КАМЕРТОН

2005–2006 учебный год
сентябрь–март
вестник Астраханской консерватории

Астраханская консерватория
414000, г. Астрахань, ул. Советская, 23
тел.: (8512) 22-93-11, 22-68-81, 22-57-69
факс: (8512) 22-93-11
E-mail: lira@veriga.ru

Содержание

К читателям ... 3

Событие: I Открытый региональный конкурс студентов-пианистов музыкальных вузов имени Л.Н. Оборина ... 4

Леонтьева Л.Б. Впервые в Астраханской консерватории ... 4

Алекаева А. (студентка V курса) Аплодисменты астраханцев юным исполнителям ... 5

Усова Н. (студентка V курса) Заметки о I Открытом региональном конкурсе студентов-пианистов музыкальных вузов Южного федерального округа Российской Федерации имени Л.Н. Оборина ... 5

Музыкальная культура Астрахани: Гузенко К.В. Масленица по-астрахански ... 6

Концертная жизнь: Власенко Л.П. Целебная сила прекрасного пения ... 7

Проблемы музыкальной науки и педагогики: Иванова Л.П. К вопросу формообразования в явлениях композиторского фольклоризма ... 8

Севастьянова С.С. Экранный музыкальный театр как феномен современного искусства ... 11

Гермашева Ж.И. Мировоззрение студентов Астраханской консерватории в канун смены веков (исторические заметки) ... 13

БелоненкоВ.М., Белоненко Г.О. Психолого-педагогические предпосылки развития творческих способностей учащихся в классе специального инструмента ... 14

Конференции: Круговова В.П. Традиционные читательские беседы о новинках современной литературы в библиотеке Астраханской консерватории ... 16

Платонов А., Ходеева Е.(студенты I и V курсов) Юбилею Моцарта посвящается ... 17

Новые книги: Рындин А.В. «Панорама музыкальной жизни Астрахани. Очерки, портреты, заметки» Л.П. Власенко ... 17

Хроника событий. Научная и творческая деятельность консерватории: Саввина Л.В. Сведения о научной и творческой деятельности педагогов и студентов Астраханской государственной консерватории с сентября по март 2005–2006 учебного года ... 18

Винокурова Е.С. О работе аспирантуры ... 21

Юбиляры: Гермашева Ж.И. Учитель по призванию ... 24

Франгулова Е.С. Юбиляр – юбиляру ... 24

Куликова Н.И. Франгуловские концерты: привет поколению NEXT ... 25

Поповская О.И. Юбилей на «отлично» ... 27

Леонтьева Л.Б. Юбиляру посвящается ... 28

Хрущева М.Г. Юрий Петрович Гонцов (эскиз к юбилейному портрету) ... 29

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Творческая жизнь нашей консерватории отличается насыщенностью: события, сменяя друг друга, быстро уходят в прошлое, подчас не оставляя для истории материала. Запечатлеть мгновения жизни – главная цель журнала «Камертон». Надеемся, что формат вестника не только даст почву для исторических обобщений, но сможет стимулировать дискуссии вокруг различных вопросов исполнительства, науки и музыкального образования.

Ректор, заслуженный артист РФ,
профессор А.В. Мостыканов

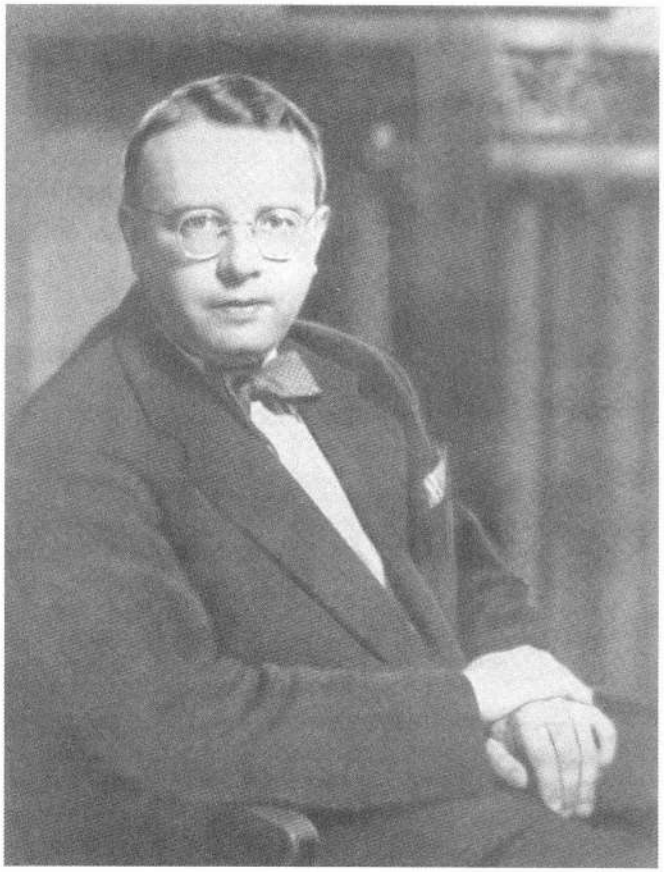
К ЧИТАТЕЛЯМ

Первый выпуск музыкального журнала «Камертон» создан Астраханской государственной консерваторией. Открытая в 1969 году консерватория прочно заняла положение одного из культурного центра Нижнего Поволжья.

