто Лоренцо Да Понте La gelosie fotunade («Счастливая ревность»). Вторая часть симфонии по своему образному строю уже напоминает бетховенские философские адажио с их мгновенными переключениями от света к тени и наоборот (скорее всего, неслучайно, что именно эту симфонию Бетховен включил в программу своей первой венской академии). Третья часть, менуэт, своей хроматической нисходящей темой сходится с побочной партией из первой части соль-минорной симфонии. В незамысловатых вроде бы скольжениях Моцарт умело ставит хитрые «подножки», опять же отсылающие не столько к Гайдну, сколько к грубоватому юмору Бетховена. Наконец, ослепительный финал, в котором

"Jupiter" opens with a powerful unison tirata of violins and wind instruments, followed by a sensitive arioso response from the string guartet. Similar juxtaposing of will and obedience, "male and female," can be traced in several Mozart's works (for instance, in the overtures to his operas Idomeneo, La clemenza di Tito, or in the introduction to the Prague Symphony in D major). In the first movement of "Jupiter", the dialogues seem to be carried into the space of a comic opera, where humor is omnipresent and shadows are transient. It is no coincidence that in the second subject group, Mozart quotes his arietta "Un bacio di mano" ("My dear Pompeo") KV 541, composed as an insert number for Pasquale Anfossi's opera to the libretto by Lorenzo Da Ponte La gelosie fotunade (Happy Jealousy). In its turn, the imagery of the second movement resembles Beethoven's philosophical adagios with their instantaneous shift from light to shadow and vice versa (it is probably no mere chance that Beethoven included this very symphony in the program of his first Vienna Academy). The third movement, the minuet, with its chromatic descending theme converges with the second subject part from the first movement of the symphony in G minor. Mozart's seemingly uncomplicated slides are skillfully enriched with witty "nods," which refer us not so much to Haydn as to Beethoven's irreverent humor. And in the end, the dazzling finale where the composer demonstrates his incredible mastery of counterpoint.

Pyotr Tchaikovsky, who adored all Mozart's works and called him the "Christ of music," wrote in one

композитор разворачивает невероятное мастерство контрапунктиста.

Обожавший всего Моцарта и сравнивавший его с «Христом музыкальным», Петр Чайковский в одной из своих критических статей писал: «Симфония "Юпитер" Моцарта — одно из чудес симфонической музыки, особенно благодаря финалу, в котором полифонический гений великого мастера, обладавший способностью из ничтожного материала строить колоссальные здания, проявился во всей своей непостижимой силе». Насчет «ничтожного материала» русский классик, конечно, ошибался. Излагаемая целыми нотами первая тема финала «Юпитера» цитата из григорианского гимна «Lucis creator» («Сотворивший свет»). Этот мотив проходит в партии валторн в самой первой симфонии восьмилетнего Моцарта, звучит в гимне «Credo» в его юношеской мессе KV 192 и, наконец, завершает его последнюю симфонию, утверждая Божественное царство света, добра и истины, попирающего зло и торжествующего в конечном итоге над всеми невзгодами.

of his critical articles: "Mozart's symphony "Jupiter" is one of the miracles of symphonic music, above all due to its finale, where the polyphonic genius of the great master, who possessed the ability to construct colossal buildings from minor material, manifested itself in all its incomprehensible power." The great Russian composer happened to misjudge the "minor material." The first theme of "Jupiter's" finale, recited in whole notes, is a quote from the Gregorian hymn "Lucis creator" (The Creator of Light). This motif is stated by the French horns in the very first symphony of the eight-year-old Mozart, makes an appearance in the hymn "Credo" in his juvenile mass KV 192 and, finally, concludes his last symphony, proclaiming the Kingdom of God, of light, of the good and the truth, trampling on evil and eventually triumphing over all miseries.

Теодор Курентзис —

основатель и художественный руководитель оркестра и хора musicAeterna, главный дирижер германского оркестра SWR Symphony Orchestra.

Родился и вырос в Греции, где началось его музыкальное образование. С четырех лет обучался игре на фортепиано, а с восьми — на скрипке. Позже учился вокалу у Диона Ариваса и Костаса Паскалиса. Параллельно изучал камерную музыку и дирижирование у профессора Георгия Хаджиникоса, который оказал на него большое влияние. С 1994 года, когда Теодор приехал учиться у легендарного профессора Санкт-Петербургской государственной консерватории Ильи Мусина, его жизнь тесно связана с Россией.

В 2004 году, будучи главным дирижером Новосибирского театра оперы и балета (2004—2011), основал оркестр и хор musicAeterna, ставший одним из самых востребованных музыкальных коллективов Европы. В 2011—2019 был художественным руководителем Театра оперы и балета в Перми, куда вместе с ним переехали музыканты musicAeterna. Будучи художественным руководителем Пермской оперы, Теодор Курентзис обновил традиционный для российского музыкального театра репертуар. С musicAeterna он работает над средневековой духовной музыкой, барочными операми и экспериментальными сочинениями современных авангардных авторов, в том числе и написанными по его заказу, как, например, хоровая опера Tristia Филиппа Эрсана (2016), опера Cantos Алексея Сюмака (2016), Скрипичный концерт Сергея Невского (2015), опера «Носферату» Дмитрия Курляндского (2014).

Teodor Currentzis

is the Founder and Artistic Director of the musicAeterna Orchestra and Choir, as well as the Chief Conductor of the SWR Symphony Orchestra Stuttgart.

Teodor Currentzis was born and raised in Greece, where he began studying music. He started learning to play the piano at the age of 4 and the violin at the age of 8. Later, he went on to study vocals under Dion Arivas and Kostas Paskalis. At the same time, he was studying chamber music and conducting under professor George Hadjinikos, who became a big influence on him. Teodor has been calling Russia his home since 1994, when he began studying conducting at the St. Petersburg State Conservatory under the tutelage of the legendary professor Ilya Musin.

In 2004, during his time as the Chief Conductor at the Novosibirsk Opera and Ballet Theatre (2004-2011), Teodor Currentzis founded the musicAeterna Orchestra and Choir. which ended up as one of Europe's most in-demand music ensembles. In 2011-2019. Currentzis was the Artistic Director at the Perm Opera and Ballet Theatre, prompting the musicAeterna members' move to Perm. As artistic director at the Perm Opera, Teodor Currentzis refreshed the traditional Russian theatre repertoire. Together with musicAeterna, he works on medieval sacred music, baroque opera and experimental pieces by modern avantgarde composers, including scores he has specifically commissioned. The latter include Philippe Hersant's Tristia (2016), Alexey Sioumak's Cantos (2016), Sergej Newski's Violin concerto (2015), and Dmitri Kourliandski Nosferatu (2014).

Один из создателей Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория», основанного в 2006 году. С 2012 года Теодор является художественным руководителем Дягилевского фестиваля, который проходит в Перми, родном городе знаменитого импресарио Сергея Дягилева.

В 2019 году Теодор Курентзис и musicAeterna переезжают в Санкт-Петербург, их творческой резиденцией становится Дом Радио.

Начиная с сезона 2018/19 он также главный дирижер Симфонического оркестра Юго-Западного радио Германии (SWR Symphony Orchestra) в Штутгарте, самого большого симфонического оркестра в Европе.

Вместе с musicAeterna и другими оркестрами Теодор Курентзис регулярно гастролирует по Европе и миру, выступая на самых престижных площадках, таких как Венский Концертхаус, Берлинская, Эльбская, Мюнхенская и Парижская филармонии, концертные залы в Кёльне, Мадриде, The Shed в Нью-Йорке, Suntory Hall в Токио, Royal Albert Hall в Лондоне, Фестшпильхаус Баден-Бадена и театр Ла Скала.

Как дирижер-постановщик и музыкальный руководитель сотрудничал с крупнейшими оперными театрами Европы и России, такими как: Парижская национальная опера, Баварская государственная опера, Цюрихская опера, Королевский театр в Мадриде, Большой театр России — и ведущими мастерами западной сцены: Робертом Уилсоном, Ромео Кастеллуччи, Питером Селларсом, Дмитрием Черняковым, Теодоросом Терзопулосом и др. Теодор Курентзис — постоянный Teodor Currentzis is one of the founders of "Territory", an International Festival-School of Contemporary Art established in 2006. Since 2012, Teodor has been the Artistic Director of the Diaghilev Festival, which takes place in Perm, the hometown of the famous impresario Sergei Diaghilev.

