

Академический симфонический оркестр Новосибирской филармонии

Художественный руководитель и главный дирижер Арнольд Кац

Созданный в 1956 году, АСО (звание Академического оркестру присвоено в 1982 году) уже давно воспринимается во всем мире как своеобразная "музыкальная визитная карточка" Сибири. За 40 лет коллектив, которым бессменно руководит его создатель А. Кац, дал более 4.000 концертов в Новосибирске, городах Сибири, Урала, Дальнего Востока, Приморья, Средней Азии, Закавказья, Прибалтики, Украины, Белоруссии, Болгарии, Италии, Финляндии, Югославии, Великобритании, Германии... (зарубежная гастрольная деятельность оркестра, начавшаяся в 1970 году, продолжается со все возрастающей интенсивностью и сегодня). Все годы АСО регулярно давал концерты в сезонах Московской и Ленинградской филармоний, участвовал в фестивалях "Белье ночи", "Русская зима", "Московские звезды", неоднократно побеждал в смотрах конкурсах симфонических оркестров России...

С оркестром выступали К. Кондрашин, Г. Рождественский, М. Янсонс, Д. Китаенко, С. Рихтер, Д. и И. Ойстрахи, Д. Башкиров, М. Плетнев, Н. Гутман, О. Каган, Ю. Башмет, В. Третьяков, В. Спиваков, Г. Соколов, Е. Сорокина и А. Бахчиев, П. Ардженто, Е. Курц, М. Старр, Р. Аббадо, К. Эстеррайхер, Д. Шварцберг...

Необъятный репертуар Новосибирского академического включает музыку разных стилей и эпох. При этом А. Кац неукоснительно соблюдает некий паритет "классики" и "современности" (все же с преобладанием классики). Под управлением Маэстро в Новосибирске прозвучали все симфонии Прокофьева и Шостаковича, симфонии Шедрина, Тищенко, Слонимского, Тертеряна, сочинения Шнитке, Губайдулиной, Васка, Кангро, Мессияна, Бриттена, Берга, Мосолова, Шенберга, Бернштейна, Айвза, Стравинского, Вареза...

"Никто не может состязаться с великими русскими оркестрами в исполнении их музыки! Оркестр из Новосибирска дал тому бесспорное подтверждение, и дирижер оркестра Арнольд Кац показал себя равным Мравинскому, Рождественскому, Светланову и другим, может быть, немногим более с тем, что называется энергией — быстрая, смешивающая мастерски контролируемое напряжение, вдохновение, безграничную фантазию... Великолепные струнные, духовые, деревянные и ударные, все отработанные, значимые и ценные тембры... Бешеные овации и раскатанный бис — отрывок 10-й Шостаковича как признание искусства и вместо прощания: а не поехать ли нам в Новосибирск?" ("Нис-Матэн", 1995)

"Всплеск культуры в Новосибирске — послевоенный феномен, а концерты оркестра Новосибирской филармонии в Ройял Фестивал Холл продемонстрировали, что центры музыкального совершенства существуют и за пределами бывшей и нынешней столиц России". ("Дейли телеграф", 1992)

"Мы лишний раз убедились, что этот оркестр, который проводит большую музыкальную деятельность не только в Сибири, но и за ее пределами, по праву занимает одно из ведущих мест среди оркестров России... тут найдено равновесие... чего нет даже в легендарном оркестре из Ленинграда, у которого смычковые намного превосходят духовые... Кац относится к тем немногим мастерам, которые умеют проникнуть в эстетический смысл партитуры с тем, чтобы преподнести ее настолько оригинально, что вся конструкция воспринимается как нечто, сиюминутно сотворенное для нашего восприятия". ("Эль Паис", 1990)

"...оркестр, состоящий из выдающихся музыкантов и руководимый величественным Арнольдом Кацем, представляет собой важную составную часть советской оркестровой культуры". ("Нойес Дойчланд", 1989)

"Все было сыграно очень точно, практически на грани возможного... Кац умеет дирижировать с благородно-сдержанной жесткостью, и только тогда становится страстным и неистовым, когда это действительно необходимо". ("Майн-Эхо", 1989)

