

Новости зарубежного музыкального мира

Вниманию читателя предлагается любопытная информация о «восходящих звездах» в организации музыкального дела – антрепренерах, исполнительных директорах, менеджерах, администраторах, маркетологах и других специалистах. Излагаются их краткие биографии, описываются методы работы и достигнутые результаты. Тут же читатель найдёт рассказ американского журналиста об открытии музыкального сезона в Париже и правила получения визы США гастролирующими артистами.

Ил. 1.

Восходящие звезды в исполнительских искусствах США

Ил 2.

Что приходит на ум, когда мы слышим о «восходящих звездах» в искусстве? Сорокалетний квалифицированный исполнитель Бетховена на Youtube, новый Паваротти? Эти дефиниции распространены в быту, однако их недостаточно.

«Восходящие звезды», как полагает редакция журнала *Musical America*, – это неизвестные герои, имеющие отношение к музыке. Они открывают новые горизонты и хорошо забытые старые проекты. Усердно работая на ниве исполнительских искусств, благодаря чему эти искусства до сих пор выглядят

свежо и живо, они любовно возделывают свою делянку, занимаются организационной деятельностью, устраивают презентации и промоушен и зарабатывают деньги на всем – начиная с крупных оперных представлений и кончая крошечными музыкальными фестивалями «альтернативной классики». Без них дело умерло бы, и музыканты остались бы без работы. Как правило, до прихода в менеджмент, они начинали в качестве исполнителей, получив базовое музыкальное образование, а некоторые даже – с презентации моды.

С точки зрения редакции журнала *Musical America*, «восходящие звезды» – это многообещающие специалисты младше сорока лет, привносящие новизну и оригинальность в музыкальное дело. Отобрав таковых, журнал заказал авторам материалы по подразделам с кратким изложением их идей, биографий и интервьюированием кандидатов в «восходящие звезды».

Некоторые звезды изобретают собственные пути к успеху. Например, композитор и скрипач Мэтт МакБейн (Matt McBain) стал антрепренером, собрав нескольких друзей в выходные дни в Карлсбаде, Калифорния, для исполнения «другой классики». Это произошло более десяти лет назад, но до сих пор этот проект продолжается. За истекшее время Карлсбадский музыкальный фестиваль ввел в музыкальный обиход 12 новых произведений и был признан Американским обществом композиторов, авторов и издателей (ASCAP), о чем свидетельствует награда *Adventuresome Programming* (За рискованное программирование), которой был удостоен фестиваль.

Сюзан Шаффер (Suzanne Schaffer), напротив, сумела отыскать новые пути привлечения аудитории, используя старую модель и связав музыку, которую она представляет в программе Американской общественной медиа-группы (American Public Media) *Performance Today*, с текущими событиями. Не испугавшись в эфире новизны и непривычного, она, используя звонки слушателей на радиостанцию, превратила свои передачи в настоящее интерактивное медиа.

Журнал также рассказывает об исполнительных *директорах* симфонических оркестров.

Так, о главном руководителе Бруклинской филармонии Ричарде Дэа (Richard Dera), в частности, говорится, что для большой аудитории российского происхождения на Брайтон-бич он собирается представить смешанную программу, состоящую из народных русских песен в исполнении фолк-певцов и вдохновленных народным мелосом произведений Стравинского, Шостаковича, Прокофьева, а также новых аранжировок любимых в этой части Нью-Йорка песен Александра Журбина. Своему успеху, кроме грамотной работы в реале, Дэа обязан блогу в *Huffington Post*, где пишет, среди прочего, и о скандалах в музыкальных кругах.

Из опыта Лизы Диксон (Lisa Dixon), исполнительного директора симфонического оркестра Портленда, пришедшей в коллектив в кризисные для него времена, отмечается создание трехлетнего стратегического плана с акцентом на постоянном присутствии оркестра в общественной жизни; продажа билетов за \$10 на один из концертов, что привлекло 1900 слушателей, 60% из которых впервые посетили

концерт симфонической музыки; октябрьское выступление симфонического оркестра там, где обычно исполняется поп- и фолк-музыка.

