

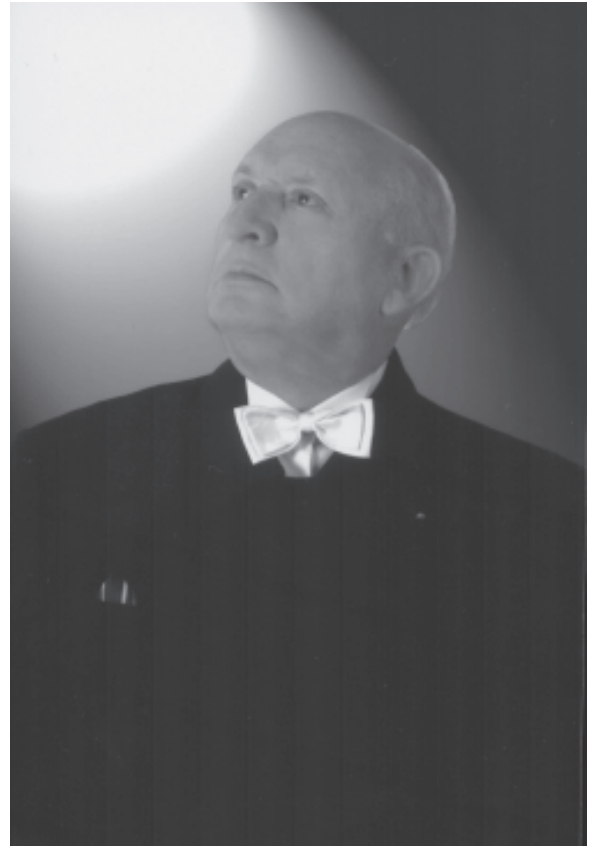
ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ (К 80-летию С. А. Когана)

На практике дирижерская профессия остается по преимуществу мужской. Наверно потому, что требует невероятно-го самоотречения и самоограничения, и к тому же замешана на синтезе яркой эмоциональности и мощного интеллекта, да еще и предполагает фантастическое соединение в одной личности исключительной музыкальной одаренности с суровой волей полководца, гибким тактом дипломата и покоряющим обаянием артиста. Все перечисленные качества в неординарной натуре Семена Когана воплощены сполна.

Как и настоящему мужчине, истинному дирижеру необходимо следовать трем правилам. В идеале он должен: «посадить дерево» – создать союзственный исполнительский стиль; «построить дом» – основать свой творческий коллектив; «вырастить сына» – выпестовать плеяду последователей и преемников. И можно сказать без преувеличения: свою жизненную и творческую программу maestro Коган перевыполнил значительно...

Благодаря яркому таланту в сочетании с неукротимой целеустремленностью и поразительной трудоспособностью Семен Коган многих высот достигал не «благодаря», а «вопреки» обстоятельствам. Когда в его детство вторглась война, она не помешала начинающему музыканту в эвакуации продолжить учебу в специальной школе-десятилетке и затем успешно поступить в Ленинградскую консерваторию, где он обучался в классе скрипки у И. О. Лукашевского, а по оперно-симфоническому дирижированию – у И. А. Мусина. Спустя годы прославленный профессор, вручая ему экземпляр своей книги «О воспитании дирижера», на титульном листе оставит знаменательную надпись: «Моему другу, ученику и последователю – Семену Аркадьевичу Когану на добрую память от автора».

Такие слова воспринимаются как высшая награда – «за дирижерскую доблесть». И эту доблесть maestro Коган обретал благодаря музыкантам первой величины. Семену Аркадьевичу довелось стажироваться у Кирилла Кондрашина в Москве, у Герберта Караяна в Зальцбурге, а другой корифей дирижерского искусства Натан Рахлин в течение

многих лет был для него мудрым наставником и добрым покровителем. Так, постепенно восходя на престол мастерства, Семен Коган продолжал учиться и совершенствоваться.

Но еще в начале пути выпускник консерватории Семен Коган получил приглашение на работу в Омскую областную филармонию. Здесь ему предстояло решить почетную, но чрезвычайно трудную для начинающего дирижера задачу: создать и возглавить симфонический оркестр. Основанный им коллектив стремительно набрал профессиональную высоту и очень скоро завоевал популярность в Москве, Ленинграде, в других российских городах и в союзных республиках, пополнив плеяду лучших симфонических оркестров страны. До сих пор омский период творчества значит очень много и в жизни самого maestro Когана, и в культурном развитии города. В 2005 году администрация Омской области, высоко оценив заслуги вы-

дающегося музыканта, учредила ежегодную музыкальную премию имени народного артиста России Семена Когана. И на торжествах по поводу 40-летия Омского оркестра маэстро вновь выступал вместе со своим детищем.