Основанием для подготовки данного выпуска стала активная творческая и научная деятельность вуза – участника фестивалей им. В. Брасовой и М. Максаковой, «Астраханских вечеров современной камерной музыки», международных и всероссийских конкурсов инструменталистов, международных конкурсов им. М.И. Глинки, всероссийских смотров вокалистов-выпускников, международных и всероссийских конференций. Идея создания вестника консерватории также во многом возникла в связи с другими важными событиями, произошедшими в последнее время. Одним из них можно считать состоявшийся в декабре минувшего года I Открытый региональный конкурс студентов-пианистов музыкальных вузов им. Л.Н.Оборина. Другим не менее значительным событием, определяющим статус нашей консерватории, стало создание регионального совета по защитам кандидатских диссертаций по специальности 17.00.02 «Музыковедение». И, наконец, успешные защиты кандидатских и докторских диссертаций коллег укрепили мысль отразить эти события в специальном музыкальном журнале, в котором бы приняли участие не только педагоги, но и студенты, активно участвующие в жизни консерватории.

Тематика журнала достаточно разнообразна и связана как с событиями вуза, так и жизнью города. Научно-исследовательская работа педагогов консерватории и ее студентов-выпускников отражена в разделе «Проблемы музыкальной науки и педагогики». Официальную рубрику представляют краткие отчеты проректора по научной работе и заведующего аспирантурой. В дальнейшем предполагается периодический выпуск журнала, к сотрудничеству в котором мы приглашаем всех коллег, педагогов и студентов, желающих опубликовать свои статьи. В связи с этим хочется надеяться, что наш музыкальный вестник найдет отклик не только среди профессионалов, но и многочисленных любителей музыки.

Людмила Саввина



Событие: I Открытый региональный конкурс студентов-пианистов музыкальных вузов имени Л.Н. Оборина

Впервые в Астраханской консерватории

В Астраханской государственной консерватории в декабре 2005 года прошел I Открытый региональный конкурс студентов-пианистов музыкальных вузов Южного Федерального округа Российской Федерации имени Л.Н. Оборина. Он был организован в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2001–2005 гг.)» (подпрограмма: «Развитие культуры и сохранение культурного наследия России», раздел подпрограммы: «Выявление и поддержка молодых дарований, профессиональное образование»). Учредителями являлись Федеральное агентство по культуре и кинематографии Российской Федерации и Астраханская государственная консерватория.

Цель данного конкурса – выявление молодых перспективных музыкантов в области искусства игры на фортепиано. Подобные творческие встречи – несомненно, важное средство воспитания будущих деятелей искусства. Они позволяют привлечь к участию в данном проекте широкий круг студенчества.

Основные задачи проведения этого творческого состязания – обобщение опыта, накопленного на фортепианных кафедрах музыкальных вузов России и, в частности, Южного Федерального округа, а также внимание к лучшим традициям российского исполнительского и педагогического мастерства, которые олицетворял профессор Лев Оборин. Утверждение имени мастера в современном фортепианном исполнительстве – наш долг перед замечательным музыкантом.

Идея организации конкурса имени Льва Оборина была активно поддержана его учениками, профессорами ведущих музыкальных вузов России, ректоратом Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

В составе жюри I Открытого регионального конкурса студентов-пианистов музыкальных вузов Южного Федерального округа РФ имени Л.Н. Оборина были приглашены профессора Российских музыкальных вузов – ученики Л.Н. Оборина. Возглавлял работу жюри заслуженный артист Российской Федерации, профессор Э.Г. Камалов. Членами жюри являлись народный артист России, лауреат международных конкурсов, солист Московской государственной академической филармонии, профессор В.В.Селивохин, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор Казанской государственной консерватории имени Н.Г. Жиганова И.С. Дубинина, профессор Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова С.И. Осипенко.

Всего в конкурсе приняли участие 14 пианистов из консерваторий и институтов искусств Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Казани, Астрахани, Волгограда.

Конкурсные прослушивания состояли из двух туров. Программа первого тура была достаточно академичной и включала в себя прелюдию и фугу из «Хорошо темперированного клавира» И.-С. Баха, сонатное аллегро Л.Бетховена из представленного списка, а также два виртуозных этюда Ф. Шопена.

На второй тур были допущены шесть человек, среди них – двое наших студентов. Программа второго тура позволяла выявить музыкальные пристрастия конкурсантов: помимо обязательного сочинения – ноктюрна Ф. Шопена, остальная часть программы была свободной. Кроме астраханцев, включивших музыку композиторов XX века, все остальные финалисты исполняли произведения западноевропейских композиторов-романтиков.

Звания лауреата удостоились трое участников: Зоя Бекренева, студентка Астраханской государственной консерватории (класс профессора Э.Г. Камалова) – ей присуждена I премия; Кристина

Шония, студентка Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова (класс профессора С.И. Осипенко) – II премия; Анна Потапова, студентка Казанской государственной консерватории (класс доцента А.А. Старикова) – III премия. Дипломантами конкурса стали Наталья Муравьева (Астраханская консерватория, класс профессора Л.А. Кругловой), Мария Половинко (Ростовская консерватория, класс профессора Р.Г. Скороходовой) и Ольга Василенко (Нижегородская консерватория, класс старшего преподавателя А.М. Рыбина).

Первый конкурс имени Л.Н. Оборина, идея организации и проведения которого принадлежит профессору Л.А. Кругловой, а реализация этого проекта состоялась благодаря усилиям ректората Астраханской консерватории, успешно проведен.

Хотелось бы надеяться, что у этого конкурса будет перспектива развития, что он обретет другой, более высокий статус – как по своей географии, так и по составу участников.

Зав. кафедрой специального фортепиано
Астраханской государственной
консерватории, доцент
Л.Б. Леонтьева

Аплодисменты астраханцев юным исполнителям

В последнее время творческую жизнь нашего города никак нельзя назвать провинциальной. Огромное внимание, оказываемое Астрахани маститыми исполнителями из разных городов, говорит о многом. Да и астраханская молодежь громко заявляет о себе, участвуя и побеждая в различных конкурсах, радуя своими успехами местных любителей музыки.

