

Фирма «Мелодия» была образована постановлением Совета Министров СССР в 1964 г. вместо существовавшей ранее Всесоюзной студии грамзаписи и объединила под своим крылом звукозаписывающие студии Москвы, Ленинграда, Таллина, Риги, Вильнюса, Тбилиси, Алма-Аты и Ташкента. Будучи «монополистом» по производству грампластинок в стране, обладавшим крупнейшим в мире музыкальным творческим потенциалом, фирма «Мелодия» в течение 25 лет вела огромную работу по записи и выпуску пластинок классической, народной и эстрадной музыки, а также литературных и историко-политических записей. Десятки миллионов грампластинок, продававшиеся в самых далеких уголках Советского Союза и во многих странах мира, и более 300 000 пленок, находящиеся сегодня на балансе фирмы «Мелодия», – яркие тому подтверждения.

Очень трудно назвать всех музыкантов-исполнителей, которые записывались на фирме «Мелодия», а полный каталог даже самых популярных пластинок занял бы десятки страниц. Пожалуй, самый грандиозный проект, осуществленный «Мелодией» в советские годы, связан с коллективом Государственного академического симфонического оркестра СССР и его руководителем Евгением Светлановым. На создание *«Антологии русской симфонической музыки»* ушло более 25 лет. Сотни часов русской музыки полутора столетий – куда вошли не только всемирно признанные шедевры Глинки, Чайковского, Бородина, Римского-Корсакова, Мусоргского, Рахманинова, Скрябина и Стравинского; но также записи всех оркестровых произведений Даргомыжского, Балакирева, Глазунова, Танеева, Лядова; сочинения менее известных, но воссоздающих полную картину русского музыкального искусства композиторов Н. Метнера, А. Аренского, В. Калинникова, С. Ляпунова... Под управлением Е. Светланова Госоркестр СССР также осуществил запись всех 27(!) симфоний Н. Мясковского.

Другой выдающийся дирижер – Геннадий Рождественский – в равной степени уделял внимание концертной и студийной работе. Сначала с Большим симфоническим оркестром Всесоюзного радио, а позже с созданным им оркестром Министерства культуры СССР (который стал собственным коллективом фирмы «Мелодия») Г. Рождественский представлял на суд слушателей уникальные концертные программы, в которых широко известные произведения сочетались с редко исполняемыми, а то и вовсе неизвестными советскому слушателю шедеврами. Впервые в нашей стране Г. Рождественский записал все симфонии Брукнера, Сибелиуса, Онеггера, симфонии и балеты Прокофьева; под его управлением на «Мелодии» были также выпущены симфонические комплекты П.И. Чайковского, А. Глазунова и Д. Шостаковича.

Более 50 лет друг и первый интерпретатор многих произведений Д. Шостаковича – Евгений Мравинский руководил другим прославленным оркестром – Академическим симфоническим оркестром Ленинградской филармонии. Его многочисленные записи в студии и с концертов в Ленинграде, Москве и за рубежом (например, серия пластинок *«Евгений Мравинский в Вене»*) с исполнением произведений Моцарта, Бетховена, Шуберта, Брамса, Вагнера, Брукнера, Чайковского, Стравинского, Шостаковича и др., выпущенные фирмой «Мелодия», были и остаются подлинными сокровищами для истинных ценителей классической музыки.

Преемником Г. Рождественского в Большом симфоническом оркестре Всесоюзного радио стал Владимир Федосеев. С первых лет своей работы с оркестром В. Федосеев отдавал много времени студийной работе, записывая произведения русской оперной и симфонической оперной классики, в том числе произведения, редко звучащие у других дирижеров (например, авторская редакция оперы М. Мусоргского *«Борис Годунов»*). Многие записи В. Федосеева были удостоены престижных зарубежных наград.

Многолетним и плодотворным было сотрудничество фирмы «Мелодия» с Большим театром СССР. Оперные и балетные шедевры русской музыки, а также наиболее популярные у советского слушателя оперы зарубежных композиторов неоднократно записывались артистами, хором и оркестром театра под управлением Н. Голованова, К. Кондрашина, Б. Хайкина, А. Мелик-Пашаева, Е. Светланова, Ю. Симонова, М. Эрмлера и других ведущих дирижеров.

Редкая из звукозаписывающих фирм мира могла бы похвалиться таким созвездием солистов, пластинки с записями которых выпускались фирмой «Мелодия». Среди них были крупнейшие музыканты XX в. Из пианистов достаточно назвать имена Святослава Рихтера, признанного одним из ведущих интерпретаторов музыки Баха и обладавшего колоссальным репертуаром фортепианной музыки трех столетий; Эмиля Гилельса, записавшего почти полный цикл сонат Бетховена, ярчайшего исполнителя романтической музыки; тонкого «скрябиниста» Владимира Софроницкого, предпочитавшего студийные записи и камерную аудиторию большим концертным залам; глубокого интерпретатора полифонической музыки Баха и Шостаковича Татьяну Николаеву. Магнитные пленки «Мелодии» сохранили для потомков многие страницы исполнительской деятельности скрипачей Давида Ойстраха и Леонида Когана, с триумфом представлявших советскую скрипичную школу на самых престижных концертных площадках мира; записи виолончелистов Мстислава Ростроповича, Даниила Шафрана, Наталии Гутман и др.