In 2019, Teodor Currentzis and musicAeterna moved to St. Petersburg, turning Dom Radio into their creative residence.

Since the 2018/19 season, Teodor Currentzis has also been the Chief Conductor at the SWR Symphony Orchestra Stuttgart, the biggest symphony orchestra in Europe.

Together with musicAeterna and other orchestras, Teodor Currentzis regularly tours Europe and the world with performances in numerous prestigious venues including Wiener Konzerthaus, Berliner Philharmoniker, Elbphilharmonie Hamburg, Münchner Philharmoniker, Philharmonie de Paris, Kölner Philharmonie, Auditorio Nacional de Música (Madrid), The Shed (New York), Suntory Hall (Tokyo), Royal Albert Hall (London), Festspielhaus Baden-Baden, and Teatro alla Scala (Milan).

As a stage conductor and musical director, Teodor Currentzis has worked with the leading opera theatres in Russia and Europe, including Opéra de Paris, Bayerische Staatsoper, Opernhaus Zürich, Teatro Real (Madrid), and the Bolshoi Theatre (Moscow). He has also collaborated with the key figures in modern Western theatre: Robert Wilson, Romeo Castellucci, Peter Sellars, Dmitri Tcherniakov, Theodoros Terzopoulos and others. Teodor

участник фестивалей в Зальцбурге, Люцерне, Экс-ан-Провансе и RUHRtriennale в Бохуме. В 2017 году совместная постановка Курентзиса и Селларса «Милосердие Тита» Моцарта открыла оперную программу Зальцбургского фестиваля. С тех пор musicAeterna стал постоянным участником фестиваля: в 2018 году был исполнен полный цикл симфоний Бетховена, а в 2019 году — «Идоменей» Моцарта (совместно с Селларсом и Фрайбургским барочным оркестром). Совместно с Уилсоном Курентзис поставил в 2016 году оперу «Травиата». Постановка была признана главным событием театрального сезона 2016/17 в России, получив три награды Национальной премии «Золотая Маска». Премьера драматической оратории «Жанна на костре», поставленной Курентзисом и Кастеллуччи, состоялась в 2018 году, став обладателем двух «Золотых Масок».

У Теодора Курентзиса и musicAeterna подписан эксклюзивный контракт с одним из лейблов «большой тройки» музыкальной индустрии — Sony Classical. Выпущенные ими записи Моцарта, Малера, Бетховена, Чайковского, Рамо и Стравинского были высоко оценены музыкальной критикой и стали лауреатами престижных музыкальных премий: ЕСНО Klassik, Edison Klassiek, Japanese Record Academy Award, BBC Music Magazine's Opera Award. Теодор Курентзис также является девятикратным лауреатом российской театральной премии «Золотая Маска», лауреатом премии KAIROS. Он был также удостоен государственной награды Греции — ордена Феникса и государственной награды Российской Федерации — Ордена Дружбы. В 2018 году хор musicAeterna был признан лучшим в мире, став лауреатом Международной оперной премии Opera Awards.

Currentzis is a frequent guest at the RUHRtriennale (Bochum), as well as at festivals in Salzburg, Lucerne and Aix-en-Provence. Co-directed by Currentzis and Sellars, Mozart's La clemenza di Tito opened the opera programme at the Salzburg Festival in 2017. Since then, musicAeterna has been regularly featured at the festival: the ensemble performed the full cycle of Beethoven's symphonies in 2018 and Mozart's Idomeneo in 2019 (together with Peter Sellars and Freiburger Barockorchester). In 2016. Teodor Currentzis collaborated with Robert Wilson on the production of La traviata, which received three "Golden Mask" awards and became the main event of the 2016/17 theatre season in Russia. The 2018 premiere of the Jeanne au bûcher dramatic oratorio (co-produced by Currentzis and Castellucci) was awarded two "Golden Masks".

Teodor Currentzis and musicAeterna are exclusive Sony Classical artists. Their critically acclaimed recordings of works by Mozart, Mahler, Beethoven, Tchaikovsky, Rameau, and Stravinsky have received numerous international music awards: ECHO Klassik, Edison Klassiek, Japanese Record Academy Award, and BBC Music Magazine's Opera Award. Teodor Currentzis has so far been awarded the "Golden Mask" (Russia's prestigious theatre award) nine times in his career. Additionally, he has been the recipient of the Toepfer Foundation's prestigious KAIROS Award. He has also been awarded the Greek Order of the Phoenix and the Order of Friendship of the Russian Federation. In 2018, the musicAeterna Choir was recognized as the best in the world when it became the laureate of the International Opera Awards.

Оркестр musicAeterna

Художественный руководитель — Теодор Курентзис

Оркестр musicAeterna — один из самых востребованных российских коллективов, постоянно расширяющий границы своих творческих возможностей, идет ли речь об аутентизме, неожиданных трактовках сочинений XIX—XX веков, или о премьерах новейших произведений. Коллектив состоит из музыкантов из 12 стран и 20 городов России.

Оркестр был создан в 2004 году в Новосибирске дирижером Теодором Курентзисом, с 2011 по 2019 год был частью труппы Пермского театра оперы и балета, художественным руководителем которого в этот период времени был Теодор. С сентября 2019 года начался новый этап в жизни оркестра как независимого коллектива, финансируемого за счет средств спонсоров. Сейчас творческая резиденция musicAeterna легендарный Дом Радио в Санкт-Петербурге. На его базе musicAeterna создает междисциплинарный культурно-образовательный центр, объединяющий творческие и образовательные программы, авторские экспериментальные и исследовательские проекты, охватывающие различные области современного искусства.

Вместе с Теодором Курентзисом оркестр musicAeterna регулярно гастролирует по Европе и миру, выступая на самых престижных площадках, таких как: Венский Концертхаус, Берлинская, Эльбская, Мюнхенская и Парижская филармонии, концертные залы в

The musicAeterna Orchestra

Artistic Director: Teodor Currentzis

The musicAeterna Orchestra is one of the most in-demand Russian ensembles which constantly pushes the boundaries of its creative power, whether in terms of authentic performances, bold interpretations of 19th- and 20th-century works, or premieres of the latest musical pieces. The ensemble consists of musicians hailing from 12 countries and 20 Russian cities.

The ensemble was founded in 2004 in Novosibirsk by conductor Teodor Currentzis, and from 2011 to 2019 it was part of the Perm Opera and Ballet Theatre, where Teodor was the artistic director at that time. In September 2019, musicAeterna embarked on a new phase of its development as a privately sponsored independent institution. The orchestra's creative residence is now located at the legendary Dom Radio in St. Petersburg. There, musicAeterna has created a multidisciplinary centre for culture and education, which hosts creative and educational programmes along with unique experimental and research projects encompassing multiple areas of modern art.

Together with Teodor Currentzis, the musicAeterna Orchestra regularly tours Europe and the world with performances in numerous prestigious venues including Wiener Konzerthaus, Berliner Philharmoniker, Elbphilharmonie Hamburg, Münchner Philharmoniker, Philharmonie de Paris, Kölner Philharmonie, Auditorio Nacional de Música (Madrid), Baden-Baden Festspielhaus, and Teatro alla Scala (Milan). In 2019, the ensemble's

Кёльне, Мадриде, Фестшпильхаус Баден-Бадена и театр Ла Скала. В 2019 году география гастролей оркестра существенно расширилась. В феврале коллектив впервые выступил в Японии, представив зрителям две программы из сочинений Чайковского. В ноябре оркестр дебютировал в США, где исполнил «Реквием» Верди в концертном зале The Shed. Этот концерт стал одним из главных событий года по версии The New York Times.