Вот и на сей раз астраханцы с особым нетерпением ждут результатов Первого открытого регионального конкурса студентов-пианистов музыкальных вузов Южного Федерального округа имени Л.Н. Оборина, который стартовал в нашем городе 5 декабря. Для Астрахани – это событие поистине грандиозное, и готовились к нему очень серьезно. Организаторы продумали буквально все до мельчайшей детали. И в первый же день конкурсанты были поражены великолепным приемом и теплой дружеской атмосферой Астраханской государственной консерватории. Многие из приезжих участников с восхищением говорили об организации мероприятия, сетуя на собственные учебные заведения.

Зал приветливо встречал ребят, чутко реагируя на каждое их выступление. Неподдельный интерес к происходящему заметен и у жюри. Ведь они и сами в недалеком прошлом были студентами, поэтому так рады встречи друг с другом, возможности пообщаться и показать своих учеников.

Сами ученики не заставили себя долго ждать. Ребята практически с первых аккордов расположили к себе слушателей. Поражает глубина и осмысленность их исполнения. Большинство из них уже в первом туре проявили свою творческую индивидуальность. Безусловно, каждый конкурсант обладает своей собственной исполнительской манерой. Однако восторгает то, что ни один из них не ставит своей задачей похвалиться великолепной техникой или оглушить зал мощными звуковыми потоками. Как признались ребята, главное для них контакт между композитором, исполнителем и слушателем. Быть может поэтому уже в начале первого тура была задана «планка», то есть появилось несколько лидеров. Жаль только, что ими стали не астраханцы, а московские музыканты. В их исполнении наиболее органично сочеталась театральность с эмоциональностью, чувство тембровых красок инструмента с ощущением пространственности звука. Порой казалось, что слушаешь музыку не в кресле концертного зала, а в католическом костеле – так возвышенно и строго преподносилась ими музыка Баха.

Чувство эпохи и стиля композитора проявилось и в исполнении творений романтиков – особо любимых практически всеми участниками конкурса. Сочность, оркестровость звука в сочетании с филигранной техникой некоторых конкурсантов завораживала зал.

Такое вживание пианистов в произведение, эмоциональное сопереживание его событиям, во многом усложнило задачу жюри. Ведь большинство ребят показали себя почти готовыми профессионалами. Тем не менее, конкурс только начался и делать окончательные выводы, наверное, рано. Поэтому хотелось бы пожелать жюри объективных решений, а участникам – сил, уверенности в себе и удачи, особенно нашим астраханцам. Мы в вас верим!

Анна Алекаева
(студентка V курса)

Заметка о I Открытом региональном конкурсе студентов-пианистов музыкальных вузов Южного федерального округа Российской Федерации имени Л.Н. Оборина

В начале декабря в Большом зале Астраханской консерватории произошло событие, к которому готовились уже несколько лет: состоялся конкурс молодых пианистов имени знаменитого музыканта и педагога Льва Николаевича Оборина. На протяжении нескольких дней друг с другом соревновались 17 участников из разных городов: Волгограда, Воронежа, Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова и Астрахани. Большинство из участников уже имели конкурсный опыт и являются лауреатами и дипломантами известных российских и международных конкурсов.

На открытии конкурса с приветственными словами и пожеланиями удачи выступили ректор Астраханской консерватории, заслуженный артист России, профессор А.В. Мостыканов, заслуженный артист России, профессор Астраханской консерватории и председатель этого конкурса Э.Г. Камалов, а также народный артист

России, профессор Государственной академии славянской культуры, член жюри конкурса В.В. Селивохин. Решали судьбу музыкантов заслуженный деятель искусств России, профессор Казанской консерватории имени Н.Г. Жиганова И.Р. Дубинина и профессор Ростовской консерватории имени С.В. Рахманинова С.И. Осипенко.

Торжественный вечер открытия завершился прекрасным подарком астраханской публике – концертом известного пианиста В. Селивохина, исполнительскому стилю которого присущи и лирическая утонченность, и сосредоточенность, и яркий артистический темперамент. Свое выступление маэстро посвятил памяти своего учителя – Л.Н. Оборина. В исполнении В. Селивохина прозвучали произведения композиторов романтической эпохи: Фантазия, Баллады и Соната Ф. Шопена и «Карнавал» Р. Шумана. Выбор программы оказался неслучаен, так как самому артисту близок образный мир этих композиторов, и молодым полезно послушать. Символично и то, что Л.Н. Оборин был победителем Первого международного конкурса пианистов имени Шопена, о творчестве которого от впоследствии говорил: «Шопен – это энциклопедия фортепиано, и каждому молодому музыканту необходимо ее изучить».

Победителями Первого оборинского конкурса стали: Зоя Бекренева (1 премия, Астрахань), Кристина Шония (2 премия, Ростов-на-Дону) и Анна Потапова (3 премия, Казань). Дипломами жюри отметили Ольгу Василенко из Нижнего Новгорода, астраханку Наталью Муравьеву и Марию Половинко из Ростова-на-Дону.

Все конкурсные испытания проходили публично, и у жителей Астрахани – любителей музыки – была прекрасная возможность посетить выступления молодых, ярких музыкантов, которой, однако, мало кто воспользовался: грустно было наблюдать полупустые залы, где основной костяк публики составляли только студенты и преподаватели консерватории. Далеко не все желающие из музыкального училища смогли посетить конкурсные дни по причине занятости в учебном процессе. Что касается непрофессиональной публики, то ее попросту не было. Возможно, виной тому стало недостаточное освещение конкурса в прессе.

Конкурсы – это самый короткий и популярный способ восхождения на музыкальный Олимп, ведь многие конкурсы предлагают солидные денежные премии и ангажементы для лауреатов. Астраханский конкурс не относится к их числу – первый опыт организации и проведения такого сложного мероприятия как конкурс пока нельзя назвать успешным. Поэтому в качестве заключения хотелось бы озвучить некоторые пожелания, прозвучавшие в адрес конкурса: организаторам – улучшить материальную базу, педагогам – более продуманно подходить к выбору репертуара, а жюри – чаще опираться на объективные данные. Может быть тогда и исполнится надежда, которая несколько раз прозвучала со сцены в день закрытия конкурса – что конкурс имени Л.Н. Оборина разрастется, обретет свой статус и престиж.