Миеко Ди Сано (Mieko Di Sano), исполнительный директор симфонического оркестра Augusta (штат Джорджия), по натуре прагматик. Она ориентирована на постоянное общение с населением, местными школами и коммьюнити, в процессе которого стремится выявить пути улучшения качества жизни людей, а также привлечения в город бизнеса с помощью оркестра и симфонической музыки.

Марк Хенсон (Mark C. Hanson), исполнительный директор Хьюстонского симфонического оркестра, жесткими мерами по сокращению расходов и штата, жестко выстроенным финансовым планом, мультимедийными программами сумел сделать оркестр успешным и популярным, привлечь на концерты молодежную аудиторию и невероятно расширить финансовую базу своей деятельности.

Что касается *презентаторов*, то, как бы ни казалось странным, некоторых из них – фанатов музыки от Баха до новейших проектов – отличает всеядность и ориентация на собственный вкус по принципу: что самому тебе и твоим друзьям хочется слушать, то и заказывай; в понедельник это может быть Бах, во вторник – джаз и т.д. Любые жанры хороши, для любых найдутся свои поклонники.

Меган Дунн (Megan Dunn) и Дьюк Дэнг (Duke Dang) работают дуэтом в презентациях проекта Works & Process музея Гуггенхайма, представляющего, в том числе, и балет, и оперу, и визуальные искусства. Дэнг полагает, что эти презентации не слишком отличаются от презентаций научных проектов.

Себастьян Шварц (Sebastian Schwarz), занимающийся административными делами и кастингом в Венском театре, озабочен прежде всего судьбами нового поколения, считая, что для молодых певцов в Вене ничего не делается: тут есть школы пения, но отсутствуют программы для молодых артистов, новичку трудно начать карьеру оперного певца.

Среди «восходящих звезд» *PR* в номере рассказывается, в частности, об Адаме Крейне (Adam Crane), вице-президенте внешних сношений в Сент-Луисском симфоническом оркестре. Он курирует в специально созданном для него подразделении такие направления, как обучение, программы для сообществ, Сент-Луисский симфонический молодежный оркестр, отношения с властями, живое общение на местной радиостанции, на которой он к тому же является сопродюсером и совладельцем. Его стратегия проста – общение: тесное общение с оркестрантами и с журналистами, публикой, местными властями.

Филип Костер (Philip Koester), вице-президент отдела продаж и маркетинга Чикагского симфонического оркестра, – по образованию медиевист. Однако любовь к классической музыке и бизнесу пересилила первоначальный выбор профессии. Использование видео и новейших гаджетов, социальных сетей, чтобы иметь возможность прямой связи с аудиторией в реальном времени, он считает безусловно необходимыми средствами в работе.

Мелисса Сандерс (Melissa A.E. Sanders), старший управляющий по PR симфонического оркестра Атланты, полагает, что там, где аудитория предпочитает традиционные средства коммуникации, как в Атланте, следует делать акцент на работе именно с ними, не пренебрегая, однако, и новыми медиа, аудитория которых ежедневно увеличивается.

Среди «восходящих звезд» в музыкальном *образовании* журнал также называет несколько имен.

Гретхен Нильсен (Gretchen Nielsen), директор отдела образовательных инициатив филармонии Лос-Анджелеса. Она стала активистом по внедрению El-Sistema в США¹. Нильсен работает в тесном контакте с Молодежным оркестром Лос-Анджелеса и не считает, что El-Sistema меняет общество: применение такой системы обнаруживает, однако, что оркестры теперь понимают, как составлять программу своих действий.

Любопытен и рассказ о Кэти Уайатт (Katie Wyatt), исполнительном директоре организации KidZNotes², соучредителе KidZNotes в беднейшем районе Ист-Джорэм, создательнице собственных проектов по программе El-Sistema. Ее организация в настоящее время обслуживает 200 афроамериканских и латиноамериканских детей, учащихся начальной школы, а к 2017 г. планируется обучать музыке 500 детей. Организация работает в партнерстве с социальной службой. Кэти считает, что музыкальное образование не только развивает ребенка духовно, но и предоставляет возможность повышения благосостояния семей и их социального статуса.