Оркестр musicAeterna регулярно участвует в международных фестивалях, таких как: RUHRtriennale (Германия), Klara Festival (Бельгия), фестиваль в Экс-ан-Провансе (Франция), Люцернский фестиваль (Швейцария), Дягилевский фестиваль в Перми. В 2017 году оркестр musicAeterna стал первым российским коллективом, который был удостоен чести открыть основную программу самого престижного музыкального фестиваля — Зальцбургского. Музыканты исполнили оперу «Милосердие Тита» в постановке Питера Селларса и «Реквием» Моцарта. В 2018 году оркестр вернулся в Зальцбург с циклом симфоний Бетховена. Сотрудничество с фестивалем продолжается и в 2021 году.

У musicAeterna и Теодора Курентзиса подписан эксклюзивный контракт с одним из лейблов «большой тройки» музыкальной индустрии — Sony Classical. Выпущенные ими 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.

touring geography was greatly expanded. In February, musicAeterna made their debut in Japan with two programmes of Tchaikovsky's music. In November, the orchestra performed in the USA for the first time, playing Verdi's *Requiem* at The Shed. The New York Times later called that performance one of the key events of the year.

The musicAeterna Orchestra is a frequent guest at international festivals, such as RUHRtriennale (Germany), Klara Festival (Belgium), Aix-en-Provence Festival (France), Lucerne Festival (Switzerland), and Diaghilev Festival (Perm, Russia). In 2017, musicAeterna became the first Russian ensemble to have the honor of opening the main programme of the world's most prestigious music festival: the Salzburg Festival. The musicians performed Mozart's La clemenza di Tito (directed by Peter Sellars) and Requiem. In 2018, the orchestra returned to Salzburg with a cycle of Beethoven's symphonies. The partnership between musicAeterna and the Salzburg festival is still going strong in 2021.

Teodor Currentzis and musicAeterna are exclusive Sony Classical artists. Their critically acclaimed recordings of works by Mozart, Mahler, Beethoven, Tchaikovsky, Rameau and Stravinsky have received prestigious music awards: ECHO Klassik, Edison Klassiek, Japanese Record Academy Award, and BBC Music Magazine's Opera Award.

а завод шпагина / д1

DIAGHILEV FESTIVAL PARTY

исполнители: утро puce mary schwefelgelb

DIAGHILEV FESTIVAL PARTY

performed by utro puce mary schwefelgelb

вечеринка

после закрытия Дягилевского фестиваля традиционно собирает в своей программе разношерстную, но одинаково стильную музыку. В 2021 году это нестыдный русский постпанк, бесстрашная нордическая электроника и бойкое берлинское техно.

В 2010-х годах ростовская группа Motorama играла мелодичный англоязычный постпанк, в определенный момент оказавшись в числе самых востребованных команд на отечественной индисцене. Эпитетов «нордический», «хипстерский», «западнический» было не избежать вместе с ярлыком «русских Joy Division».

Однако сайд-проект «Утро», созданный опять же 2010-м, изменил расстановку акцентов. Параллельно тем же составом группа Влада Паршина начала исполнять песни на русском языке, открыв для себя новые эстетические горизонты. В орбите команды обнаружились и советский кинематограф, и северный фольклор, и ростовская геральдика, и универсальный символизм, сложившиеся в достаточно цельное пространство образов.

the closing party

of the Diaghilev Festival traditionally brings together miscellaneous but equally stylish music. In 2021, it is going to represent proper Russian post-punk, fearless Nordic electronic music and spirited Berlin techno.

In the 2010s, the Rostov group Motorama performed melodic postpunk in English and at some point, found itself among the most popular bands at the domestic indie stage. The group was often referred to as: Nordic, hipster, Western and was even called "the Russian Joy Division."

However, the side-project of the group called **Utro** ("Morning"), founded in 2010, changed the situation. At the same time and with the same line-up, Vlad Parshin's group started performing songs in Russian, discovering new aesthetic horizons. The interests of the group included Soviet cinema and northern folklore, Rostov heraldry and universal symbolism, which blended into a fairly self-consistent array of images.

ПАВЕЛ КАТАЕВ

PAVEL KATAEV

От шершаво-готической дебютной пластинки до «Третьего альбома» Паршин подступается к всё новым граням русской песенности в широком смысле — от лексической красоты до напевной фонетики. Чтобы делать неглупый постпанк на русском языке оказалось достаточным вслушиваться в смыслы и звучание простых слов.

В самых темных лакунах электронной музыки датчанке Фредерикке Хоффмейер дышится максимально свободно. Резидент нишевых лейблов Posh Isolation и Pan Records, она бесстрашно прорубает свой путь сквозь карбоновые тернии современных индастриала и нойза и становится желанной гостьей на андерграундных сценах по всему миру, от Берлина до Лос-Анджелеса.

В экспериментальных звуковых полотнах Рисе Магу бесшовно спаяны поэзия Бодлера и фильмы Антониони, чистое эстетство и въедливый психоанализ. В потоке экстремальных звуковых эффектов Хоффмейер удивительным образом нащупывает ровную, медитативную интонацию, сродни шепоту нимфы из мглы заповедных бетонных джунглей.

From the rough gothic debut record to the Third Album, Parshin is opening the new facets of the Russian songwriting in a broad sense from humble lexical beauty to melodious phonetics. As it turned out, it is enough to listen attentively to the meanings and the sound of the simple word to make intelligent post-punk in Russian.

In the darkest compartments of electronic music, a Danish woman Frederikke Hoffmeier breathes as freely as possible. Resident of the niche labels Posh Isolation and Pan Records, she fearlessly makes her way through the carbon thorns of modern industrial and noise — and becomes a welcome guest of the underground stages around the world, from Berlin to Los Angeles.

The experimental sound pieces by Puce Mary contain Baudelaire's poetry and Antonioni's films, pure aesthetics and corrosive psychoanalysis seamlessly blended together. In the flow of extreme sound effects, Hoffmeier surprisingly finds a place for even, meditative intonation, resembling the whisper of a nymph from the mist of the concrete jungle.

Schwefelgelb означает в переводе с немецкого «цвет чистой серы», то есть светложелтый с легкими оттенками зеленого. Сера в определенных соединениях и количествах идет лишь на пользу человеку — примерно то же самое можно сказать о техно-музыке.

Берлинский дуэт Schwefelgelb пишет поджарую танцевальную электронику — с ритмичной «бочкой» и понятными синтезаторами, не уходя в дебри программирования и при этом избегая коммерческой пошлости. Дизайнерски сбалансированная, почти утилитарная клубная музыка берет свое: Schwefelgelb выступают с лайв-сетами в Лос-Анджелесе, Лондоне, Тель-Авиве, Москве, Тбилиси, а их треки собирают миллионы прослушиваний на Spotify.

In German **Schwefelgelb**means the color of pure sulfur — light
yellow with a light shade of green.
Sulfur in certain compounds and
quantities is good for a person; the
same can be said about techno music.

The Berlin duo Schwefelgelb writes crisp dance electronics with a rhythmic kick and comprehensible synthesizers, but without going into the jungle of programming and at the same time avoiding commercial vulgarity. Stylish and balanced, almost utilitarian club music speaks for itself: Schwefelgelb perform live sets in Los Angeles, London, Tel Aviv, Moscow, Tbilisi, and their tracks get millions of streams on Spotify.