Наталья Усова
(студентка V курса)

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА АСТРАХАНИ:

Масленица по-астрахански

Начало марта 2006 года подарило сразу два народных праздника, которые отметили и в России, и в Астраханской области: популярную у славян Масленицу и калмыцкий праздник встречи весны Цаган-Сар... На одном удалось побывать и мне: свои заметки предлагаю Вашему вниманию.

В старинном, когда-то рыбацком, селе с красивым названием Евпраксино собралось 13 фольклорных и театральных ансамблей, молодежных коллективов из городов Астрахань, Нариманов, Камызяк, сел Фунтово, Кочковатка, Веселая Грива, Чаган, Ильинка, Труд-Фронт, Караванное и других. По традиционной классификации подобные коллективы можно отнести к «любительским ансамблям, ориентированным на фольклор». Участниками праздника были и два моих коллектива – состоящая из учащихся теоретического отделения астраханского музыкального училища фольклорная группа «Бударочка» и Домашний театр «Балаган-чик». Масленицу отметили с широким размахом и согласно определенным традициям: на «открытом воздухе», с кукольным Петрушкой, играми, девичьими хороводами. Кроме различных песенно-игровых мероприятий, изюминкой стали традиционные в прошлом для народных масленичных гуляний «кулачные бои». Но в боях приняли участие не сельские жители, как полагалось по традиции, а специально приглашенная группа спортсменов-любителей «Школы выживания», изучающая старинную русскую рукопашную борьбу. Зрелище, которое называется «Частушки под драку», было захватывающим.

Конечно, были традиционные для русской кухни блины. Ими и угощали, и угощались. Весь день светило яркое весеннее солнце,

но было очень ветрено. Кое-где лежал талый снег. Поэтому обычной грязи-распутицы – тоже хватало. Ни о каком катании на санях, как это бывало раньше в центральных районах России, речи не могло идти. Этот «сценарий», кстати, всегда был характерен для нашей области. Я сейчас вспоминаю, как жители-старожилы Сероглазовки Енотаевского района мне рассказывали, что в XIX веке еще детьми родители катали их на... верблюдах. А они пели: «У Мараева двора собралась компания, девки думали, гадали, кого верно полюбить...». Сегодня участники праздника сначала просто с песнями прошлись по главной улице села Евпраксино...

К сожалению, как мне показалось, сельчан на празднике было мало: то ли помешали воскресные семейные хлопоты, то ли погода тому причиной. А может, за многие годы мы утратили традицию отмечать всем миром народные праздники. Но оптимизма участвующих хватало на всех: люди разных возрастов пели, танцевали. Опять пели и танцевали и опять, опять, опять... У меня, не скрою, в ушах звенели какие-то масленичные заклички, типа: «А мы Масленицу дожидаем, дожидаем душе, дожидаем!»

В завершение – под песни, наигрыши и общий хоровод, прямо посреди села и грязной лужи, сожгли чучело масленицы. Вот таким образом астраханцы простились с зимой. А весна – это всегда у любого народа надежда на благополучие... В Астраханской области, в которой по статистике проживает почти 180 народностей и национальностей, можно отметить практически любой праздник планеты. Были бы только желание и возможность.

К.В. Гузенко
старший преподаватель
кафедры теории и истории музыки

КОНЦЕРТНАЯ ЖИЗНЬ: ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА ПРЕКРАСНОГО ПЕНИЯ

К своему 10-летию, празднование которого намечено на июнь, Астраханский музыкальный театр подготовил ряд юбилейных концертов ведущих солистов и творческих коллективов – оркестра и хора. Причем, все эти концерты проводятся в самых благоприятных акустических условиях для исполнителей и слушателей – в Большом зале консерватории. Минувшей осенью здесь состоялось выступление театрального оркестра. Под управлением главного дирижера Валентина Богданова прозвучали: Седьмая симфония Бетховена, «Послеполуденный отдых фавна» Дебюсси и Концерт для четырех валторн и симфонического оркестра Р.Штрауса. А весной начались вокально-симфонические концерты. Парад певцов-солистов открылся выступлением заслуженной артистки России Натальи Тарасовой и Сергея Тарасова. В этом же концерте участвовал хор театра, подготовленный главным хормейстером Галиной Дунчевой. Программа получилась обширной, красочной и драматургически хорошо выстроенной. Прозвучали арии из опер Россини, Беллини, Пуччини, Римского-Корсакова, Рахманинова, дуэты из опер Моцарта (этот год во всем мире объявлен МОЦАРТОВСКИМ в связи с 250-летием со дня рождения композитора) и Верди.

Концертное исполнение оперной музыки – всегда праздник для меломанов: можно наслаждаться собственно музыкой. Вместе с тем, в этот вечер в консерваторском зале все же ощущалась театральная атмосфера, тем более что вначале прозвучала увертюра из «Севильского цирюльника» Россини, а во второй половине концерта – увертюра из оперы Римского-Корсакова «Царская невеста». К тому же Наталья Тарасова и Сергей Тарасов пели не только арии, но и дуэты, вызывая своим артистическим исполнением ассоциации с оперными сценами. А завершился концерт кантатой Римского-Корсакова «Свитезянка», в исполнении которой объединились солисты, хор и оркестр. Дирижировал Валентин Богданов.

Не перечисляя всех номеров программы, нельзя все же не остановиться на некоторых из них, буквально покоривших почитателей высокого искусства.