В биографии видного художника мы часто замечаем пророческие знаки. Вот один из них: учиться играть на скрипке Семен Коган начинал в Минске, в Центральной музыкальной школе. Его учителем был Александр Наумович Амитон, которому затем предстояло стать основателем струнной кафедры музыкального вуза Ростова...

Но приглашение в Донскую столицу – от областного управления культуры и дирекции Ростовской областной филармонии – к Семену Когану пришло неожиданно. И в 1976 году маэстро не просто принял пост художественного руководителя и главного дирижера симфонического оркестра – он открыл новую эпоху в судьбе коллектива, города, региона. Благодаря усилиям маэстро, концертная жизнь в Ростове становится особо интенсивной, а ростовский оркестр завоевывает звание Лауреата II Всероссийского конкурса симфонических оркестров, выступает на заключительном туре X Международного конкурса им. П. И. Чайковского в Москве, и, конечно же, оказывается главным героем и участником всех пленумов и фестивалей, организуемых Ростовской композиторской организацией. Иными словами, Семен Коган необычайно способствовал расцвету симфонического творчества донских композиторов и явился для них мощным генератором и вдохновителем.

Но тесными географическими рамками маэстро не привык ограничивать свое творчество: оно никогда не принадлежало какому-нибудь одному городу. В отличие от многих других музыкантов, проживающих вдали от столицы, Семен Коган уверенно вошел в когорту лучших дирижеров страны. На протяжении долгих двадцати лет (1972–1992) он принадлежал к числу постоянных участников Всесоюзного симфонического абонемента и абонемента Московской филармонии. С. Когану выпала честь выступать с блистательными солистами, такими как Я. Флиэр, Э. Гилельс, Л. Оборин (еще в самом начале дирижерской карьеры Когана), Б. Давидович, В. Крайнев, Э. Грач, И. Бочкова, В. Климов, Н. Гутман, Д. Шафран, М. Плетнев, Н. Петров, Н. Штаркман, З. Долуханова, П. Лисициан, Е. Нестеренко; большинство лауреатов Международного конкурса им. П. И. Чайковского.

Именно в это время выдающиеся отечественные композиторы доверяют маэстро проведение авторских концертов и, что особенно важно, первое исполнение своих сочинений. Премьеры Третьего скрипичного концерта Шнитке, Второго скрипичного концерта Хренникова, Четвертого фортепианного концерта Щедрина прошли с большим успехом в Ростове и других городах. Прославленные авторы сердечно благодарили талантливого интерпретатора. «Горячо приветствуем вас, замечательного дирижера, убежденного пропагандиста творчества советских композиторов в день вашего успешного выступления с симфоническим оркестром Армении», – приветственных обращений, подобных этому, подписанному Э. Мирзояном, в адрес маэстро поступало много, поскольку он с искренним воодушевлением и неизменным мастерством дирижировал лучшими симфоническими коллективами Московской филармонии, Государственными оркестрами Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Эстонии, Литвы, Молдовы, Казахстана, Узбекистана. Маэстро успешно провел концертные программы VII съезда Союза композиторов СССР и VI съезда композиторов России.

Московские гастролы Ростовского академического симфонического оркестра под управлением Семена Когана центральная пресса, в частности, «Советская культура», оценивала как важное событие в культурной жизни страны: «В последние годы коллектив на подъеме, переживает свой подлинный взлет. Во многом это связано с работой в оркестре его художественного руководителя и главного дирижера Семена Когана».

Так Мастер обрел Имя, которое затем появилось на страницах специального издания ЮНЕСКО и получило широкую известность в самых разных странах, где доводилось выступать российскому музыканту. Везде, где пролегли гастрольные маршруты дирижера – в Греции, Германии, Чехии, Словакии, Франции, Италии, Болгарии, Венгрии, Польше, Турции, Кореи и на Кубе – публика рукоплескала ему, а критика превозносила его как выдающегося представителя этой сложнейшей профессии.