 □ пермская художественная галерея

СТОЛПЫ РУССКОГО АВАНГАРДА. ТРИ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ. НИКОЛАЙ ВАТАГИН. ГЕОРГИЙ ЛИТИЧЕВСКИЙ. ВЯЧЕСЛАВ КОЛЕЙЧУК

открытие выставки

выставка продлится до 8 августа

проент пермской государственной художественной галереи, международного дягилевского фестиваля и московской галереи «гросарт»

CORNERSTONES OF RUSSIAN AVANTE-GARDE. THREE POINTS OF VIEW. NIKOLAY VATAGIN. GEORGIY LITICHEVSKIY. VIACHESLAV KOLEICHUK opening of exhibition

the exhibition runs until august 8

a joint project of perm state art gallery, international diaghilev festival and moscow art gallery "grosart"

APT

«СТОЛПЫ русского

авангарда» — это знаковые фигуры новаторов отечественного искусства начала XX века: Малевич, Кандинский, Татлин, Ларионов, Кончаловский, Машков, Степанова и др., называвшие себя футуристами. «Три точки зрения» взгляд на авангардистовфутуристов мастерами из наших дней и недавнего прошлого: Николаем Ватагиным, Георгием Литичевским и Вячеславом Колейчуком. Взгляд — призванный «оживить» ключевых участников авангардного процесса, показать их облики в относительной полноте индивидуальных профилей, чтобы в результате отчетливее и глубже ощутить уникальную энергетику их художественных открытий.

the "Cornerstones of Russian Avant-garde" honors the most significant figures among the pioneers of the Russian art of the early 20th century. The title refers to Malevich, Kandinsky, Tatlin, Larionov, Konchalovsky, Mashkov, Stepanova and others, who considered themselves the representatives of the Futurism art movement. "Three Points of View" mark the avantgarde Futurism masters seen by contemporary artists, i.e. Nikolay Vatagin, Georgiy Litichevskiy and Viacheslav Koleichuk. Their views are aimed at "reviving" the perception of key representatives of the avantgarde process, showing their identity in its entirety in order to experience the unique power of their artistic novelties in clarity and depth.

Николай Ватагин. Малевич. 2003. Дерево, роспись. Высота 170. МИРА коллекция, Суздаль Первый из действующих лиц новой «мистерии» — «пристрастившийся к скульптуре живописец» потомственный художник Николай Ватагин.

Созданные им пятнадцать деревянных раскрашенных маслом полуметровых фигур творцов авангарда поначалу передают большее или меньшее сходство с их прижизненными фотографиями и описаниями современников. Но при ближайшем рассмотрении выражают образное псевдолубочное восприятие автором своих моделей. Оно нацелено на выявление основополагающего стержня их личностей и характеров. Этот «веселый розыгрыш по поводу русских художников» оборачивается убедительным, «серьезным» и даже драматичным «пантеоном» столпов авангардного искусства.

художественных практик
Георгий Литичевский —
привычным для него монохромным
графическим способом создает на
двадцати двух листах оригинальную
комиксную историю. В ней
разворачивается остроумная,
динамичная, снабженная

зрения — приверженец актуальных

«Носитель» второй точки

разворачивается остроумная, динамичная, снабженная искрометными комментариями и репликами лента событий, посвященных основным вехам становления, развития и даже «канонизации» русского авангарда.

Автор третьей точки зрения — классик отечественного кинетического искусства Вячеслав Колейчук, активно развивавший пластические идеи Малевича, Родченко и Татлина. Он удачно претворял парадоксальный синтез пиететносерьезного и травестийно-игрового начала в рамках собственного

The first actor of this new Mystery is Nikolay Vatagin. He comes from the artists' dynasty and is also known as a "painter who got hooked on sculpture". He has created fifteen half-meter wooden figures of the masters of avant-garde and painted them with oil. At first glance, the portrait sculptures seem to bear the likeness to the artists' lifetime pictures and descriptions of the contemporaries. However, on closer examination, they tend to express a figurative pseudo-primitivistic perception of these models by the author. This intends to reveal the fundamental core of their personalities and characters. This "practical joke" played on the Russian artists turns them into a convincing, serious and even dramatic "pantheon" of the cornerstones of avant-garde art.

The second point of view belongs to **Georgiy Litichevskiy**, an advocate of modern artistic practices. Using his usual monochrome graphic technique, he creates the original comic book story on twenty-two pages. It unfolds an ingenious and dynamic chain of events accompanied with witty lines and remarks to demonstrate the key milestones in forming, developing and even "canonizing" the Russian avant-garde.

The third artist is **Viacheslav Koleichuk**, a prominent
representative of kinetic art in
Russia. He was actively developing
the plastic art ideas of Malevich,
Rodchenko and Tatlin. He successfully
implemented the controversial
combination of serious and
reverential attitude and travestyplay approach in his own attempt of
avant-garde metamorphoses. The
"Gesamtkunstwerk" (Total Theatre) he
created includes all the components
of kinetic art, such as "Möbius strip,"

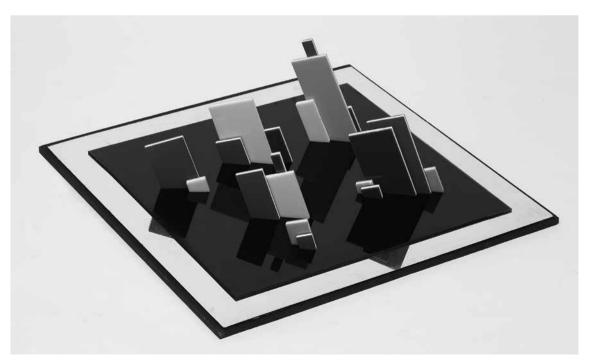
авангардного «перевоплощения». Придуманный им «Тотальный театр» охватывает, по сути, всё искусство кинетиста с его «мебиусами», «невозможными объектами», «стоящими нитями», «парящими вилками, ложками» и прочими алогизмами.

Сведенные впервые в пространстве единого проекта «три точки зрения» на площадке Пермской художественной галереи призваны визуально подчеркнуть неожиданные формы продуктивного диалога между историей и современностью, между ироничной «мифологизацией» ключевых фигур русского авангарда и «монументальной» трансформацией их идей, между субъективным миром личных художественных пристрастий и объективной непреложностью законов искусства, которые подлежат непрестанному испытанию и подтверждению временем в разных формах, в том числе и в игре.

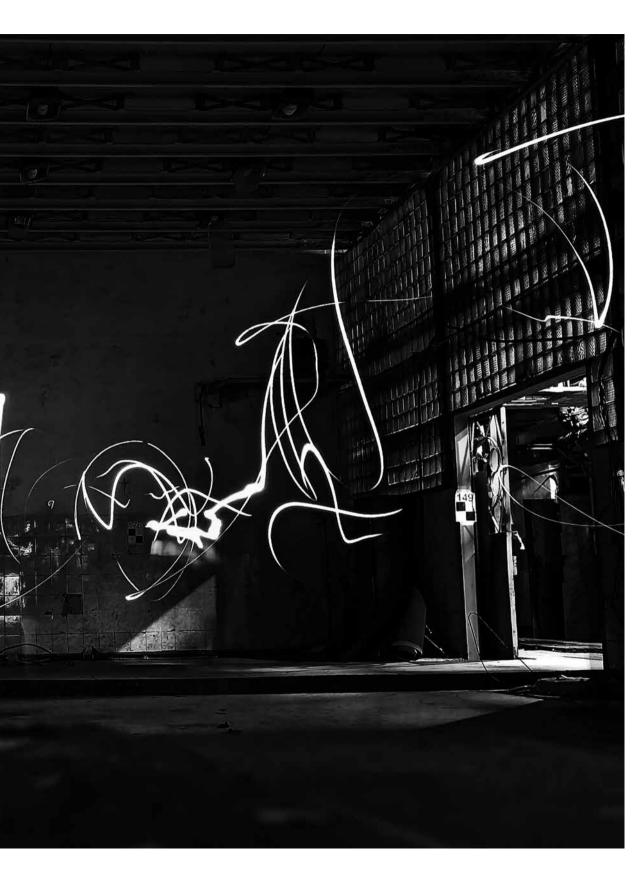
"impossible objects," "standing threads," "soaring forks," and other irrational concepts.

"Three points of view" are brought together for the first time as a single project at the venue of Perm State Art Gallery. The exhibition is designed to visualize the offbeat forms of a productive dialogue between history and modernity, between ironic "mythologization" of key figures of the Russian avant-garde and global transformation of their ideas, between the subjective artistic preferences and objective immutable laws of art, which are constantly tested and confirmed over time in various ways, for instance through the game.