"Слухи о том, что в столице Сибири существует один из самых лучших оркестров Европы, явно не были преувеличены... Струнные, извлекая звук по объему сравнимый со знаменитым Ленинградским оркестром, обладают исключительно приятным и теплым звуком...". ("Йоркшир иннинг пост", 1988)

"Будучи на равных с московскими ансамблями подобного типа, а судя по интерпретации Пятой симфонии Шостаковича, даже на уровне знаменитого оркестра Ленинградской филармонии, оркестр из Новосибирска под управлением А. Каца проявил все черты выдающегося коллектива, в котором работают первоклассные музыканты". ("Вестник", 1986)

"Замечательный Новосибирский симфонический оркестр ни в чем не уступает знаменитым оркестрам Ленинграда и Москвы и имеет в лице А. Каца необычайно одаренного руководителя". ("Стампа серра", 1978)

"Сибиряки продемонстрировали такие качества, которые ставят их на место одного из самых выдающихся коллективов Восточной Европы... Кац — это один из самых лучших и самых талантливых дирижеров, которые приезжали когда-либо из Советского Союза... Особенно нас порадовала его духовность, которой он заражает оркестр и публику". ("Иль Темпо", 1978)

"Потрясающее исполнение. Оркестр не уступает самым знаменитым оркестрам Ленинграда и Москвы. А в лице Каца — исключительный, выдающийся талант...". ("Стампа Серра", 1978)

"Я просто не мог себе представить, что в Сибири может быть оркестр с таким звучанием, такой техникой и таким чутким отношением к дирижеру". (дирижер М. Старр, США, 1977)

"...мы встретились с настоящим дирижером — профессионалом высшего ранга". (Насес "Эль Насиональ", 1972)

"...дирижер большого лирического и драматического дарования". ("Трау", 1972)

"Выступление оркестра доказало, что коллектив по праву занимает достойное место среди известных оркестров Европы благодаря высокому профессиональному уровню составляющих его музыкантов, а главное, благодаря выдающимся способностям его дирижера". ("Ла Сичилия", 1970)

В чем же секрет постоянного успеха Новосибирского оркестра? Почему этот провинциальный оркестр вышел на уровень столичных, а теперь даже, как говорят специалисты,

превосходит многие московские и петербургские оркестры качеством звучания, культурой звука и ансамблевой игры? Мало кто сомневается, что основная заслуга в этом принадлежит Арнольду Кацу. Воспитанник московской и петербургской школ, ученик знаменитого Александра Гаука (создателя Госоркестра, учителя Мравинского, Мелик-Пашаева, Светланова) и легендарного "делателя главных" Ильи Мусина, А. Кац "выращивал" свой коллектив, синтезируя обе традиции.

Понятно, почему европейские слушатели с таким изумлением воспринимали выступления А. Каца — со своим коллективом или с другими оркестрами: в эпоху, когда на дирижерском рынке больше всего ценится новизна и даже экстравагантность концепции, а не техническая сторона, А. Кац (особенно в концертах с Новосибирским оркестром) поражает совершенством баланса, проработанностью каждой детали, культурой звука... Эстетическое совершенство исполнения и есть его концепция — а от этого в Европе мало-помалу уже начинают отвыкать.

Понятно, почему так ценят А. Каца и в России. В эпоху дирижеров-"любителей", профессионализм всегда впечатляет. Видимо, именно поэтому А. Кац всегда желанен за пультом трех ведущих оркестров России — Государственного симфонического под управлением Е. Светланова, БСО имени Чайковского РГТРК "Останкино" (художественный руководитель и главный дирижер В. Федосеев), Заслуженного коллектива России, АСО Петербургской филармонии. Не секрет, что каждый из оркестров имеет список "желательных" приглашенных дирижеров. Оказаться в списке даже одного из перечисленных коллективов — значит попасть в некую "дирижерскую элиту". Быть сразу в трех списках — случай уникальный. Из ныне живущих российских дирижеров А. Кац — единственный, кому это удалось.

