

Елена Буняшина: «У Рязанской филармонии потрясающий зритель»

Директор Рязанской областной филармонии Елена Ивановна Буняшина отвечает на вопросы редакции «Музыкального журнала».

– Можно ли утверждать, что карантин создал прецедент радикального реформирования работы концертных организаций? Были ли вы готовы к новому формату? И в творческих вопросах, и в обеспечении техническими средствами?

– Скажем так: карантин не создал прецедент, а заставил учреждения культуры по-другому взглянуть на доступные им формы общения со зрителем – прежде всего, цифровые, электронные ресурсы. Уверена, что подобных строгих ограничительных мер, а тем более, полного локдауна не ожидал никто – ни наши сотрудники, ни наши зрители. Современные средства коммуникации помогли пережить то сложное время, не потерять связи с любителями музыки, с теми, кто привык ходить в наши концертные залы, участвовать в проектах филармонии. Для нас работа в режиме онлайн не стала новостью – мы давно работаем в партнёрстве с телекомпанией ТКР. Совместно с нашими коллегами мы провели ряд ярких трансляций мероприятий филармонии, когда наш зал просто не мог вместить всех желающих: это и концерты фестиваля «Славянский хоровод», и выступления участников Первого международного фортепианного конкурса русской музыки в декабре 2019-го года. Следить за трансляциями из зала филармонии также можно было онлайн на сайте и в наших социальных сетях. Так что в плане технической возможности у нас был необходимый опыт – мы быстро смогли переключиться на новый способ общения с аудиторией. Музыкантам пришлось сложнее, ведь особая атмосфера концерта создается духовным общением зрителя и исполнителя. Артисту сложно играть для самого себя дома или в пустом зале. Впрочем, тот эмоциональный отклик, который мы получили от зрителей наших онлайн-проектов, стоил того!

– Закономерно, что неожиданность карантина стала для музыкантов потрясением, как они выходят из этого состояния? Что вы и ваши помощники по руководству творческим процессом делаете для того, чтобы сохранить профессиональные навыки артистов, среди которых одним из главных является навык играть вместе и чувствовать дыхание зала?

– Главная проблема, с которой столкнулись и музыканты, и артисты балета в условиях ограничительных мер, и наша филармония здесь не исключение, – длительное отсутствие репетиций. Конечно, можно заниматься дома, но наши коллективы – Рязанский государственный академический русский народный хор имени Е. Попова или Рязанский губернаторский симфонический оркестр, Рязанский камерный хор – это единый организм, «диалог, а не монолог», если можно так сказать. Чтобы не потерять это умение слышать и чувствовать друг друга, артисты проводили репетиции в ZOOM

Директор Рязанской областной филармонии Елена Буняшина.

и даже подготовили несколько программ, которые мы смогли представить публике в онлайн-формате: тематические концерты ко Дню славянской письменности и Дню России. Когда позволила эпидемиологическая обстановка, репетиционный процесс был восстановлен в офлайн-режиме, пусть и ограниченным составом. Эти ограничения мы также, к слову, преобразовали в проект – «Сцена для двоих», серию концертов для музыкального дуэта. Безусловно, мы были рады возвращению зрителя в зал – ведь общение зала и артистов лучше всяких репетиций возвращает желание творить!

– Обсуждали ли вы с руководителями других концертных организаций проблему «филармония на карантине»? Чей опыт оказался наиболее полезным: коллег из других регионов или собственные наработки (ваших креативных служб или отдельных музыкантов)? Ваши самые успешные идеи и проекты в формате онлайн.

– Проблемы, с которыми столкнулись и я, и мои коллеги, одинаковы: это потеря зрителя на долгий период времени, необходимость краткосрочного планирования и быстрого корректирования концертных планов, поиск тех путей общения, которые помогли бы не только сохранить, но и расширить аудиторию. Зачастую идеи генерировали не только наши маркетологи и PR-специалисты, но и сами артисты: так, мы провели конкурс частушек «Коронный номер», а также ввели рубрику «Вечерние Мишуровы», идею которой подали артисты нашего Рязанского хора – семейная пара. Проект «Сцена для двоих» был реализован по инициативе художественного руководителя и главного дирижёра симфонического

Рязанский государственный академический русский народный хор имени Е. Попова. Музыкально-литературная композиция «Родился я с песнями...» к 125-летию С. Есенина. Рязанская филармония. 30 сентября 2020-го года.

оркестра Сергея Оселкова. Безусловно, мы не могли не отдать дань уважения героизму и подвигу наших врачей – каждый член творческого коллектива подготовил своё выступление в рамках акции #Спасивврачам. В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне филармония поддержала всероссийские проекты и организовала свои. Все их можно найти в Сети.

– В какой части работы филармонии более всего вы ощущаете последствия «разрушений от бедствия» – в творческой или в финансовой? Можете привести примеры: факты и цифры?