Вячеслав
Колейчук.
Концептуальная
модель музея
русского
авангарда
Малевича.
2001. Цветной
пластик.
15х41х40,5

🖈 завод шпагина. переход

ЛИМБ

инсталляция

куратор: федор федотов художники: егор пшеничный, артем icona, катерина барышникова композитор: taper

Дерево. Белый. Звук. Бархат. Гипс. Корни. Тюль. Красный. Нить. Зеленый. Стены. Земля. Стекло. Краска. Тон. Лица. Маски. Камни. Бетон. Цветы. Головы. Двери. Пыль. Синий. Трава. Черный. Бита. Холст. Банка. Ключ. Нож. Гвоздь. Грязь. Манекен. Плита. Конверт. Уголь. Лента. Плащ. Фиолетовый. Рваный. Свет. Ржавчина. Голубой. Шум. Тембр. Белый. Металл.

Механика входа зрителя в пространство существует по принципу ARG (то есть «игры в альтернативной реальности», когда в предложенных обстоятельствах зрителю нужно будет получить ключ доступа).

Билет дает возможность получить ключ от секретного прохода на Заводе Шпагина. Ключ находится у человека с особенными приметами, который находится на территории завода. Чтобы получить ключ, найдите этого человека и покажите ему свой билет.

Приметы будут меняться в зависимости от даты:

10 июня — человек с поленом
11 июня — человек с красной
книжкой
12 июня — человек в одежде

12 июня — человек в одеждо с краской

13 июня — человек с рукой манекена

14 июня — человек в цилиндре

LIMB

installation

curator: fedor fedotov artists: egor pshenichnyy, artem icona, ekaterina baryshnikova

composer: taper

Wood. White. Sound. Velvet. Plaster. Roots. Veil. Red. Thread. Green. Walls. Earth. Glass. Paint. Shade. Faces. Masks. Stones. Concrete. Flowers. Heads. Doors. Dust. Blue. Grass. Black. Bat. Canvas. Jar. Key. Knife. Nail. Dirth. Mannequin. Plate. Envelope. Coal. Band. Trench. Violet. Torn. Light. Rust. Light blue. Noise. Tone. White. Metal.

The mechanics of the spectator's entry into the installation is based on the principle of ARG (i.e. Alternate Reality Game, where the spectator needs to get an access key in the given circumstances).

The ticket enables you to get the key to the secret passageway at the Shpagin Plant. On the plant's territory, you can find a person with a sign who has the key. To get the key, show them your ticket.

The signs will vary depending on the date:

June 10 — a person with a log

June 11 — a person with a red book

June 12 — a person in clothes with

paint

June 13 — a person with

a dummy arm

June 14 — a person in a top hat

Федор Федотов

Окончил Среднюю специальную музыкальную школу-лицей при Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова по классу флейты. Педагоги — Александра Вавилина-Мравинская и Наталья Шлыкова. В настоящее время студент консерватории (кафедра режиссуры музыкального театра, мастерская Юрия Лаптева).

В 19 лет поставил первый спектакль — оперу «Травиата» Верди — во Дворце молодежи Васильевского острова в Петербурге (дирижер Даниил Краснов). В 2017—2018 стажировался в Мариинском театре, неоднократно ставил в Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича, принимал участие в Международном фестивале искусств «Точка доступа». Постоянный участник независимых разножанровых проектов в Санкт-Петербурге.

С сентября 2020 года режиссер Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, где успел поставить несколько концертов и концерт-перформанс на музыку Валерия Гаврилина «Вечерокъ».

Лауреат международных музыкальных конкурсов.

Fedor Fedotov

Graduated from the Secondary Special Music School at the St. Petersburg State Rimsky-Korsakov Conservatory, flute class. His teachers were Alexandra Vavilina-Mravinskaya and Natalia Shlykova. He is currently a student at the Conservatory (Department of Directing for Musical Theatre, class of Yuri Laptev).

At the age of 19, Fedor staged his first performance Verdi's La traviata, at the Palace of Youth of Vasilievsky Island in St. Petersburg (conductor Daniil Krasnov). In 2017-2018, he studied at the Mariinsky Theatre, staged at the St. Petersburg Shostakovich Philharmonic, and took part in the International Festival of Arts Access Point. Fedor takes part in independent multi-genre projects in St. Petersburg on a regular basis.

Since September 2020, he has been working as a director at the Perm Opera and Ballet Theatre, where he staged several concerts and a concert-performance to the *Evening* by Valery Gavrilin.

Fedor is a laureate of international music competitions.

- дом дягилева

НАПРАВЛЕНИЯ 2021 ГОДА:

- оперно-симфоническое дирижирование
- хоровое дирижирование
- оперное пение
- фортепиано
- хореография
- современный танец
- композиция

В этом году Образовательная программа проходит в пятый раз. Ее участниками стали композиторы, пианисты, симфонические и хоровые дирижеры, вокалисты, музыковеды, хореографы, танцовщики, продюсеры. Куратор программы — кандидат искусствоведения Анна Фефелова.

Тема Образовательной программы в этом году «Слово и музыка». В разных ракурсах их взаимоотношения раскрывают Алексей Парин, Ирина Сусидко, Павел Луцкер, Антониос Кутрупис, Владимир Мартынов и другие мастера в рамках лекционной части. Дополняет ее книжная программа в партнерстве с издательством «Классика-XXI». Мастер-классы для молодых музыкантов проводят финский пианист Йоонас Ахонен, американская сопрано София Бургос, художественный

руководитель фестиваля Теодор Курентзис, хормейстер musicAeterna

Виталий Полонский.

- fighthere the the things of the house of diagniles
- private philharmonia triumph
- shpagin plant: art space

STREAMS 2021:

- opera / symphony conducting
- choral conducting
- opera vocals
- piano
- choreography
- contemporary dance
- composition

This year, the Educational Programme celebrates its fifth anniversary. Among many guests will be composers, pianists, symphony and choir conductors, vocalists, musicologists, choreographers, dancers, and producers. The Programme curator is Anna Fefelova, Ph.D. in Arts.

The agenda for this year is "Word and Music." The relationship between the two will be revealed from different angles in lectures given by Alexey Parin, Irina Susidko, Pavel Lutsker, Antonios Koutroupis, Vladimir Martynov and other experts. The lectures will be complemented by a book club programme in partnership with "Classica-XXI" publishing house.

Workshops for young musicians will be conducted by the Finnish pianist Joonas Ahonen, the American soprano Sophia Burgos, the artistic director of the festival Teodor Currentzis, and the principal chorus master of musicAeterna Vitaly Polonsky.

Композиция — одно из основных направлений программы в этом году, мастер-классы и встречи с юными коллегами проводят Леонид Десятников, Антон Батагов, Сергей Невский, Алексей Ретинский.

При поддержке бенефициарного владельца «Метафракс» Сейфеддина Рустамова продолжается программа Women in Art, предоставляющая дополнительные места для девушек, выбравших для себя профессии в сфере искусства. Кроме того, благодаря поддержке «Метафракс» в рамках Образовательной программы проходит танцевальная лаборатория No man is an island, в которой под руководством хореографа Нанин Линнинг и танц-драматурга Катерины Ганюшиной с музыкой молодых композиторов Полины Коробковой, Дарьи Звездиной, Сергея Леонова работают студенты-хореографы и танцовщики и вокальный ансамбль CONTENT (дирижер Мэри Чеминава). Цитата из стихотворения Джона Донна дала название творческому исследованию темы личных и социальных границ. Музыкальная часть лаборатории проект выпускницы Women in Art 2019 года, продюсера Марии Андрющенко.

Еще один проект выпускника 2019 года, дирижера Фритьофа Дальгаарда — программа «Сказки Андерсена», в которой будут представлены сочинения молодых датских и русских композиторов Артура Зобнина, Ярослава Судзиловского, Алексея Глазкова, Эмиля Фейхена Стрёбэка, Коннора МакЛина и самого Фритьофа Дальгаарда.

Composition is one of the main directions of the Programme this year; workshops and meetings with young colleagues will be hosted by Leonid Desyatnikov, Anton Batagov, Sergej Newski, and Alexey Retinsky.