Исполнение каватины и стретты Нормы из одноименной оперы Беллини сразу же показало высокое вокальное мастерство Н.Тарасовой. Как известно, это одна из самых знаменитых арий мирового оперного репертуара (кстати, в этом году исполняется 175 лет со времени выхода «Нормы» на оперную сцену), требующая от певицы не только владения техникой бельканто, но и драматического таланта, образного перевоплощения, ведь Норма – одновременно и жрица, и грешница. Не случайно уже в самом начале концерта слушатели скандировали аплодисментами исполнение Тарасовой, которая сумела идеально ровно спеть «небесно-чистую» (так характеризовал подобные беллиниевские мелодии Верди) молитву жрицы и вслед за этим высокохудожественно выразить голосом бурное негодование грешницы.

В «Вальсе» Мюзетты из «Богемы» Пуччини певица создала образ очаровательной парижанки: элегантной, тонкой, в то же время свободной от условностей света – все-таки это «певичка» из кафе-шантана. Сколько пластической гибкости было в ее исполнительском темпоритме! И совершенно по-другому – внешне сдержанно и внутренне наполнено – певица исполнила ариозо Франчески из оперы «Франческа да Римини» Рахманинова. Однако именно глубоко содержательное исполнение этого ариозо наглядно показало преемственность певческих традиций истинно русской вокальной школы в творчестве Натальи Тарасовой – традиций, идущих от Неждановой, Барсовой, а еще от крепкого профессионального воспитания вначале в Ставропольском музыкальном училище, в классе педагога-вокалиста Валентины Петровны Валюшко, а затем в Саратовской консерватории, в классе известного профессора Ольги Николаевны Стрижовой (у нее же училась выдающаяся оперная певица Галина Ковалева). И эта же вокальная школа продолжается в учениках самой Натальи Кимовны Тарасовой, профессора Астраханской консерватории (но это уже тема для творческого портрета педагога-вокалиста).

Сергей Тарасов исполнил в концерте каватину Альмавивы из «Севильского цирюльника» Россини, арию Лыкова (вставную) из «Царской невесты» и песню Левко из «Майской ночи» Римского-Корсакова. В высокопозиционном звучании его металлического голоса сказывается школа, пройденная в Ленинградской (ныне Санкт-Петербургской) консерватории под руководством профессора Константина Ильича Плужникова, ведущего тенора Мариинского театра, народного артиста России.

Возможно, не самым удачным было включение в концерт для сольного показа исключительно лирических оперных партий, потому что тембр голоса и артистическое дарование Сергея Тарасова более соответствуют характерным образам. Особенно если вспомнить его безусловный успех в психологически сложной роли Юродивого из «Бориса Годунова» Мусоргского. Кстати, он мог бы блестяще спеть песни Спортин Лайфа из оперы Гершвина «Порги и Бесс»!

Вместе с тем, Сергей Тарасов – отличный певец-ансамблист (недаром первоначально он закончил дирижерско-хоровое отделение Ставропольского музыкального училища), что проявилось в дуэте с Натальей Тарасовой и особенно в исполнении кантаты «Свитезянка». Написанная на слова Мицкевича в переводе Мея (драма которого лежит в основе либретто «Царской невесты»), эта кантата по своему музыкальному языку напоминает певучий оперный стиль Римского-Корсакова, поэтому включение этого высокохудожественного произведения в данный концерт было вполне оправданным. К слову сказать, «Свитезянку» предложила исполнить Наталья Тарасова, которая пела это произведение еще в Саратове (и не только с симфоническим оркестром, но и в переложении для духового оркестра).

Финал концерта – кантата «Свитезянка» – показала артистические силы Астраханского музыкального театра на высоте поставленных художественных задач. Главному хормейстеру Галине Дунчевой удалось детально проработать с хором поэтический текст. Каждое слово в хоровом исполнении было отчетливым и эмоционально окрашенным. Более мягко, по сравнению с исполнением увертюр, прозвучал и оркестр, который уверенно вел по волнам красивейшей музыки дирижер Валентин Богданов. И, конечно, на первом плане было одухотворенное пение солистов – сопрано Натальи Тарасовой и тенора Сергея Тарасова.

В заключение следует сказать, что несмотря на отсутствие должной рекламы этого концерта (афиша, написанная от руки, без указания участия хора, была помещена лишь на стендах в консерватории и музыкальном училище), Большой зал консерватории все же собрал истинных почитателей вокального искусства. В этот вечер долго не смолкали аплодисменты. Было много цветов. Но, пожалуй, самой дорогой наградой исполнителям стала искренняя благодарность простых слушателей, ощутивших целебную силу прекрасного пения, ведь живой трепетный голос способен проникать в самые сокровенные уголки души и пробуждать в человеке добрые светлые чувства.

Л.П. Власенко,
заслуженный деятель искусств России,
профессор Астраханской государственной
консерватории

ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ НАУКИ И ПЕДАГОГИКИ:

К вопросу формообразования в явлениях композиторского фольклоризма

Фольклорное и профессиональное/композиторское в процессе взаимодействия вступают в те или иные соотношения, характер которых проявляется на разных уровнях (прежде всего образно-содержательном, музыкально-языковом, структурно-композиционном) и вряд ли обходит какой-то из них. В каждом конкретном случае процесс этот имеет индивидуальный облик, тем не менее существуют некие типовые формы его реализации, которые дают возможность уяснить определенные закономерности в системе «композитор – фольклор». Выделим в этой необъятной теме один параметр – фактор формообразования и рассмотрим его на примере той области фольклоризма, что ограничена сферой использования народной песни в ее целостном виде. Рамки статьи не позволяют широко поставить проблему, поэтому еще более сузим свою задачу. Мы не будем касаться материала, где фольклорная тема, в частности песня, представлена в целостной форме, но не в полном виде (имеем в виду строфу песни без повторных проведе-

ний). Поэтому все виды цитирования и сам метод цитации останутся за пределами нашего внимания. Мы обратимся к той области композиторского фольклоризма, в которой народная песня реализует себя как целостный организм. Жанровой формой здесь выступают фольклорная обработка и виды творчества, использующие песню в качестве модели композиционной структуры. Рассмотрим эти сферы творчества последовательно.