– Для нас более актуальна финансовая сторона вопроса: из-за действующих в регионе ограничений мы вынуждены работать с 30% загрузкой зала, отменяются или переносятся арендные концерты, которые являются дополнительным источником дохода филармонии, приходится перекраивать концертные планы, что тоже сказывается на продаже билетов. Однако мы находимся в лучшем положении, чем некоторые наши коллеги в регионах, – возобновили работу, пусть и с ограничениями, у нас есть свои коллективы, поэтому мы не зависим от гастролей.

– В какой мере распределилось долевое участие федеральных структур и региональных в вопросе сохранения жизнеспособности вашей концертной организации?

– Мы благодарны и федеральным, и региональным властям за поддержку в столь непростой ситуации – возможность компенсировать

выпадающие доходы как пострадавшей отрасли, воспользоваться отсрочками по налогам и выплатами на сохранение штатной численности коллектива, другими преференциями, установленными на региональном и федеральном уровне для пострадавших отраслей, в перечень которых входим и мы.

– Получали ли вы отклики слушателей, пытались ли проанализировать их настроение и свою перспективу дальнейшего общения с ними в новом формате?

Лауреат международных конкурсов Лукас Генюшас (фортепиано) и Рязанский губернаторский симфонический оркестр. За дирижёрским пультом – Сергей Оселков. Рязанская филармония. 19 ноября 2020-го года.

Заслуженная артистка России Екатерина Мечетина (фортепиано) во время выступления в Рязанской филармонии 27 декабря 2020-го года.

пишем о том, почему прийти к нам – не только безопасно, но и выгодно: ведь только в этот период в Рязани можно услышать звёзд первой величины – лауреатов конкурса П. И. Чайковского Лукаса Генюшаса и Константина Емельянова, заслуженную артистку России Екатерину Мечетину. Цены на билеты демократичны. В преддверии Нового года филармония продолжает свои благотворительные проекты: мы выступаем в больницах для детей и взрослых, принимаем гостей у себя. Наша миссия: показать, что филармония – это не круг погружённых в себя творческих личностей, а те, кто опереживает происходящему в мире.

– Пока пессимисты говорят о годах восстановления, а самые жёсткие из них утверждают: жизнь творческих организаций такой, какой она была прежде, уже никогда не будет... В какие перспективы верите вы? Насколько реальной представляется вам перспектива «бума концертных площадок» (нехватки концертных площадок) после пандемии?

– Искренне верю в то, что зритель вернётся в концертные залы. Да, жизнь уже никогда не будет прежней: останутся и повышенные требования к посещению массовых мероприятий, и особое отношение к этому людей, и бурное развитие виртуальных проектов, но творчество пока не заменит ни один компьютер. Рязанская филармония исторически формировалась как концертная площадка в самом сердце города. Время не стоит на месте: как современное учреждение культуры мы развиваем средства коммуникации, ищем баланс между старым и новым, но пока не готовы выйти в онлайн полностью. Виртуальные проекты – тот багаж, который мы вынесли из карантина, однако он останется лишь дополнением той большой работы, которая ведётся филармонией по популяризации классической музыки, народного искусства, воспитанию у молодёжи уважения к традициям и наследию прошлого. Знаете, при Рязанском хоре есть детская студия, где занимаются ребята дошкольного и школьного возраста. Когда я вижу, как преображаются эти дети, которые играют в компьютерные игры, общаются со сверстниками, выходя на сцену, как горят их глаза – понимаю, всё не зря!

Фотографии предоставлены пресс-службой Рязанской филармонии.

Е. Буняшина: «У Рязанской филармонии – потрясающий зритель. Ничто не заменит живого общения!»

– Отмечу главное: у Рязанской филармонии потрясающий зритель. Это не просто люди, которые ходят на наши концерты, но те, кто следит за нашей жизнью в социальных сетях, оставляя комментарии. Это мощное комьюнити, поддержку которого мы как никогда ощутили в период карантина и после него. Ранее я уже говорила о том, что тот отклик, который мы получили после того, как начали реализовать онлайн-проекты, стал мощным стимулом к творчеству. Однако живого общения не заменит ничто. Сейчас, встретившись с публикой в зале, мы ещё раз убеждаемся, что онлайн-проекты могут быть лишь дополнением живых концертов.

– Вы не думали о том, что столь долгое отсутствие «живого звука» в дальнейшем может привести к снижению не только слушательской потребности в нём, но и в культурном уровне вашей аудитории?

