

Их музыка как глоток свежего воздуха. Своего рода стихия.
Иногда теплого весеннего ветра, а порой –
сурового зимнего, который пробирает до глубины.
Она способна как успокоить, так и взволновать...

Almaty Symphony
Orchestra

Эльдар Кунаев,
директор Almaty Symphony Orchestra

Текст: НАТАЛЬЯ РАЙМ
Фото: ТИМОФЕЙ КОЛЕСНИКОВ

Мое знакомство с Almaty Symphony Orchestra случилось несколько лет назад. Я приехала со съемочной группой в филармонию, чтобы сделать материал для новостей. В холл доносились звуки музыки – концерт уже начался. Зал был полон. Внимание зрителей было приковано к сцене, где тринадцать музыкантов исполняли Palladio сэра Карла Дженкинса. Дальше была только музыка! Помню, что с концерта я вышла другим человеком.

Эльдар Кунаев, директор Almaty Symphony Orchestra: «Наша миссия – сделать так, чтобы классическая музыка не казалась скучной. Наши концерты – это не только исполнение произведений, мы стараемся придать каждому выступлению современный импульс, создать яркое оригинальное представление, которое надолго останется в памяти зрителя».

Наша встреча с Эльдаром прошла ранним утром в одном из алматинских кафе. В заведении звучала современная мелодия, но как только начался разговор, на подсознательном уровне, заиграла классика... Эльдар работает в Almaty Symphony Orchestra почти два года. До него оркестром руководил Марат Бисенгалиев. Именно он создал этот коллектив и, соответственно, стал брендом оркестра.

MR. ADAM – визуальный концерт на стыке классической музыки и новых технологий. Главный герой Мистер Адам – собирательный образ, ни имеющий личных характеристик и возраста. Он – олицетворение каждого из нас. 16 музыкантов оркестра в ушных мониторах во время исполнения своих партий одновременно перемещаются на сцене и становятся полноценными участниками истории жизни Мистера Адама.

«Мы благодарны Марату Бисенгалиеву за его неоценимый вклад, – рассказывает Эльдар Кунаев. – Практически все музыканты, которые играют в Almaty Symphony Orchestra, подготовлены и отобраны Маратом, и я, не преувеличивая, могу сказать, что наши музыканты – best of the best».

С 2012 года, года своего основания, Almaty Symphony Orchestra объездил без преувеличения полмира, выступая с концертами в залах мирового значения. Это и Карнеги Холл в Нью-Йорке, и Лондонский Альберт-Холл, и Дворец фестивалей в Каннах. Нельзя не вспомнить и шоу, которое вошло в историю. Марат Бисенгалиев вместе с всемирно известным британским музыкантом и композитором Сэром Карлом Дженкинсом и российским режиссером Василием Бархатовым создали масштабное шоу «Энергия звука» для ЭКСПО-2017. Тогда постановка произвела невероятный фурор. Практически все выступления собирали полные залы, более 25 тысяч зрителей посмотрели шоу!

«Нам, музыкантам, надо было играть и одновременно летать. – вспоминает Асель Имайю, до недавнего времени первая скрипка, а сегодня менеджер оркестра. – Это требовало особой подготовки. Мы основательно готовились к представлению. Одно дело, как это видят организаторы, и совсем другое дело, как это получается в реальности. В любом случае, «Энергия звука» – было потрясающим шоу и послужило невероятным опытом!».

В 2017 году шоу «Энергия звука» попало во все информационные ленты. Об Almaty Symphony Orchestra заговорили, как о новом симбиозе музыки и современных технологий, не только отечественные, но и зарубежные СМИ. А в конце 2018 года Almaty Symphony Orchestra представил на суд публики новое шоу – «Mr. Adam», которое по праву назвали главным музыкальным событием года. Музыка к шоу также написал Карл Дженкинс.

© Тимофей Колесников

СЮЖЕТ ШОУ MR. ADAM развивается вокруг 16-ти эпизодов – основных этапов жизни человека от рождения до вечности. В числе других эпизодов: взросление, первый снег, учеба, поиск себя, путешествия, новые друзья, празднование, первая любовь, война, объединение человечества, одиночество, кризис, творец, вечность, рождение нового героя.