Известно, что *жанр фольклорной обработки* имеет давнюю историю. Его истоки можно обнаружить с начала индивидуального композиторского творчества, то есть в тот период, когда автор-творец сознательно стал переносить народную песню на профессиональную почву, приспосабливая ее с той или иной степенью сложности к своей образно-языковой системе. Таковым жанром можно считать, например, обработки протестанского хорала И.С.-Бахом и его предшественниками и современниками.

Обработка как самостоятельная жанровая форма, сохраняющая целостную структуру народной песни, эпизодически актуализировалась в истории, выполняя определенные эстетические функции. Чаще всего актуализация жанра приходилась на периоды подъема национального самосознания как реакция на потребность в национальном самовыражении. Так, общественный подъем в странах Европы в начале XIX века вызвал высокую волну интереса к жизни народа, его быту и художественным формам.

Во второй половине XIX века становление национальных музыкальных школ сопряжено было с повышенным интересом к народной музыке, которая призвана была придать национальный облик сочинению.

Обобщая наблюдения над такого рода «фольклорными» сочинениями, Бела Барток в свое время наметил два типа обработок, хотя считал, что между ними нет резкой грани. Он характеризовал их следующим образом: «Иногда сопровождение, вступление, заключение и интерлюдии имеют лишь второстепенное значение, они являются как бы рамкой, в которую мы – как драгоценный камень в оправу – заключаем главное – крестьянскую мелодию. В других случаях дело обстоит как раз наоборот: крестьянская мелодия играет лишь роль эпиграфа, а самое главное – это то, что находится вокруг. Эти два типа связаны между собой, иногда даже невозможно различить, какой элемент в обработке преобладает» [2, *246*]. От себя заметим: развитое вступление и заключение, построенное, тем более, на том же материале, реализуют универсальный принцип симметрии, тем самым вызывая ощущение трехчастности. Особенно это относимо к инструментальным пьесам-обработкам, в основе которых часто лежит строфическая форма народной песни без повторений.

Подобный вид *совмещения* фольклорной (строфической) и профессиональной форм часто встречается в обработках адаптированного типа, предназначенных для исполнительских или педагогических целей. В них фольклорное и профессиональное развиваются параллельно, образуя форму двойного плана. Строфическая форма фольклорного происхождения неизменно оказывается на первом плане, определяя образно-драматургический «срез» произведения. Индивидуальный облик сочинения возникает как результат «работы» композитора, в каждом случае по-своему прочитывающему народную песню.

Именно такой тип фольклорной обработки часто встречается в русской музыке советских десятилетий. Рассчитаны они были на массовое распространение/популяризацию через концертную эстраду, педагогический репертуар, клубные виды самодеятельности. Жанр обработки как один из видов освоения фольклора в композиторской практике получил распространение в 1920-е годы. Причем многие сборники фольклорных обработок фактически ничем не отличались от романсовой литературы тех лет. А. Гедике, к примеру, делал многие свои обработки русских народных песен для классического состава трио (голос в сопровождении скрипки, виолончели и фортепиано). К жанру романса могут быть отнесены обработки народных песен С. Василенко, В. Нечаева и других композиторов. Фортепианная партия в таких обработках опирается на классические стереотипы – арпеджированные последования, гаммообразные пассажи, октавное дублирование баса. Смена фактуры в сопровождении переводит простую куплетную форму песни в трехчастную или поэмную сквозную. Традиция адаптированной обработки народной песни, совмещающей композиционные уровни фольклорной строфической формы и профессиональной/композиторской того или иного вида, и в дальнейшем продолжала широко бытовать в концертном и инструктивно-педагогическом репертуаре.

Переход фольклорной строфической формы в простую куплетную, что отмечалось выше, можно рассматривать как *процесс трансформации* на уровне формообразования, хотя в общем это формы одного типа, поскольку генезис простой куплетной формы явно фольклорный. О трансформации, выступающей в качестве принципа формообразования, возможно говорить в тех случаях, когда жанр обработки приобретает функцию авторского опуса и мы наблюдаем акт *интерпретации* народной песни. Однако и в таких произведениях фактором стабильным остается фольклорная строфическая форма, ибо именно благодаря ей сохраняются первичная жанровая основа (обработка) и национальный статус сочинения. Сам процесс трансформации носит непосредственно индивидуальный характер и служит способом выражения авторской концепции.

Одним из показательных примеров данного типа трансформации может служить цикл С.Рахманинова «Три русские песни» для большого симфонического оркестра и хора, соч. 41. (Начатые незадолго до отъезда из России, они были завершены композитором в 1926 году). В нем строфическая форма народной песни преобразуется в сквозную симфонизированную, а исходный жанр обработки – в «симфонию». В первой части цикла возникает своеобразная трехчастность на уровне метра: 4/4–3/4–4/4, звуковысотности: $e - e_1 - e$, агогики: *mf – cresc. – f – dim. – p.*

Симметричность организует форму целого. В цикле действуют каноны периодичности, симметрии, структурной пропорции, способствующие преодолению первичной жанровой основы и переводу ее в профессиональный жанр – «симфонию». Метод симфонизма обеспечивают такие принципы, как сквозное развитие интонационных комплексов, последовательное проведение характерного нисходящего оборота во всех трех частях, появляющегося и в хоровой и оркестровой партиях, или преобразования ритма траурного марша в оркестровой партии, берущего на себя функцию основной ячейки симфонического развития.