Сара Джонсон (Sarah Jonson), директор музыкального института «Вейл», Карнеги-холл, возглавляет одну из самых крупных международных образовательных

¹ El-Sistema – финансируемый обществом или государством сектор музыкального образования; программа стартовала в Венесуэле в 1975 г. и ныне распространяется в ряде других стран. На веб-сайте организации El-Sistema USA ее определение сформулировано так: «Ориентированное на будущее (visionary) глобальное движение, меняющее жизнь детей посредством музыки. Новая модель социального движения». – А.Я.

² KidZNotes – организация, призванная, по словам ее учредителей и сотрудников, изменить жизнь детей из беднейших слоев населения США путем приобщения их к классической музыке, что предоставит им более широкие возможности получить хорошее образование, вырваться из нищеты и повысит их шансы обрести работу. – А.Я.

школ – со штатом в 23 человека и бюджетом в 10 млн долларов. Кроме непосредственной учебы, студенты³ школы дают концерты своими силами. Полученный опыт затем осмысливается, публикуется и распространяется.

Эммали Иден (Emmalee Iden), руководитель отдела взаимодействия с общественностью, опера Атланты, предложила необычные идеи по пропаганде оперного искусства. Одна из них – проект «24-часовая опера», своеобразное реалити-шоу, в котором команды композиторов и либреттистов пишут забавные 7 – 10-минутные оперы на заданную тему; они разучиваются и показываются на месте на протяжении 24 часов, затем выбирается победитель. Минувшей весной финальное действо, состоявшее из пяти опер, посетили 250 зрителей, еще 1500 человек следили за событием он-лайн или просмотрели его позже. Возможно, результаты покажутся незначительными, однако идея состояла в том, говорит Иден, чтобы увидеть творческий процесс в экстремально сконцентрированном во времени виде, что было полезно и для артистов, и для публики. Продукцию компании смотрела страна, в том числе и те зрители, которые по тем или иным причинам не пошли бы на представление «вживую». По инициативе Иден также была поставлена опера для детей.

К «восходящим звездам» на *радио и в звукозаписи* журнал относит Сюзанн Шаффер (Suzanne Schaffer), продюсера радиопрограмм *Performance Today*, которая отмечает, что одной из самых удачных музыкальных программ стала передача, посвященная 40-летию первого прилунения: вспоминали, какая музыка была на слуху в то время, как в музыке выражается мистическая притягательность и очарование Луны и как освоение космоса повлияло на культуру за прошедшие 40 лет.

Денис МакГоверн (Denise McGovern), менеджер цифровых продаж, компания Universal Music, рассказала о том, что цифровые продажи музыки в США превысили продажи на физических носителях, а целый ряд произведений можно послушать только «в цифре».

Брайан Лауритсен (Brian Lauritzen), продюсер и владелец радиостанции классической музыки KUSK, каждый день в эфире. Он сопровождал Густаво Дудамеля и Лос-Анджелесский филармонический оркестр в их турне по США, Европе и в последнем сезоне – в Каракас и Венесуэлу, и был единственным представителем радиостанции, путешествовавшим с оркестром, что означало «быть единым во всех лицах»: он передавал репортажи, интервью, фотографировал и вел блог на радио. Лауритсен создает и весь контекст для своих программ. Секрет его успеха –

³ В школу принимаются студенты со всего мира от 18 до 35 лет. – А.Я.

вовлеченная аудитория: «Именно слушатели, – говорит он, – настоящие владельцы радиостанции».

* * *

В ноябрьском номере журнала также объявлены *персоны года*, выбранные *Musical America Worldwide*. Музыкантом года назван Густаво Дудамель, композитором года – Дэвид Лэнг (David Lang), инструменталистом года – Ву Ман (Wu Man), вокалистом года – Джойс ДиДонато (Joyce DiDonato), лидером года в области образования – Хосе Антонио Абреу (Jose Antonio Abreu), создатель El-Sistema.

По материалам журнала *Musical America* – 2 Nov. – 2012.

Американец в Париже

Ил. 3.

Известно, что музыкальная сцена Парижа – одна из самых замечательных в мире.