*Ержан Кулибаев,
музыкальный руководитель Almaty Symphony Orchestra*

С 2020 года музыкальным руководителем оркестра стал один из самых знаковых музыкантов современного Казахстана – Ержан Кулибаев. Достижения этого скрипача впечатляют: обладатель премии Washington Award, лауреат конкурса Генрика Венявского в Познани и Джордже Энеску в Бухаресте, обладатель пяти первых премий на международных конкурсах в Буэнос-Айресе, Берлине, Новосибирске, Лиссабоне, Екатеринбурге. Он – тот музыкант, которого принял в свою школу в Мадриде профессор Захар Брон! По инициативе Ержана Кулибаева, в скором времени «Almaty Symphony Orchestra» планирует проект к 250-летию Бетховена.

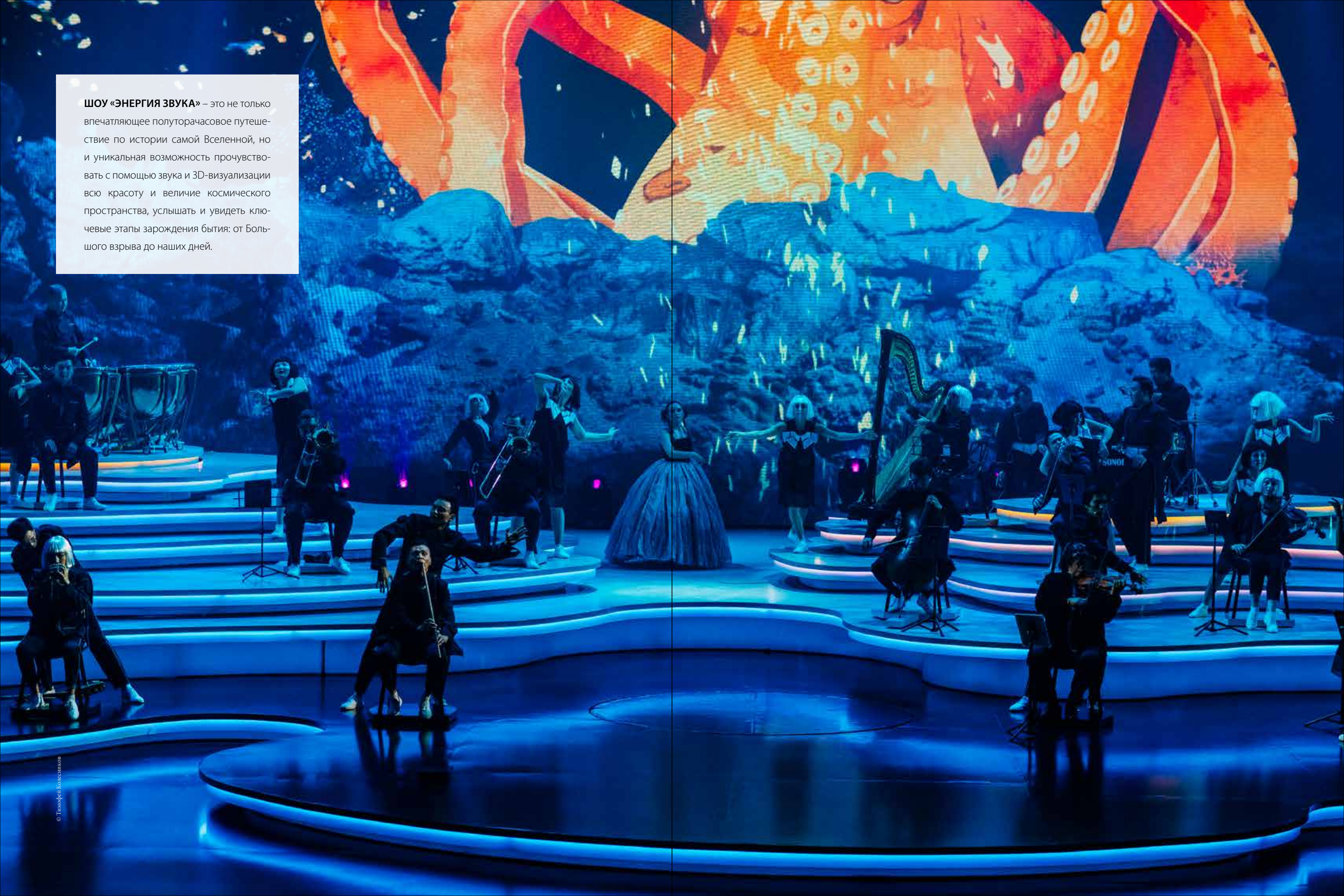
«К этой дате мы планируем поставить грандиозное шоу, – делится планами Эльдар Кунаев, – Назовем его «Крейцера соната». Это одно из самых узнаваемых произведений Бетховена для фортепиано и скрипки, соло. Но Ержан Кулибаев сделал собственную аранжировку специально для Almaty Symphony Orchestra, именно для камерного состава. Фортепиано не будет, только камерный состав и солист».