Подробный анализ процесса превращения фольклорной формы в классическую симфонизированную в цикле содержится в монографии автора этих строк «Фольклоризм в русской музыке XX века» [5, *50–55*]. Рахманинов и народная песня – тема, мало разработанная в отечественном музыкознании, а между тем исследование ее может уточнить некоторые параметры стиля композитора как отражения тенденций времени в аспекте поисков новых способов развития музыкального материала.

«Три русские песни» Рахманинова представляют собой интереснейший и для своего времени уникальный образец обработки народной песни. Симптоматично, что в 1920-е годы русская музы-

ка, развивающаяся на советской почве, не дала «фольклорного» сочинения столь высокой художественной ценности. В отечественной музыке последних десятилетий неоднократно подчеркивалась мысль о влиянии фольклористических концепций Стравинского и Бартока на современных композиторов. Действительно, метод интонационного развития во многом восходит к Стравинскому и Барток. Формостроение же целого вызывает аналогии с Рахманиновым (примеры – крупные симфонизированные формы: «Курские песни» Г. Свиридова, «Четыре русские песни» С. Слонимского, «Северные песни» В. Артемова, «Симфония в обрядах» Л. Пригожина, «Русский концерт» В.Калистратова, «Русские страсти» А.Ларина и другие). Но очевидно, следует вести речь не о влиянии Рахманинова на отечественную музыку второй половины XX века, а о предвосхищении им тенденций, характерных для искусства современного периода.

Другой художественной сферой является та *область композиторского творчества, для которой*, как обозначено нами выше, *песня послужила моделью композиционной структуры*. В данном аспекте композитором, опрокинувшим каноны предшествующего периода и утвердившим совершенно новые формы работы с фольклором, непререкаемо называют И.Стравинского. Народная песня становится для него строительным материалом формы, моделью для возведения собственной оригинальной композиции. Считается, что нерегулярная акцентность, модальные перетекания тонов, мотивная остинатность, ставшие характерными знаками стиля композитора, почерпнуты им из фольклора. Еще Барток писал: «Короткие, постоянно повторяющиеся примитивные мотивы вообще очень характерны для определенной категории русской музыки. <...> Это примитивное строение тематического материала может до известной степени служить объяснением своеобразной мозаичной структуры сочинений Стравинского раннего периода» [2, *249*].

Заметим, что в публикациях последнего времени вопрос о генезисе творческих открытий Стравинского получает и иное решение. С.Савенко, в частности, в технике интервальных структур видит отражение общих для европейского сознания процессов. «Она (техника – Л.И.) оказалась одинаково пригодной и для русской попевочности и для барочных формул-символов и общих форм движения, и для серийных сегментов. Во всех случаях Стравинский выявляет структурный архетип, чистую музыкальную конструкцию, скрывающуюся под стилистически конкретным «одеянием», – пишет ученый [6, *120*].

Несколько ранее Т. Адорно высказал мысль, согласно которой «Стравинский конструирует воображаемо-фольклорную модель доиндивидуированного, каковую ему хочется аккуратно и наглядно показать» [1, *267*]. Нерегулярную акцентность Стравинского Адорно объясняет с точки зрения «композиционного события», не связывая его с системой русской народной речи. Эти высказывания приведены нами, чтобы показать, что проблема «русских истоков» (на уровне стиля, формообразования и проч.) – одна из актуальных и, наверное, ключевых в познании художественного мира композитора. Стравинский открыл дорогу в будущее. По признанию многих исследователей, весь XX век «вышел из Стравинского». Потом композиторы будут подходить к фольклору по-разному, но то, что он (фольклор) допускает многообразие форм работы с ним, саму возможность творческих поисков, – уже не будет вызывать сомнения.

В отечественной музыке фольклорного направления авторитет Стравинского стал определяющим в 1960–70-е годы, в период «новой фольклорной волны». На протяжении 1920–50-х годов непосредственного влияния его на русскую музыку отечественная наука не отмечает. Думается однако, что мнение это сложилось по причине неисследованности данной темы. Как это ни покажется парадоксальным, но в массовой песне, в отличие от академических жанров фольклорного направления, представленного многочисленными обработками адаптированного типа, рапсодиями, сюитами и так далее, в 1930–50-е годы происходили процессы активно-творческой переработки фольклорных форм. Не только И. Дунаевский – мастер песенного жанра, но и другие композиторы-песенники в поисках средств воздействия на слушателя опирались на принципы народного музыкального мышления и использовали их в простых формах куплетной песни.

В интересующем нас аспекте проблема поднята в книге В. Зака «О мелодике массовой песни» [4]. Автор предлагает убедительный анализ типов сочленения песенной мелодики, заостряя проблему структурного перемещения интонаций. Именно песню Зак считает тем жанром, где особенно ощутимы перестановки мотивов, вызывающие нарушение стереотипа и сильно динамизирующие интонационный строй. Вслед за Асафьевым Зак актуализирует понятие «перераспределение узлов». Согласно утверждению ученого, новая группировка мотивов ведет к функциональному переосмыслению оборотов песенной мелодики. Развертывание песенной формы автор определяет как «динамику песенного действия», а само явление перегруппировки мотивов называет «мотивной пульсацией» песни. Такая пульсация соответствует перераспределению смысловых цезур в структуре целого. Музыкальная драматургия песни складывается в единую систему благодаря внутренним связям, среди которых важнейшую роль играют ладовые связи. В сочетании ведущих опорных тонов песенной мелодии проступает линия скрытого лада, «выявление тонности» (Б. Асафьев), столь типичное для русской народной песни.

Во всех этих перемещениях мотивов на разных участках формы, перестановках и перегруппировках, когда знакомые обороты приобретают иные стилистические свойства, не должна ли усматриваться параллель со Стравинским, с его «перетряхиванием» (по Т. Адорно) мотивов? Конечно, наверное, ни В. Захаров, ни М. Блантер, ни другие композиторы-песенники не следовали за Стравинским осознанно. Объяснение, очевидно, следует искать в общенациональном характере явления.