The support of Seyfeddin Rustamov, the beneficial owner of PJSC Metafrax. has made it possible to continue the Women in Art programme. It aims to provide jobs for women working in art-related areas. In addition, thanks to the support of Metafrax. the Educational Programme will include the dance laboratory "No man is an island" directed by the choreographer Nanine Linning and dance dramaturg Katerina Ganyushina. Here choreography students and dancers together with CONTENT vocal ensemble under the baton of Mary Cheminava will work with the music by young composers Polina Korobkova, Daria Zvezdina and Sergey Leonov. The quotation from John Donne has given the title to a creative exploration of the topic of personal and social boundaries. The music part of the laboratory is a project by the producer Maria Andryushchenko, a graduate of Women in Art 2019.

Another project by a 2019 graduate, conductor Fridtjof Dalgaard, is Andersen's Fairy Tales programme which includes the works by young Danish and Russian composers Artur Zobnin, Yaroslav Sudzilovsky, Alexey Glazkov, Emil Fahen Ströbeck, Connor McLean and Fridtjof Dalgaard himself.

ПАРТНЕР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ КЛУБ

«Уникальность Дягилевского в том, что это один из немногих фестивалей на постсоветском пространстве, где каждая программа выглядит законченным кураторским высказыванием с упором на синтетические, поисковые виды театра и музыки, с акцентом на всё, что не вписывается в традицию и расширяет представления публики о форме и содержании исполнительских искусств», — отмечают СМИ.

Этот принцип касается и программы Фестивального клуба, наполненной событиями, расширяющими контекст основной программы и вовлекающими в фестивальную орбиту разные городские сообщества.

В этом году клуб Дягилевского фестиваля размещается в Арт-пространстве на территории Завода Шпагина. Программа вместила в себя около сотни событий, рассчитанных на самую широкую аудиторию. Посетить их можно бесплатно.

В Фестивальном клубе можно послушать лекции и дискуссии, посетить мастер-классы по актерскому мастерству, поучиться игре на музыкальных инструментах, заняться йогой и попробовать разобраться в психологических особенностях творческой личности художника, посмотреть фильмы, в lounge-зоне обсудить увиденное, перекусить и проникнуться фестивальной атмосферой.

shpagin plant. art space

FESTIVAL CLUB

"The Diaghilev festival is unique in a way that it is one of the few festivals in the post-Soviet region where each programme looks like a self-contained curatorial statement focused on synthetic, exploratory forms of theatre and music, with an emphasis on everything that doesn't fit into tradition, and expands public's ideas about the form and content of performing arts", writes critics.

The same principal works for the programme of the Festival club, which is full of events expanding the concept of the main programme and inviting various city communities into the space of festival life.

This year, the Diaghilev Festival Club is located in the Art Space on the territory of the Shpagin Plant. The programme includes about a hundred events designed for the broadest audience. You can visit all of them for free.

In the Festival Club, you can listen to lectures and discussions, attend workshops in acting, learn to play musical instruments, practice yoga, try to understand the psychological characteristics of the artist's creative personality, watch films, discuss what you have just seen over coffee in the lounge zone, have a snack, and feel the festival atmosphere through.

10.06. **4T**

10.06. THU

10:00— 22:00

бар, сувенирная лавка, книжная полка

10:00 3+

йога-клуб йога-студия кора по предварительной записи

yoga club by kora yoga studio by registration only

10 a. m. — 10 p. m.

bar, gift shop, bookstand

11:00 18+

O+

18+

мастер-класс по массажу от faceroom

11 a.m. 18+ massage masterclass by faceroom

O+

18+

детская программа по отдельному расписанию и предварительной записи творческое объединение «дом музыки»

11.30 a.m. children's programme according to the schedule; by registration only house of music art-project

«: ба

11:30

16:30 « экскурсия по перкуссии» барабанная школа megapolis drums

4.30 p. m.
"percussion guide"
megapolis drums

drum school

⊕ shpagin plant. art space

16:30 18+ «рисуем музыку»

музыкально-художественное погружение для взрослых творческое объединение «дом музыки»

4.30 p. m. 18+ "drawing music" musical and artistic immersion for adults house of music art-project

20:00 18+

трансляция открытие фестиваля

8 p. m. 18+

opening of the festival

11.06._{пт}

10:00-22:00

бар, сувенирная лавка, книжная полка

bar, gift shop, bookstand

⊕ завод шпагина. артпространство

⊕ shpagin plant. art space

10:00 йога-клуб

йога-студия кора

по предварительной записи

11:00

мастер-класс по массажу от faceroom

11:30

детская программа по отдельному расписанию и предварительной записи творческое объединение «дом музыки»

14:00

встреча с леонидом десятниковым

16:30 12+

мастер-класс по вокалу школа актерского мастерства и ораторского искусства так-то da school

17:30 12+

книга дня алексей красин «про книги и диски» издательский дом «классика-XXI»

19:00 12+

трансляция концерт йоонаса ахонена (фортепиано)

11.06. FRI

10 a. m. voga club

3+

18+

O+

18+

by kora yoga studio by registration only

11 a. m.

18+

3+

0+

18+

12+

12+

12+

massage masterclas by faceroom

11.30 a. m.

children's programme according to the schedule; by registration only

house of music art-project

2 p. m.

meeting with leonid desvatnikov

4.30 p. m. vocal masterclass

acting and public speaking school takto da school

5.30 p. m.

book of the day alexey krasin, " about books and cds"

classica XXI publishing house

7 p. m.

live stream

joonas ahonen's recital (piano)

12.06. CE

10:00— 22:00

бар, сувенирная лавка, книжная полка

bar, gift shop, bookstand

⊕ shpagin plant. art space

10:00

йога-клуб

йога-студия кора

по предварительной записи

11:00 18+

мастер-класс по массажу от faceroom

11:30 O+

детская программа
по отдельному расписанию
и предварительной записи
творческое объединение «дом музыки»

14:00 18+

лекция владимира мартынова «слово и музыка»

16:30 12+

книга дня

алексей парин «самые знаменитые оперные спектакли» издательский дом «классика-XXI»

18:00 12+

мастер-класс по актерскому мастерству школа актерского мастерства и ораторского искусства так-то da school

19:30 18+

круглый стол с ярославом воловодом myth gallery myзей современного искусства «гараж» беседа о возможностях спекулятивного подхода к будущему, прошлому и настоящему

21:00 18+

ретроспектива «барочный карнавал» концерт ансамбля le poème harmonique

12.06. SAT

18+

O+

18+

12+

12+

18+

18±

10 a.m. yoga club

3+

by kora yoga studio by registration only

11 a. m.

massage masterclass

by faceroom

11.30 a.m.

children's programme according to the schedule; by registration only house of music art-project

2 p. m,

lecture by vladimir martynov "word and music"

4.30 p. m.

book of the day alexey parin, "the most famous opera productions" classica XXI publishing house

6 p.m.

acting masterclass acting and public speaking school takto da school

7.30 p. m.

round table discussion
with iaroslav volovod
myth gallery
garage museum of contemporary art
open talk about opportunities for
a speculative approach to the future,
past and present

9 p. m.

retrospective
"baroque carnival"
concert by le poème harmonique

13.06. BC

13.06. SUN

10:00-22:00

бар, сувенирная лавка. книжная полка

bar, gift shop, bookstand

⊕ завод шпагина. артпространство

⊕ shpagin plant. art space 10:00 3+

йога-клуб

йога-студия кора

по предварительной записи

11:00 18+

мастер-класс по массажу от faceroom

11:30 O+

детская программа по отдельному расписанию и предварительной записи

творческое объединение «дом музыки»

12:00 16+ лекция антониоса кутруписа

«слово и музыка в византийской традиции»

18+ 14:00

лекция алексея парина «музыка и слово в камерном пении»

16:00

лекция от art coordinate foundation «пророчества русского авангарда»

18:00 12+

трансляция концерт вадима холоденко (фортепиано)

20:00 16+

книга дня

евгений герцман «энциклопедия древнеэллинской и византийской музыки»

издательский дом «классика-XXI»

21:00 16+ трансляция

антон батагов оптический обман

песни на стихи александра пушкина и даниила хармса

10 a. m. yoga club

by kora yoga studio by registration only

11 a. m. 18+

massage masterclass by faceroom

11.30 a. m. O+

children's programme according to the schedule; by registration only house of music art-project