В гастролях знаменитых оркестров Париж – пункт неперемный, поэтому любой желающий на протяжении всего года может слушать тут лучшие оркестры мира. Проблема только одна: что именно выбрать на сегодняшний вечер из самой разнообразной программы?

Сообщение о том, что Стефан Лисснер возглавит Государственную Парижскую оперу в 2015 году, взволновало всех. А меж тем С. Лисснер еще несколько дней назад утверждал, что не является кандидатом на эту должность и не оставит свою работу генерального директора и художественного руководителя в миланской «Ла Скала», будучи там первым иностранцем в штате со времен основания театра в 1778 году.

Для французов их Опера, как и Лувр, – национальная святыня. Активно поддерживаемые правительством, два оперных театра и всемирно известный балет являют собой центр музыкальной жизни Франции. После нескольких лет деятельности Жерара Мортье с его авангардными постановками публике захотелось чего-то более

умеренного. Однако с приходом Николя Жоэля, имеющего хорошую репутацию, заработанную в Тулузской опере, его консервативные установки стали теперь раздражать уже критиков, а нынешний третий сезон настолько похож на первые два, что вопрос о продолжении его работы в 2015 г. стал темой номер один. К тому же, в 2013 году и последующих годах резко сокращается финансирование Оперы.

Парижанин по рождению, Лиснер – уважаемое лицо во французском культурном сообществе. По контракту его сотрудничество с «Ла-Скала» продлится до 2017 г. и может быть продлено на любой срок.

Сильным конкурентом Николя Жоэля до недавнего времени выступал бельгиец Серж Дорни, поднявший Национальную Лионскую оперу на новый художественный уровень. Однако его позиции существенно подорвало согласие Лиснера вернуться из Милана, несмотря на то, что тот свободно говорит по-итальянски, очень популярен в Италии и работа его хорошо оплачивается. К тому же проведенный недавно региональным правительством аудит Лионской оперы выявил большие проблемы, что еще более ослабило позиции Дорни. Во французских средствах массовой информации эти данные еще не обсуждались, однако теперь встают серьезные вопросы, что будет с руководством Лионской оперы.

Театр Елисейских полей в 2013 году отмечает свой столетний юбилей и выглядит прекрасно. Буря, разразившаяся в связи с первой постановкой «Весны священной» Стравинского, не забыта, и несколько оркестров исполняют эту вещь – теперь хорошо знакомую слушателям – во время юбилейного сезона, похоже, без всякого публичного шума за исключением аплодисментов. Однако театр может гордиться организацией проекта-триптиха «Медея». В октябре трилогия открывается постановкой «Медеи» Марка-Антуана Шарпантье под руководством Пьера Оди. «Медея» (2009) на музыку современного французского композитора Паскаля Дюсапена будет показана в ноябре, а в декабре цикл завершится «Медеей» Керубини в провокативной постановке Варликовского из Брюсселя.

Парижская Опера открывает сезон двумя классическими постановками Роберта Карсена: первая – «Сказки Гофмана» Оффенбаха, которая хотя и записана на DVD, но продолжает привлекать публику в живом исполнении, вторая – опера Р. Штрауса «Каприччио».

Парижский оркестр (Orchestre de Paris) под управлением Пааво Ярви открыл сезон 12 и 13 сентября программой, включающей произведения Пуленка, Прокофьева и Стравинского.

В сезоне 2012/2013 будет функционировать и Концертный зал Гаво-Париж. Здесь покажут проект *Gaveau Intime*. В программе такие имена, как Анна Софи фон Оттер, Фазиль Сай и Ринальдо Алессандрини. Особо отметим: в этом году в Зале Гаво появится хоровой и оркестровый дирижер-женщина, Лоранс Экильбе. За последний год во Франции 96% опер и 95% концертов дирижировали мужчины.

По материалам журнала *Musical America* – 2 Nov. – 2012.

Гастроли и визы, или Как пройти этот лабиринт и не заблудиться

Ил. 4.