Кац Арнольд Михайлович (род. 1924, Баку) — народный артист СССР, профессор, кавалер Ордена "Знак Почет" (1967), юбилейной медали "За доблестный труд" (1970). Учился в ЦМШ при Московской консерватории на факультете военных дирижеров. В 1945—46 — старший лейтенант 35 инженерно-саперной бригады. В 1946—47 учился в Московской консерватории по классу скрипки у проф. А. Ямпольского; в 1947—51 — в Ленинградской, которую окончил по классам скрипки (учился у проф. В. Шера, затем — у проф. Цейтлина) и симфонического дирижирования (учился у проф. А. Гаука, затем — у проф. И. Мусина). В 1951—52 — преподаватель Ленинградской консерватории; в 1952—54 — дирижер симфонического оркестра Северо-Осетинской филармонии; в 1954—56 — главный дирижер симфонического оркестра Томской филармонии; с 1956 — художественный руководитель и главный дирижер Академического симфонического оркестра Новосибирской филармонии. С 1957 преподавал в Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки (среди учеников — В. Нельсон, Германия, художественный руководитель АСО МГФ В. Синайский, художественный руководитель симфонического оркестра Барнаульской филармонии О. Бураков, главный дирижер Якутского театра оперы и балета А. Юдакин, художественный руководитель и главный дирижер симфонического оркестра "Молодая Россия" М. Горенштейн, дирижер Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Е. Вольнский...), в 70—80-х возглавлял студенческий симфонический оркестр. Был дирижером-постановщиком оперы "Война и мир" Прокофьева, балетов "Раймонда" Глазунова и "Спящая красавица" Чайковского в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета.

Арнольд Кац принадлежит к типу (к сожалению, уже исчезающему) "дирижеров-педагогов", "дирижеров-воспитателей" — в отличие от дирижеров-гастролеров. К тому же он — едва ли не последний из плеяды создателей оркестров экстра-класса. Для них всегда на первом месте был собственный коллектив, а уже затем — личные планы. Именно поэтому они и добивались таких результатов в воспитании оркестров. Теперь это невозможно: создавая оркестр, думают не о том, как воспитать первоклассный коллектив, а как сделать себе имя и побыстрее начать выступать самому с престижными

русскими и европейскими коллективами. А. Кац, как сказал один из новосибирских музыкантов, "всегда двигал вперед оркестр. И двигался за ним сам". С ростом мастерства и статуса Новосибирского оркестра рос и личный авторитет Каца в России, Европе, мире.

По-видимому, А. Кац — прирожденный педагог. Он сумел воспитать не только свой оркестр. Он воспитал публику (билеты на симфонические абонементы в Новосибирске уже давно стали супердефицитом). Своей деятельностью в Новосибирске Кац сумел настолько высоко поднять планку требований к качеству оркестровой игры, что другие коллективы просто не могут себе позволить опуститься ниже. Кстати, эти же требования предъявляются и к студентам консерватории. Своей репертуарной политикой он определяет музыкальное лицо филармонии. И другие музыканты-руководители волей-неволей вынуждены следовать в том же русле. А. Кац преподавал в консерватории, передавая своим студентам-дирижерам секреты профессионализма. Кроме того, в 70—80-х годах он руководил и студенческим консерваторским оркестром, подготавливая молодых музыкантов к тем стилю и ритму работы, которые лучших из них могли ожидать в филармоническом оркестре. Видимо, не случайно именно А. Кацу в 1993 году предложили быть дирижером российско-американского молодежного оркестра.

24 сентября 1994 года Арнольд Кац отметил 70-летие со дня рождения и 45-летие творческой деятельности — как всегда, за пультом своего оркестра. И это не случайно. Как утверждают, кроме работы Маэстро ничего не интересует. Когда руководство филармонии предлагало обменять его двухкомнатную квартиру на большую, А. Кац отказался. На юбилейном вечере ему подарили цветной японский телевизор — говорят, коробка до сих пор стоит нераспечатанной в его квартире. При этом забота о материальном положении оркестрантов (зарплата, квартиры, медицинское обслуживание, путевки и многое другое) всегда была для А. Каца одной из главных. Он сам рассказывал, что в коммунистические времена добился для всех своих музыкантов ставок солистов. А теперь, когда все это в прошлом, дирижер продолжает поддерживать музыкантов — но уже по-иному. Созданы Фонды оркестра и именной фонд А. Каца. Созданы духовой оркестр и струнный — отдельные филармонические коллективы со своим штатом и фондом зарплаты, в которых играют только музыканты оркестра (получая при этом возможность творческой реализации и, что немаловажно, дополнительный заработок).