Записи фирмы «Мелодия» открывали российским и зарубежным слушателям новые имена музыкантов, продолжающих славные традиции советской исполнительской школы – пианистов Михаила Плетнева и Евгения Кисина, скрипачей Вадима Репина, Максима Венгерова, Сергея Стадлера, виолончелистов Александра Рудина и Ивана Монигетти, знакомили широкий круг слушателей с лауреатами Международного конкурса им. П.И. Чайковского. С середины 1980-х гг., когда пали мощные идеологические заслоны, начали появляться и пластинки с музыкой современных композиторов-авангардистов: А. Шнитке, Э. Денисова, С. Губайдуллиной, В. Артемова, Н. Каретникова, В. Мартынова и других.

Специалисты фирмы «Мелодия» вели обширную работу по реставрации и выпуску записей великих исполнителей первой половины XX в. Ее результатом стала серия *«Из сокровищницы мирового исполнительского искусства»*, представившая восстановленные записи легендарных дирижеров, пианистов, органистов, скрипачей, виолончелистов и певцов прошлого. Отдельно были выпущены полные комплекты записей С. Рахманинова и Ф. Шаляпина. Необычайный интерес вызвали многократно переиздававшиеся трофейные записи Берлинского и Венского филармонических оркестров под управлением Вильгельма Фуртвенглера.

Серия *«На концертах выдающихся мастеров»* знакомила слушателей с записями концертных выступлений в залах Москвы и Ленинграда прославленных зарубежных музыкантов: дирижеров Герберта фон Караяна, Игоря Маркевича, Джордже Энеску, Зубина Меты, пианистов Ван Клайберна, Глена Гульда, Артура Рубинштейна, скрипачей Иегуди Менухина, Генрика Шеринга, Артюра Грюмьо, виолончелиста Пьера Фурнье, тенора Николая Гедды...

Подлинно масштабным проектом фирмы «Мелодия» стало *«Полное собрание сочинений П.И. Чайковского в грамзаписи»*, для осуществления были привлечены ведущие солисты, камерные, симфонические и хоровые коллективы нашей страны. В начале 1990-х гг. для фирмы «Мелодия» наступили новые времена. Была освоена технология массового выпуска компакт-дисков и постепенно прекращен выпуск

грампластинок. Среди первых дисков были представлены как шедевры русской музыкальной классики (симфонические произведения Чайковского, Танеева и Глазунова в исполнении Госоркестра СССР под управлением Е. Светланова, хоровая музыка Бортнянского, Чайковского, Рахманинова, сочинения Чайковского для фортепиано в исполнении М. Плетнева; 24 прелюдии и фуги Шостаковича в исполнении Т. Николаевой); так и современные авторы (хоровая музыка Р. Щедрина, симфонические произведения Г. Канчели, А. Шнитке, Э. Денисова и В. Артемова).

В течение последних 20 лет основную часть продукции фирмы «Мелодия» составляет переиздание на компакт-дисках старых записей, выпускавшихся в виде грампластинок (в частности, на сегодняшний день уже выпущена большая часть *«Антологии русской симфонической музыки»*, симфоний и балетов С. Прокофьева под управлением Г. Рождественского, записей Е. Мравинского, С. Рихтера, Д. Ойстраха).

Заново открытыми можно считать выпущенные «Мелодией» в последние годы записи, которые были малоизвестны или вовсе положены «на полку» в советские годы. Отъезд за рубеж одного из крупнейших отечественных дирижеров Кирилла Кондрашина в 1978 г. привел к запрету на переиздание его пластинок. Впервые в нашей стране он осуществил с оркестром Московской филармонии записи всех симфоний Г. Малера и Д.Д. Шостаковича, которые в полном виде в советское время так и не вышли. Выпуск на компакт-дисках этих записей, безусловно, стал крупным событием в российской и мировой музыкальной индустрии, равно как и издание его выдающейся трактовки Шестой симфонии Н.Я. Мясковского. В этой связи стоит отметить и диски скрипачей Михаила Ваймана и Бориса Гольдштейна, возвращающих нам искусство этих замечательных музыкантов – в свое время они оставались «в тени» своих более знаменитых коллег отнюдь не по творческим причинам; а также диск с записями разных лет одного из создателей советской фортепианной школы Якова Флиера.

Сегодня ФГУП «Фирма Мелодия» – современное предприятие, уверенно чувствующее себя на российском и мировом рынке звукозаписи, активно сотрудничающее с зарубежными партнерами. В ее ближайших планах – продолжение переиздания наиболее ценных записей своего архива, совместные проекты с ведущими российскими музыкантами XXI века, цифровая дистрибуция, а также возобновление издания лучших архивных записей на виниловых пластинках.