– Абсолютно уверена, что этого не произойдёт. Наша работа после карантина, та атмосфера, в которой проходят выступления артистов, напротив, доказывают, что онлайн-концерты – это лишь временная мера, а люди скучают по живому концерту, по тому переживанию, которое можно ощутить, только слушая то или иное произведение вживую. Что касается снижения культурного уровня слушательской аудитории – это комплексная проблема, которая существовала и до пандемии. Думаю, те, кто обратится к миру классического искусства в виртуальном режиме, обязательно придут и в концертный зал.

– Что конкретно вы делаете сейчас для того, чтобы, когда карантин отменят, вернуть слушателей в залы? Карантинные меры ослабят, а страх останется... Готова ли филармония полностью перейти в режим «виртуального зала»? Что из приобретенного за карантин творческого и организационного опыта может быть полезно в дальнейшем?

– Рязанская филармония уже столкнулась с последствиями пандемии, ощущать которые, к сожалению, мы будем ещё долго. Главным из них является, прежде всего, «человеческий фактор». Мы не можем человека заставить купить билет, если он боится побывать у нас, но мы можем рассказать, что делаем для того, чтобы обеспечить его безопасность. Наша главная задача – не сделать страх зрителя устойчивой тенденцией, поэтому мы оперативно информируем обо всех изменениях репертуара на нашем сайте и в социальных сетях,

Людмила Пилипчук: «Живая музыка не канет в лету»

Генеральный директор Государственного автономного учреждения культуры «Филармония Кузбасса имени Б. Т. Штоколова» Людмила Владимировна Пилипчук – о новом формате работы филармонии, трудностях, успешных проектах и достижениях 2020-го года.

– Уважаемые читатели «Музыкального журнала», примите искренние поздравления с новолетием от Государственной филармонии Кузбасса имени Бориса Тимофеевича Штоколова!

2020-й год ушёл в историю. Он стал для всего человечества нашей планеты годом больших испытаний. Были ли мы готовы к работе в новом формате? Нет. Переход на онлайн-трансляции творческих проектов филармонии поставил перед нами сложные задачи. Артисты, особенно крупных коллективов – оркестров, балета – оказались в изоляции и, конечно, репетиционный процесс в том понимании, к которому мы привыкли, был сорван. Вместе с тем каждый занимался индивидуально, простояв в работе не было, и уже в мае коллективы возобновили традиционные репетиции с соблюдением мер без-

Людмила Владимировна Пилипчук – генеральный директор Филармонии Кузбасса имени Б. Т. Штоколова.

опасности. К этому времени мы изготовили для оркестров защитные экраны (для групп духовых инструментов), приобрели сани-

тайзеры, медицинские маски, перестроили работу службы контроля (ввели ежедневные измерения температуры тела каждому входящему в здание филармонии). Артисты с большим энтузиазмом приступили к репетициям в усиленном режиме. Готовились новые концертные программы.

#филармониянадому, онлайн-фестиваль и новые проекты

Наряду с проблемами, перед которыми мы встали, выполняя новые задачи, появились и активно развиваются различные формы работы в виртуальном пространстве для наших зрителей. В июне мы провели международный органно-фестиваль «Века и пространства» в онлайн-формате. В дни этого фестиваля филармония предоставила свои интернет-площадки не только нашим артистам, но и органистам России, Швейцарии, Германии, Испании. Проект был отмечен вниманием зрителями и получил множество откликов. Мы также научились изготавливать видеоролики (так,

Первые онлайн-трансляции филармонии проводились, как говорится, «на коленке» с использованием подручных средств.

ролик Губернаторского камерного хора «Не болейте, доктор» набрал почти пятьдесят тысяч просмотров в интернете), стали более активно работать с нашими зрителями через социальные сети, запустили обновлённую версию сайта филармонии.

Иной формат работы потребовал ввести онлайн-трансляции, и в филармонии была создана служба цифровых проектов. Однако первое время техническое обеспечение этой службы оставляло желать лучшего. Специалисты вынуждены были, как говорится, на коленке вести записи концертов без зрителей и транслировать их на сайте и в наших социальных сетях. Спустя некоторое время мы приобрели видеокамеры и сопутствующее оборудование. Это позволило вывести трансляции на новый, более качественный уровень и запустить проект #филармониянадому. В режиме прямых и архивных трансляций филармония работала 24 часа в сутки, на сайте учреждения стали доступны новые сервисы: «Онлайн-трансляции», «Видео концертов», подкасты для малышей «Сказки на ночь», «Мастер-классы» для подростков и молодёжи, просветительские онлайн-лекции музыковедов. Филармония стала ещё более открытой к запросам зрителей и показала

не только концертные видео, но и прямые трансляции репетиций. Всё это позволило сохранить профессиональные навыки артистов, поддержать рабочий ритм, и хотя дыхание зала мы не ощущали, но получали большое количество отзывов на сайте и в социальных сетях, и это, безусловно, придавало силы.