Как получать визы в США для гастролирующих артистов? Этой проблеме посвящен в октябрьском номере *Musical America Worldwide* за 2012 год блок материалов под названием «Визы: путешествие в США». В центре внимания авторов – описание процедуры, а также указания, сколько времени требуется для получения визы, кому именно

нужна виза P-1, каков оптимальный путь получения визы для малоизвестного деятеля искусств, полезные адреса. Здесь читатель познакомится со статьями менеджеров, презентаторов, юристов и представителей правительства США о том, как ускорить этот иногда непреодолимый процесс. Международная общественность наслышана о бесчисленных «страшных историях», когда из-за проблем с визами срывались гастроли, артисты оставались в аэропорту, о невежественных чиновниках, которые понятия не имеют о таком заведении, как Метрополитен Опера. Авторы данного раздела номера постарались на примерах разобраться, что происходило в таких случаях, и дать советы тем, кто собирается на гастроли в США, как избежать подобного поворота событий.

Раздел открывается кратким путеводителем «10 шагов для получения американской визы иностранным артистом». Изложению предшествует предупреждение о том, что этот краткий путеводитель – не достаточное пособие для того, чтобы оформить визу для посещения США, а лишь общий пример, поскольку каждый случай имеет свои особенности, поэтому всегда следует начинать с консультаций в ArtistsfromAbroad (<http://www.artistsfromabroad.org/>).

Предлагаемый для рассмотрения случай: маленький центр исполнительских искусств в небольшом городке США желает пригласить на работу на своей сцене

некую французскую виолончелистку Жюльетт. Жюльетт понадобится виза О-1. Центр исполнительских искусств в данном путеводителе называется «просителем» (Petitioner).

Итак:

1. Проситель готовит заявление о выдаче визы (включая заполнение всех требующихся форм документов и исчерпывающие сведения о финансировании проекта);

2. Проситель представляет на рассмотрение проект заявления и перечисляет \$250 на счет Американской федерации музыкантов (American Federation of Musicians, AFM), в данном случае – принимающей стороне, запрашивая консультацию, имеет ли эта организация какие-либо возражения в отношении заявления;

3. Проситель подает официальное заявление с приложением ответа AFM и залога в \$325 в Иммиграционную службу США (United States Citizenship and Immigration Services, USCIS), ее калифорнийский центр (в данном случае обслуживающий территорию приглашающего центра искусств);

4. Иммиграционная служба США рассматривает заявление. Проситель ожидает решения обычно в течение четырех или пяти недель, иногда дольше;

5. Иммиграционная служба США посылает просителю подтверждение приглашения (или отказ, или просьбу о предоставлении дополнительной информации);

6. Получив подтверждение Иммиграционной службы США, французская виолончелистка Жюльетт записывается на собеседование в парижском консульстве США, прилагая личное заявление о выдаче визы и оплачивая визовый сбор (размеры визовых сборов бывают разными; в Париже это \$190);

7. С виолончелисткой Жюльетт проводят собеседование в парижском консульстве США, она сдает паспорт;

8. Виолончелистка Жюльетт ожидает решения от двух до пяти дней (или дольше, это зависит от времени года и от персонального случая заявителя);

9. Жюльетт возвращается в консульство США, где получает паспорт и визу;

10. Жюльетт отправляется в США.

Далее следует разбор конкретных примеров и уточнение процедур получения визы США для разных случаев.

По материалам журнала *Musical America Worldwide* – Oct. – 2012.

Сведения об использованных иллюстрациях:

Иллюстрация содержания. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://bestjoke.org/post/1682> (дата обращения: 05.03.2013).

Ил. 2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.bowers.org/index.php/learn/events_details/1439 (дата обращения: 05.03.2013).

Ил. 3. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.goodfon.com.ua/images/download/148737-big-images> (дата обращения: 05.03.2013).

Ил. 4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://m.dosug.inforico.com.ua/puteshestviya-turizm-c612/oformlenie-viz-i-dokumentov-c618/viza-v-ssha.-oformlenie-vizy-v-ssha-na-5-let.-pomoshch-v-oformlenii-dokumentov-a1323988990272050.html> (дата обращения: 05.03.2013).

Источник: *Культура в современном мире. — 2013. — № 1. — [Электронный ресурс].* — Режим доступа: URL: <http://infoculture.rsl.ru>