В расцвете творческих сил, на самом пике популярности маэстро принял необычное предложение: приехать в греческий город Волос и начать с чистого листа биографию симфонического оркестра. «Бог подарил Греции Когана», – местные журналисты искренне восхищались и гордились тем,

что основателем и художественным руководителем нового коллектива, вскоре вошедшего в число лучших оркестров Европы, стал маститый музыкант, на творческом счету которого исполнение всех симфоний Бетховена, Брамса, Рахманинова, балетов Стравинского, ярчайших творений Мясковского, Хренникова, Эшпая, Канчели, Шнитке, Щедрина и Хачатуряна, который называл маэстро «высокоталантливым дирижером». Семен Коган блестяще справился с двойной миссией: с одной стороны, он значительно обогатил музыкальную культуру Греции бессмертными традициями европейской и, прежде всего, русской музыки, с другой – подробно познакомил своих соотечественников с творчеством Дмитрия Марагонулоса, Микиса Теодоракиса и других видных греческих композиторов. На протяжении одиннадцати лет маэстро регулярно проводил симфонические концерты в Афинах, Салониках и Волосе, переживал творческий триумф на сцене Афинского дворца музыки – Мегаро Мюзика, выступал с такими первоклассными солистами, как скрипач Леонидос Кавакос, пианисты Дмитрис Сгурос и Георгий Лазаридис, певцы – Мария Фарадури и Йоргас Даларас.

Параллельно Семен Коган успешно сотрудничал с Национальным оперным театром Греции. Осуществленные им постановки «Пиковой дамы», «Евгения Онегина», «Севильского цирюльника», «Медеи», «Трехгрошовой оперы» и, конечно же, мировая премьера оперы А. Вивальди «Олимпиада» по своему культурному значению близки к творческим сенсациям. За заслуги в развитии музыкального искусства страны Семен Коган был награжден медалью Музыкального общества и «Почетной серебряной грамотой». Со своей стороны маэстро передал в дар греческим друзьям осуществленную им инструментовку для симфонического оркестра национального гимна Греции и Олимпийского гимна, который впервые в такой интерпретации прозвучал на церемонии открытия Олимпийских игр. Концертной программой, сопровождавшей церемонию, дирижировал музыкальный полпред России Семен Коган, что само по себе не является событием ординарным!

Естественно, что активно способствуя расцвету музыкальной культуры Греции, профессор Коган не порывал прочных связей с Россией, Ростовом и, в частности, с Ростовской консерваторией. Плодотворная педагогическая деятельность маэстро в стенах этого музыкального вуза продолжа-

ется уже более трех десятилетий, начиная с 1977 года, но в 2006 году она ознаменовалась важнейшими событиями: открытием кафедры оркестрового и оперного дирижирования, основателем и первым заведующим которой стал С. А. Коган, и изменением статуса консерваторского оркестра, который возглавил маэстро.

Очевидно, что с годами устойчивый интерес Семена Когана к творческим открытиям и склонность его к преобразовательной деятельности только усилились. Достигая новаторских решений на прочной основе традиций, Семен Аркадьевич ощутил себя прямым наследником Н. Римского-Корсакова и Н. Голованова – лучших отечественных дирижеров, возглавлявших в разное время студенческие оркестры в консерваториях Петербурга и Москвы.

Не изменяя себе, маэстро вновь пошел по пути эксперимента: поставил учебный коллектив в условия существования профессионального оркестра. С присущей ему смелостью разработал план регулярных гастролей, ввел абонементную систему концертов, высоко поднял репертуарную планку, включив в концертные и фестивальные программы такие сложные опусы как Пятнадцатая симфония Шостаковича, Первая Бетховена, «Колокола» Рахманинова, «Diplipito» Канчели, а также Коронационная месса и «Haffner-симфония» Моцарта, с большим успехом исполненные во время консерваторских торжеств, посвященных 250-летию со дня рождения «солнечного гения». За два неполных года своего существования под руководством Семена Когана симфонический оркестр Ростовской консерватории не только освоил ритм гастрольной жизни, но и вошел в число лучших консерваторских оркестров России: в ноябре 2008 года он стал победителем I Всероссийского фестиваля симфонических оркестров Юга России и был отмечен дипломом. Впереди у руководителя оркестра грандиозные планы.

Проявляя постоянную заботу о передаче творческой эстафеты и воспитании поколения преемников, свое новое детище – кафедру оркестрового и оперного дирижирования – Семен Коган представлял себе как мощный методический центр и творческую лабораторию, нацеленные на подготовку высококлассных дирижеров оркестровых и оперно-театральных коллективов. Дирижерская школа Семена Когана является стройной системой подходов и принципов, способствующих освоению

студентами штриховой культуры, развитию оркестрового слуха, постижению тембрового баланса и формированию профессионального сознания будущих дирижеров, способных возглавить лучшие коллективы региона и страны.