О трудностях и поддержке

В ситуации новой реальности оказались все учреждения культуры и, конечно, мы с руководителями концертных организаций Сибирского федерального округа делились проблемами, искали пути успешного выхода из сложившегося положения. 4 июня состоялся онлайн-форум «Культура на дом – новая реальность». На пленарном заседании вместе с нами на экране делились своими мыслями Михаил Швыдкой, специальный представитель Президента по международному культурному сотрудничеству, Ольга Ярилова, заместитель министра культуры Российской Федерации, Валерий Гергиев, народный артист России, художественный руководитель и генеральный директор Государственного академического Мариинского театра, Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области, Марина Евса, министр культуры и национальной политики Кузбасса. Затем работа

продолжилась по секциям, где руководители концертных организаций Сибирского федерального округа обсудили жизнь своих творческих коллективов во время пандемии, поделились опытом работы в новых условиях, представили свои онлайн-проекты, поддержали друг друга. (От редакции: «Музыкальный журнал» подробно осветил этот проект в публикации в сентябрьском номере за 2020-й год.)

Одним из наших самых успешных проектов в формате «онлайн» стал разработанный специалистами филармонии и воплощённый в жизнь органный фестиваль «Века и пространства», о котором шла речь выше. Этот проект получит продолжение и в наступившем году.

Безусловно, самым серьёзным последствием пандемии явилось отсутствие финансов. Живые концерты прекратились с марта, и с этих же пор мы не получали финансовых средств от платных услуг. Вместе с тем мы благодарны губернатору, министерству культуры и национальной политики Кузбасса за поддержку, благодаря которой, в частности, удалось сохранить в полном объёме заработную плату работников, невзирая на то, что карантин заставлял всех находиться дома. Были и другие положительные

Служба цифровых проектов записывает концерт ансамбля скрипачей «Созвучие».

моменты: в период самоизоляции мы начали и к открытию нового концертного сезона завершили ремонт Большого концертного зала на средства федерального бюджета к празднованию 300-летия Кузбасса, которое состоится 6 июля этого года. Мы благодарны нашему государству за то, что для концертных организаций, в том числе, была возможность взять невозвратный беспроцентный кредит на возобновление деятельности. Конечно, этим прекрасным шансом мы воспользовались. К началу концертного сезона мы приобрели световое и звуковое оборудование для Большого зала (старое оборудование не обновлялось более двадцати лет). Приобрели музыкальные инструменты – маримбу, шесть контрабасов, комплект литавр, другое... А для более профессионального проведения онлайн-трансляций закупили видеокамеры с сопутствующим оборудованием.

О зрителях, реальных и виртуальных

С первых дней, когда мы запустили трансляции, специалисты филармонии стали собирать данные по количеству просмотров, анализировать отклики. Оказалось, что количество виртуальных зрителей часто превышало количество посадочных мест в залах филармонии. Особенно большой отклик в сердцах публики нашли прямые трансляции

в режиме реального времени. Но и поклонников архивных концертов из видео-фонда филармонии оказалось много! Всего в течение прошедшего года было дано 152 видео-концерта для наших зрителей, которые тоже быстро перестроились и с удовольствием следили за работой коллективов филармонии. Наши программы собрали более трёхсот тысяч просмотров, и статистика до сих пор обновляется, зрители возвращаются к видеозаписям, пересматривают концерты.

Несмотря на большой отклик на виртуальные проекты филармонии, интерес публики к живой музыке оставался всегда! И мы это особенно почувствовали накануне открытия концертного сезона. Количество звонков, писем, вопросов на сайте и в социальных сетях удивило. 24 октября мы открыли сезон концертом Губернаторского симфонического оркестра «Два гения – два юбиляра» и, честно сказать, не ожидали такого наплыва слушательской аудитории. По распоряжению Роспотребнадзора мы могли заполнять зал только на 50%, что и случилось. А для тех, кто был вынужден остаться дома, провели прямую трансляцию, её посмотрели более 4500 раз.

Однако полностью перейти в режим виртуального зала мы не готовы. Мы приобрели ценный опыт, которым будем пользоваться в дальнейшем. Трансляции уже стали частью нашей работы. Но живая музыка, непосредственное общение артистов и публики востребовано обеими сторонами – и зрителями, и творческими коллективами. И мы верим в то, что учреждения культуры перейдут в тот режим, в котором существовали раньше. Для нас это открытые концерты для зрителей и абонементная работа с разнотипной аудиторией.

Живая музыка и поход на концерт сохраняются ещё на долгие века, мы в этом уверены!

Материал подготовлен при участии Ольги Трефилкиной. Фотографии предоставлены пресс-службой филармонии Кузбасса, автор фотографий – Максим Федичкин.

Онлайн-трансляция концерта «Возвышенное и земное».

Концерт перед камерой. В прямом эфире поёт солистка филармонии Ольга Музыкова.