16+ 12 p. m.

lecture by antonios koutroupis "word and music in the byzantine tradition"

2 p. m. 18+ lecture by alexey parin

"music and word in chamber

singing"

4 p. m. lecture by the art coordinate foundation

"prophecies of the russian avant-garde"

12+ 6 p. m.

live stream vadvm kholodenko's recital (piano)

8 p. m. 16+

book of the day

eugeny gertsman, "encyclopedia of the ancient greek and byzantine music" classica XXI publishing house

16+ 9 p. m.

live stream anton batagov optical illusion

songs to the poetry of alexander pushkin and daniil kharms

14.06._{пн}

10:00-22:00

бар, сувенирная лавка. книжная полка

bar, gift shop, bookstand

⊞ завод шпагина. артпространство

⊕ shpagin plant. art space

09:30

йога-клуб йога-студия кора по предварительной записи

10:30 18+

мастер-класс по массажу от faceroom

18+ 11:00

встреча с антоном батаговым «слова в музыке и слова о музыке»

O+ 11:30 детская программа по отдельному расписанию и предварительной записи

творческое объединение «дом музыки»

14:00 18+

лекция сергея невского «композиция как изобретение контекста»

15:30 12+

книга дня

владимир мартынов «книга перемен» издательский дом «классика-XXI»

17:00 18+ open talk «расшифровка»

лекция александра шумилина «о перформансе»

18+ 19:00

трансляция концерт хора parma voices

20:00 18+

территория завода шпагина перформанс 33 сестры немхат

14.06. MON

18+

18+

0+

18+

12+

18+

9.30 a. m.

voga club by kora yoga studio by registration only

3+

10.30 a.m.

massage masterclass by faceroom

11.00 a. m.

meeting with anton batagov "words in music and words about music"

11.30 a. m.

children's programme according to the schedule; by registration only house of music art-project

2 p. m.

lecture by sergej newski "composition as an invention of context"

3:30 p. m.

book of the day vladimir martynov, "the book of changes" classica XXI publishing house

5 p. m.

18+ "decoding" open talk lecture by alexander shumilin "about performance art"

7 p. m.

live stream concert of parma voices choir

8 p. m.

the territory of the shpagin plant 33 sisters (performance) nemhat

15.06. BT

15.06. TUE

10:00-22:00

бар, сувенирная лавка. книжная полка

bar, gift shop, bookstand

⊕ завод шпагина. артпространство

⊕ shpagin plant. art space 10:00 3+ йога-клуб

йога-студия кора по предварительной записи

ot faceroom

11:00 18+ мастер-класс по массажу

11:30 O+

детская программа по отдельному расписанию и предварительной записи творческое объединение «дом музыки»

15:00 16+

книга дня книги, написанные композиторами: яков фельдман, борис филановский, филип гласс издательский дом «классика-XXI»

17:30 16+

open talk «расшифровка» «о психологических особенностях творческой личности» центр психологического образования пгниу

18+ 19:00

ретроспектива «зоны контакта» фильм о работе пины бауш над спектаклем с непрофессиональными артистами центр немецкого языка гёте-институт

10 a. m. voga club by kora yoga studio

by registration only

11 a. m. 18+ massage masterclass by face room

0+

11.30 a. m. children's programme according to the schedule; by registration only house of music art-project

3 p. m. 16+

book of the day books by composers: vakov feldman, boris filanovsky, philip glass classica XXI publishing house

5.30 p. m. 16+ "decoding" open talk

"about psychological features of the creative personality" center for psychological education of psu

18+ 7 p. m.

retrospective kontakthof a film about pina bausch's production with non-professional voung performers the goethe-institut

16.06.cp

16.06. WED

10:00-22:00

бар, сувенирная лавка. книжная полка

bar, gift shop, bookstand

⊕ завод шпагина. артпространство

⊕ shpagin plant. art space 9:30 3+ йога-клуб

йога-студия кора

по предварительной записи

10:30 18+

мастер-класс по массажу от face room

11:00 18+

мастер-класс леонида десятникова

13:00 O+

детская программа по отдельному расписанию и предварительной записи творческое объединение

«дом музыки»

16:30 16+

книга дня

юлия стракович «цифролюция. что случилось с музыкой в XXI веке?» издательский дом «классика-XXI»

18+

лекция алексея каракулова «разговор со зрителем: что я чувствую, когда смотрю со сцены?»

школа актерского мастерства и ораторского искусства так-то da school

20:00 18+

гастрономическое путешествие сеть магазинов «семья»

9.30 a. m. voga club

by kora yoga studio by registration only

10.30 a. m.

massage masterclass

18+

18+

O+

16+

18+

18+

by faceroom

11 a. m.

masterclass by leonid desvatnikov

13.00 a.m.

children's programme according to the schedule; by registration only

house of music art-project

4.30 p. m.

book of the day vulia strakovich,

"digilution: what happened to music in the XXI century"

classica XXI publishing house

6.30 p. m.

lecture by alexei karakulov

"conversation with the audience: what do i feel when looking from the stage?"

acting and public speaking school tak-to da school

8 p. m.

wine tasting semva food retail chain

17.06.4T

17.06. THU

10:00— 22:00

бар, сувенирная лавка, книжная полка

bar, gift shop, bookstand

ы завод шпагина. арт- пространство

⊕ shpagin plant. art space **10:00 3+** йога-клуб

йога-студия кора по предварительной записи

тноо мастер-класс по массажу от faceroom

11:30 O+

детская программа по отдельному расписанию и предварительной записи творческое объединение «дом музыки»

14:30 12+

мастер-класс
по сценической речи
школа актерского мастерства
и ораторского искусства
так-то da school

16:00 16+

книга дня иэн бостридж «зимний путь шуберта: анатомия одержимости» издательский дом «классика-ХХІ»

17:30 18+

любовь к цвету «творческий путь иллюстратора дональда робертсона и его новая авторская коллекция max mara» лекция екатерины малковой,

19:00 16+

трансляция леонид десятников. авторский вечер

директора max mara пермь

10 a. m. 3+ yoga club

by kora yoga studio
by registration only

18+

11 a. m. 18+

massage masterclass by faceroom

11.30 a. m. O+

children's programme according to the schedule; by registration only house of music art-project

2.30 p. m. 12+

16+

masterclass in scenic speech acting and public speaking school tak-to da school

4 p. m.

book of the day ian bostridge, "schubert's winter journey: anatomy of an obsession" classica XXI publishing house

5.30 p. m. 18+

love for colour

"the creative path of illustrator donald robertson and his new max mara collection" lecture by ekaterina malkova, director of max mara perm

7 p. m. 16+

live stream leonid desyatnikov. author's evening

18.06.nt

10:00-22:00

бар,

сувенирная лавка,

книжная полка

bar, gift shop, bookstand

⊕ завод шпагина. артпространство

⊕ shpagin plant. art space 09:30 3+

йога-клуб йога-студия кора

по предварительной записи

10:30 18+

мастер-класс по массажу ot faceroom

11:00 18+

лекция андрея коровина «сказки андерсена»

O+ 11:30

детская программа по отдельному расписанию и предварительной записи творческое объединение

«дом музыки»

14:00 18+

лекция-перформанс алексея ретинского

«формы настоящего времени»

16:30 18+

мастер-класс по сценическому движению школа актерского мастерства и ораторского искусства

так-то da school

18:00 18+

спектакль «без вызова не входить»

свободный театр современного танца

20:00 16+

ретроспектива «саша вальц. портрет», фильм бригитты крамер центр немецкого языка гёте-институт

18.06 FRI

9.30 a. m. voga club

by kora yoga studio

by registration only

10.30 a. m.

massage masterclass

by faceroom

11 a. m.

lecture by andrey korovin

"andersen's fairy tales"

11.30 a.m.

children's programme according to the schedule;

by registration only house of music art-project

2 p. m.

performative lecture by alexey retinsky

"forms of the present"

4.30 p. m.