Кроме Бетховена коллектив планирует исполнить «Крейцерову сонату» современного чешского композитора Леоша Яначека. И, плюс ко всему, концерт будет сопровождаться отрывками из одноименной повести Льва Николаевича Толстого. Помогать в постановке согласилась отечественный режиссер Галина Пьянова.

Эльдар Кунаев: «Это будет симбиоз трех одноименных произведений разных веков: XVIII век Людвиг ван Бетховена, XIX век Льва Толстого и XX век Леоша Яначека».

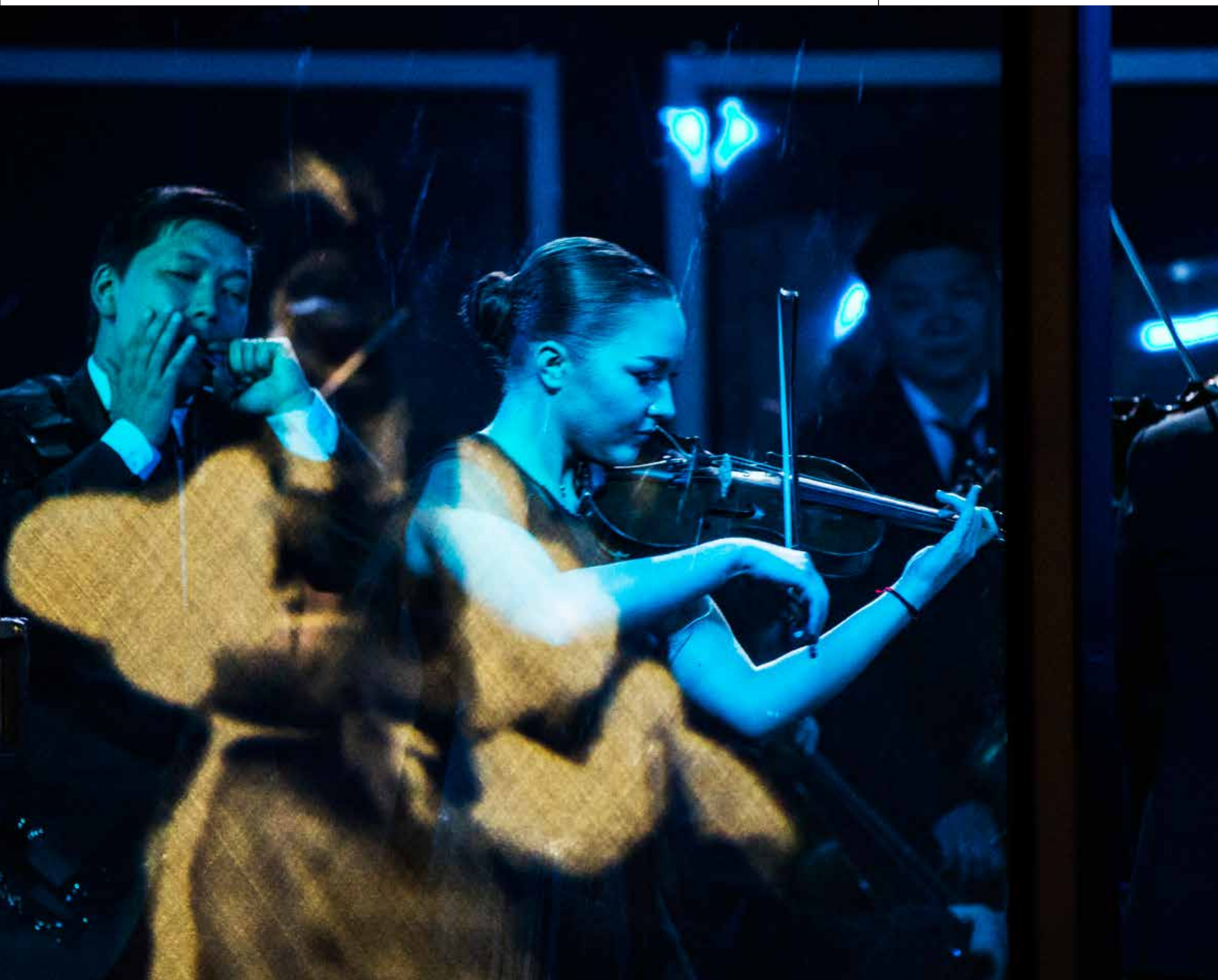
Подготовка к этому событию уже началась. Но ребята, не прерываясь, еще и гастрوليруют по Казахстану. Сегодня Almaty Symphony Orchestra – это успешный проект, который в ближайшем будущем имеет все шансы превратиться в малый симфонический оркестр, а затем и в большой.