Помимо апробированных методов педагогического воздействия на учеников, Семен Коган влияет на них и иным способом: использует силу личного обаяния и внутреннего магнетизма, вдохновляет собственным примером служения профессии, заряжает мощным энергетическим потенциалом. А по сути, обучает самой главой науке – занимаясь любимым делом, пребывать в атмосфере творческой радости. И этот основной секрет маэстро становится достоянием всех, кому выпала радость общения с этой удивительной личностью. Сам Семен Коган во время своего пребывания на родине древних эллинов не раз замечал, как многие при встрече с ним не обходились дежурным приветствием, а всякий раз, завидев его, произносили с приветливой улыбкой: «Здоровья вам, Учитель!» И хотя эта фраза на греческом и на русском звучит по-разному, смысл ее от этого не меняется.

Семен Коган: мысли о музыке

Что такое профессия дирижера? Она вся в служении, в стремлении донести священный огонь композиторского гения, не расплескать божественный сосуд. Скажете – слишком высокопарно? Нисколько! Ведь каждый концерт – это священнодействие. И дирижер призван ощущать себя миссионером. Такая у него работа...

Плохих оркестров не бывает. Но это при условии, что непременно отыщется настоящий дирижер, способный вести оркестр за собой к творческим высотам...

В жизни дирижера самые счастливые часы те, что он проводит наедине с партитурой. Ведь он не просто читает нотный текст – он вступает в диалог с автором сочинения, обращаясь к композитору со множеством вопросов. И если удастся «расслышать» ответы, можно надеяться на успешное исполнение этой музыки. Но чем больше погружаешься в партитуру, тем больше вопросов к ее автору. Вот такой парадокс...

Для дирижера, постоянно работающего с симфоническим оркестром, опера – это другая плане-

та, со своим климатом и особенными законами – прекрасная планета! Но симфоническая музыка имеет над дирижером огромную власть, подчиняя его целиком звуковой конструкции. Симфоническая музыка не нуждается в декорациях и костюмах, она самодостаточна, и в этом ее неповторимость...

А знаете, кому я завидую? Театральному режиссеру. Когда спектакль идет на сцене, он может «самоустраниться» – присутствовать в зале в роли зрителя. А дирижер всегда находится в эпицентре звуковой стихии, ему не спрятаться, не скрыться. Ему гореть на том костре, который сам он раздувает. Согласитесь – в этом есть какая-то жертвенность...

Существует явное родство между профессиями живописца и дирижера, который должен в совершенстве владеть своей – тембровой – палитрой. Но звуковые образы могут «рассыпаться», если хоть на миг забудешь о том, что музыка – это звучащая архитектура...

Дирижер обязан быть эрудитом. Его вечными спутниками в профессии должны стать Пушкин, Гомер, Цветаева, Манделштам – подобно поэту, он мыслит на языке ассоциаций...

Дирижер должен жить долго, ведь истинное озарение может прийти и к 120 годам. И вот ты только начинаешь понимать, как ларчик открывается, а тебе уже пора уходить. Обидно как-то...

Дирижер, почивающий на лаврах, уже не дирижер. Ежедневно оттачивать мануальную технику, ни на йоту не снижать градус внутреннего горения – как и в любой другой профессии, рецепт творческого долголетия предельно прост...

Глазами современников

В Ростове работает прекрасный симфонический оркестр, которым руководит замечательный, выдающийся дирижер Семен Коган.

Тихон Хренников

Семен Коган – вдохновенный музыкант. Его дирижирование яркое, импульсивное, одухотворенное. Всегда увлекает слушателей...

В каждом выступлении он всего себя отдает музыке и в каждом его выступлении присутствует «священный огонь».

Андрей Эшпай

«Ваш творческий путь – пример бескорыстного служения избранной Вами музе – Музыке. Я бесконечно благодарен Вам за неоднократное проявление Вашего внимания к моему творчеству...

Гия Канчели

Третий симфонический концерт, которым дирижировал признанный, замечательный дирижер-интерпретатор С. Коган, прошел прекрасно. Он добился неповторимого звучания исполненных программ... Уже начало. Увертюра к «Мейстерзингерам» Вагнера обнадружила внимательного слушателя такой трудноописуемой культурой звучания

и музыкальностью, которыми оркестр и дирижер С. Коган завожол и пленил зал до такой степени, что вызвал бурю оваций...

Газета «Остзее-цайтунг» (Германия)

Ваша необыкновенная и интенсивная работа стала для нашего оркестра крупнейшим событием, вершиной нашей творческой деятельности, выявила самые сильные стороны оркестра... Вы достигли своей работой с оркестром такого уровня, который должен стать точкой отсчета нашей дальнейшей творческой деятельности, эталоном наших и приглашенных дирижеров.

*Генеральная дирекция
Оперного театра г. Дессау (Германия)*

Ростовский симфонический – прекрасный оркестр. Семен Коган – фантастический дирижер.

Костас Кочиолис (Греция)