В Новосибирске считают, что, будь на месте А. Каца другой дирижер, оркестр не достиг бы таких успехов. Маэстро говорит: "Мы всегда ставили перед собой задачу: догнать столичные оркестры по уровню мастерства". И это удалось.

АСО Новосибирской филармонии записал на грампластинки и компакт-диски: Г. Иванов — Концерт для фортепиано с оркестром (солист В. Слоним); А. Муров — Симфония-балет; Ю. Буцко — "Записки сумасшедшего", моноопера (солист С. Яковенко); С. Танеев — Симфония с-молл. Концертная сюита для скрипки с оркестром (солист И. Ойстрах); Н. Римский-Корсаков — "Шехеразада"; Г. Гендель — Concerti grossi №№ 10, 16. Ария из кантаты И.С. Бах — Ария № 9 из Мессы си минор. Ария № 58 из "Страстей по Иоанну" (солисты Р. Котова и Е. Федоров); Г. Перселл — Соната для трубы с оркестром (солист В. Горохов). А. Вивальди — Маленькая симфония № 2. Б. Марчелло — Концерт для гобоя с оркестром (солист Е. Федоров); Д. Шостакович — Симфония № 15; И. Стравинский "Игра в карты"; Л. Бернштейн — Симфония № 2 для фортепиано с оркестром "Век тревог" (солист В. Камышов); С. Рахманинов — "Симфонические танцы". Вокализ (солистка Н. Ли); Л. ван Бетховен — увертюры "Кориолан", "Леонора" № 3, "Фиделио", "Эгмонт"; Л. ван Бетховен — Два романса для скрипки с оркестром (солист В. Репин). К. Шимановский — Концерт для скрипки с оркестром (солист З. Брон); В.А. Моцарт — Увертюра к опере "Волшебная флейта". Литания (с Новосибирским камерным хором).

В сезоне 1994/95 годов в концертах оркестра прозвучали: Шостакович — Десятая симфония; Чайковский — Скрипичный концерт, Четвертая симфония; Моцарт — Увертюра к опере "Свадьба Фигаро", Симфония № 39, Симфония № 41; Прокофьев — Второй фортепианный концерт, "Поручик Киже"; Скрябин — Третья симфония; Харлап — "Мир ребенка"; Берлиоз — "Фантастическая симфония"; Гайдн — Симфония № 92 ("Оксфордская"); Бетховен — Первый фортепианный концерт; Танеев — Симфония с-молл; Россини — Увертюра к опере "Шелковая лестница"; Брух — Скрипичный концерт; Брамс — Четвертая симфония, Скрипичный концерт, Третья симфония, Первая симфония; Шуберт — Третья симфония; Веберн — Шесть пьес для оркестра; Мессиян — "Вознесение"; Бах — Двойной скрипичный концерт; Шнитке — Концерт для скрипки и виолончели, "Ревизская сказка", Альтовый концерт; Рахманинов — Третья симфония; Равель — "Шехеразада"; Римский-Корсаков — "Шехеразада"; Верди — Реквием; Дворжак — Скрипичный концерт, Десятая симфония; Гершвин — "Американец в Париже"; Хиндемит — "Симфонические метаморфозы тем Вебера"; Вагнер — Вступление и "Смерть Изольды" из оперы "Тристан и Изольда".

В сезонах 1993—1995 годов оркестр выступил с концертами в Австрии, Германии, Хорватии, Великобритании, Франции; принял участие во французских фестивалях в Рог д'Антерон (дважды), в Каннах, в Монпелье, в Международном фестивале в Испании.

В сезонах 1993—1995 годов Арнольд Кац выступил с концертами с различными оркестрами в Лондоне, Брюсселе, Антверпене, Варшаве, Бремене, Саарбрюккене (дирижировал мировой премьерой "Литургии о Христе" Денисова), Петербурге (с ЗКР), Москве (дважды с Госоркестром и один раз с БСО).

Спонсоры оркестра:

АО "Корпорация "Трансблук"

АОЗТ "Сибирский торговый дом"

Сибирский банк