ШОУ «ЭНЕРГИЯ ЗВУКА» – это не только впечатляющее полуторачасовое путешествие по истории самой Вселенной, но и уникальная возможность прочувствовать с помощью звука и 3D-визуализации всю красоту и величие космического пространства, услышать и увидеть ключевые этапы зарождения бытия: от Большого взрыва до наших дней.

ШОУ «ЭНЕРГИЯ ЗВУКА» – результат годовой работы международной команды режиссеров, артистов, звукорежиссеров и продюсеров. Особенностью стали полеты музыкантов с помощью специально созданной механизации сцены, трехплановая проекция, многоуровневая сцена с элементами автоматизации и уникальное пиротехническое шоу, реализованное внутри закрытого помещения.

«Что касается финансовой составляющей, то сейчас мы выходим на самоокупаемость», – делится Эльдар Кунаев, – «Конечно, когда сложно, мы вкладываем собственные средства. Помогает Кайрат Кульбаев – генеральный продюсер и идейный вдохновитель. Он сыграл огромную роль в создании Almaty Symphony Orchestra и продолжает помогать до сих пор».

Коллектив Almaty Symphony Orchestra небольшой, в нем играет всего тринадцать музыкантов. И стать частью этого оркестра мечтает едва ли не каждый выпускник музыкальных вузов страны. Иногда есть реальный шанс попасть в ряды оркестра. Например, во время крупных запланированных постановок коллектив приглашает музыкантов на так называемую «подсадку». Однако руководство может предложить и другое сотрудничество.

Эльдар Кунаев: «Я хочу обратиться к молодым музыкантам, которые возможно хотят себя попробовать в новом качестве. Не только, как исполнители, но и на административном поприще. Это тоже творческая работа. И я всегда буду рад рассмотреть кандидатуру того, кто хочет пройти стажировку и узнать, как мы работаем с маркетингом, планированием. Так сказать, увидеть кухню изнутри. Я думаю, это будет интересно и им, и нам».

...Прокручивая Playlist на телефоне, ищу «Венские истории» Шуберта. В канун Рождества мне не удалось попасть на концерт Almaty Symphony Orchestra, где играл Николай Орининский, первая скрипка Венского Симфонического оркестра. Проиграла композиция «Венские вечера», затем зазвучал вальс. Вальс-каприз, напомнивший мне то раннее алматинское утро. Оно еще не омрачено дневной суетой, поэтому дарит надежду на удачный день. Бравурный вальс в исполнении талантливого коллектива – то, что надо для предстоящей недели. Да! Эта музыка трогает сердце. Так умеют играть только Almaty Symphony Orchestra! ■