masterclass in stage movement acting and public speaking school

tak-to da school

6 p. m.

do not enter unless called

(performance)

free theatre of contemporary dance

8 p. m. retrospective

a film by brigitte kramer "sasha waltz: portrait"

the goethe-institut

18+

18+

O+

18+

18+

16+

19.06. cb

19.06. SAT

10:00— 22:00

бар, сувенирная лавка, книжная полка

bar, gift shop, bookstand

ы завод шпагина. арт- пространство

⊕ shpagin plant. art space

10:00 3+ йога-клуб

йога-студия нора по предварительной записи

11HOO 18+ мастер-класс по массажу от faceroom

11:00 5+

детская программа. финальное событие музыкальная перформанс «большое плавание» творческое объединение «дом музыки»

13:00 18+ инспирация цветной фотографией в новой коллекции max mara

франко фонтана лекция екатерины малковой, директора max mara пермь

14:00 16+

лекция ирины сусидко и павла луцкера «новые знания о моцарте и

«новые знания о моцарте и его музыке»

16:00 18+

open talk «расшифровка»
« о сценическом волнении, методах преодоления» центр психологического образования пгниу

10 a. m.

yoga club by kora yoga studio by registration only

11 a. m. 18+
massage masterclass
by faceroom

11.00 a. m. 5+ children's programme. final event

musical performance "the great sailing" house of music art-project

1 p. m.

inspired by colour photography a new max mara collection by franco fontana lecture by ekaterina malkova, director of max mara perm

18+

2 p. m. 16+

lecture by irina susidko and pavel lutsker

"new knowledge about mozart and his music"

4 p. m. 18+
"decoding" open talk
"about stage anxiety and
methods of overcoming it"

center for psychological education of psu

19.06. CE

19.06. SAT

17:30 18+

книга дня

павел луцкер, ирина сусидко «моцарт и его время»

издательский дом «классика-XXI»

19:00 16+

премьерный показ «гейденрейх в белом, в красном, в голубом» фильм олега федорущенко киностудия «новый курс»

5.30 p. m. book of the day

pavel lutsker and irina susidko, "mozart and his time" classica XXI publishing house

7 p. m.

16+

premiere screening

"heidenreich in white, in red, and in blue"

a film by oleg fedorushchenko the film studio «new course»

20.06. BC 20.06. SUN

10:00-16:00

образовательная программа mozart ted

16:00 18+

лекция ирины сусидко «как писал моцарт»

16+ 19:00

трансляция

закрытия фестиваля

18+ 21:00

книга дня

александр ласкин «дом дягилевых»

издательский дом «классика-XXI»

10 a. m. — 4 p. m.

18+

18+

18+

18+

mozart ted educational programme

4 p. m.

lecture by irina susidko "how mozart composed"

16+ 7 p. m.

live stream closing concert

18+ 9 p. m.

book of the day

alexander laskin "the house of diaghilev"

classica XXI publishing house

10:00-

22:00

бар, сувенирная лавка.

книжная полка

bar, gift shop, bookstand

⊕ завод шпагина. арт-

пространство

⊕ shpagin plant. art space

ДИРЕКЦИЯ ДЯГИЛЕВСКОГО ФЕСТИВАЛЯ

THE DIAGHILEV FESTIVAL MANAGEMENT

Художественный руководитель Международного

Дягилевского фестиваля

Теодор Курентзис

of the International Diaghilev Festival **Teodor Currentzis**

Artistic director

Директор фестиваля

Анна Касимова

Director of the Festival

Δnna Kasimova

Технический директор фестиваля

Юрий Чернов

Technical director of the Festival

Yuri Chernov

Координатор проведения

мероприятий

Events coordinator Elena Zavershinskaya

Елена Завершинская

Менеджеры фестиваля Александра Домрачева

Юлия Артемова Евгения Вавилина The Festival managers Aleksandra Domracheva Iuliia Artemova

Evgenia Vavilina

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА ИМ. П. И. ЧАЙКОВСКОГО PERM OPERA AND BALLET THEATRE

Генеральный директор театра

Довлет Анзароков

General Manager of the Theatre

Dovlet Anzarokov

Главный дирижер Артем Абашев Principal Conductor Artyom Abashev

Главный режиссер Марат Гацалов **Principal Stage Director**

Marat Gatsalov

Руководитель оперной труппы

Медея Ясониди

Head of the Opera Troupe

Medea lassonidi

Руководитель балетной труппы

Антон Пимонов

Head of the Ballet Troupe

Anton Pimonov

Главный хормейстер Евгений Воробьев

Финансовый директор

Principal Chorus Master Evgeny Vorobyov

Татьяна Гущина

Financial Director
Tatiana Gushchina

Директор по общим вопросам

Дмитрий Пастухов

General Affairs Director

Dmitri Pastukhov

Директор по развитию

Алла Платонова

Director of Development

Alla Platonova

Технический директор

Сергей Телегин

Technical Director

Sergei Telegin

Директор по производству

Наталья Малькова

Production Director Natalia Malkova

Издатель:

Пермский государственный академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского

Руководитель департамента по связям с общественностью

Наталья Овчинникова

Дизайн, верстка, подготовка к печати

Евгения Мрачковская Выпускающий редактор

Ирина Архипенкова Авторы текстов

Ирина Архипенкова, Павел Катаев, Георгий Ковалевский, Александр Трещенков, Анна Фефелова, участники фестиваля

Перевод

Ася Алыпова и «Переводчики Флаэрти», Любовь Иванова,

Бюро переводов «ВЕРБУМ»

Фото

из личных архивов участников фестиваля, из открытых источников

Команда выпуска

Наталия Атаманова, Ольга Богданова, Юлия Козлова, Ангелина Макиенко, Ксения Неверович, Анна Суховерхова, Светлана Федотова

Департамент по связям с общественностью + 7 (342) 212 31 92 pr.permopera@gmail.com

Печать

типография «Астер», Пермь, Усольская, 15 **Publisher**

Perm Opera and Ballet Theatre

Head of Public Relations

Natalia Ovchinnikova

Design, layout,

preparation for printing

Evgeniya Mrachkovskaya

Executive editor

Irina Arkhipenkova

Writers

Irina Arkhipenkova, Pavel Kataev,

Georgy Kovalevsky,

Alexander Treshchenkov, Anna Fefelova,

festival participants

Translation

Asya Alypova and FLAHERTY TRANSLATIONS, Lyubov Ivanova,

VERBUM TRANSLATIONS

Photos

from the archive festival participants,

from open sources

Executive team

Natalia Atamanova, Olga Bogdanova, Yulia Kozlova, Angelina Makienko,

Ksenia Neverovich, Anna Sukhoverkhova,

Svetlana Fedotova

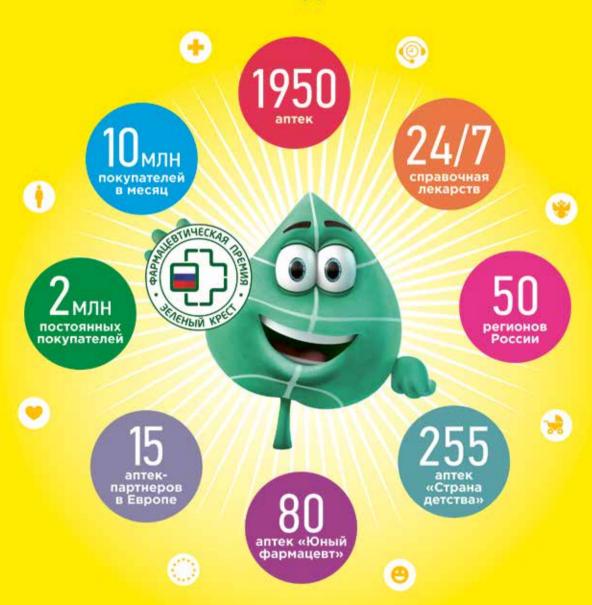
Theatre PR department + 7 (342) 212 31 92 pr.permopera@gmail.com

Printed by

Aster Printing House, 15 Usolskaya Street, Perm, Russia

сегодня

К людям с любовью