Остановимся несколько подробнее на песнях Дунаевского, чтобы на конкретных примерах выявить означенные выше принципы формования мелодики и скрытые в ней связи с народной песней. Некоторые характерные стилевые особенности песенной мелодики композитора взращены на почве фольклорности.

Так, в песнях Дунаевского утвердились устойчивые интонационные комплексы, имеющие прообразом фольклорные обороты. К ним относятся опеваемое задержание, восходящее к русской бытовой лирике, или своеобразное сочетание тонической и субдоминантовой квинты, называемое в фольклористике «квинтовым перезвоном». Дунаевский реализовал образно-смысловые возможности «квинтового перезвона», помещая его в условия кульминации, тем самым подчеркивая устремленный светлый характер образа.

Структурные перемещения мотивов, когда привычные каденционные обороты становятся зачином мелодии или, наоборот, начальные построения оказываются на месте завершающих, тоже приводят к образному переосмыслению. Один из таких примеров находим в «Песне о Родине». Исследователями доказана интонационная связь песни Дунаевского с народной песней о Степане Разине «Из-за острова на стрежень» [см. 3, *119*]. Сравнение их выявляет перемещение кульминационной фразы из третьей четверти формы во вторую. Третья фраза в песне Дунаевского – послекульминационная, более плавная, сдержанная, уравновешиваю-

щая предшествующий эмоциональный порыв. Сдвиг кульминационных оборотов на начало песни выполняет функцию утверждения образов восторга, жизнелюбия, повышенного эмоционального подъема. С вершины-источника начинаются многие песни Дунаевского – «Весенний марш», «Марш энтузиастов» и другие.

Таким образом, используя фольклорные обороты, композитор достаточно свободно с ними обращается. Включенные в контекст авторской музыки, они начинают «работать» на новый образный строй. Дунаевский, безусловно, имел в виду экспрессивную броскость фольклорных кульминационных оборотов, когда располагал их на начальных участках формы.

Формирующаяся советская песня, рассчитанная на массовое восприятие и исполнение, не могла не использовать всего того, что было накоплено в фольклоре. Вспомним, что к 30-м годам советская музыка еще не успела выработать свой собственный интонационный фонд. Во всех жанрах шли активные поиски нового языкового материала и новых форм его организации. Этот процесс характеризовался интенсивным использованием словаря классического наследия и в не меньшей степени опорой на народную песню.

Приведенные примеры, надеемся, подтвердили выдвинутое положение о взаимодействии в «фольклорных» сочинениях факторов формообразования двух систем – народной и профессиональной. Фольклорный фактор неизменно выполняет роль стабилизирующего первоначала, удерживающего художественный опус в границах национального. Композиторское же начало, выступая фактором мобильным, обеспечивает многообразие форм проявления фольклоризма.

Л.П. Иванова
кандидат искусствоведения,
и. о. профессора

Литература

1. Адорно Теодор В. Философия новой музыки. – Логос. XXI век / Пер. с нем. Б.Скуратова; Вст. ст. К. Чухрикидзе. – М.: Логос, 2001. – 352 с.

2. Барток Б. О влиянии крестьянской музыки на музыку нашего времени // Бела Барток: Сб. ст. (Сост. Е.И.Чигарева) – М.: Музыка, 1977. – С. 245–257.

3. Васина-Гроссман В. Массовая песня и песня советской эстрады // История русской советской музыки: Учеб. – М.: Музгиз, 1959. Т.2. – С.111–132.

4. Зак В. О мелодике массовой песни. – М.: Сов. композитор, 1979. – 360 с.

5. Иванова Л. Фольклоризм в русской музыке XX века. – Астрахань: Изд-во ФГОУ ВПО «Астрахан. гос. техн. ун-т», 2004. – 224 с.

6. Савенко С. Мир Стравинского. – М.: Композитор, 2001. – 307 с.

Экранный музыкальный театр как феномен современного искусства

Музыкальный театр, изначально имевший синтетическую природу, на сегодняшний день демонстрирует разнообразные принципы взаимосвязей сценического театрального искусства с экраном. Он включает кинематографические средства выразительности, выходит в Интернет, транслируется по телевидению и распространяется с помощью видео. В условиях XX века музыкальный театр, существующий в трех формах – сценической, аудивной и экранной, – приобретает признаки мегажанра.

Не случайно немецкий композитор Б.А. Циммерман представляет себе театр будущего как глобальный синтез – в виде интернационализированного театра-города с комплексными, многослойными связями, иерархической структурой, с собственным законодательством, университетом, кино-, теле- и электронными студиями: «Новый театр будет, прежде всего, техническим театром, который должен быть оснащен не хуже, чем космический корабль духа» (1).

Как справедливо замечает В. Дулат-Алеев, современная культура находится в ситуации «после написанного», а заинтересованное отношение к уже созданным произведениями искусства – единственно возможная форма продолжения их жизни (2). Произведения сценического музыкального театра определенно «оживляются» за счет кинематографических средств выразительности. Здесь, может быть, уместна некоторая аналогия с экранизованной литературно-художественной классикой. Установлено, что успех приходит к тем музыкальным экранизациям, где наряду с изменениями сохранен изначальный стиль и собственно «дух» классического произведения. Лучшие экранизации доказывают подобную реальность самим фактом своего существования. В то же время сочинения, извлеченные из музыкально-сценического контекста и перенесенные в иное пространство, обрастают другими жанровыми признаками.

Обогащение языка сценического музыкального театра в экранных условиях охватывает все его жанры. В сфере экранного музыкального театра сценическое музыкальное произведение, преломляясь в таких жанрах, как фильм-опера, мультипликационные опера и балет, мультипликационный концерт и видеоклип, претерпевают значительные изменения. Во многом переосмысливаются жанровые признаки оперы и балета. Приобретают зрелищно-экранную форму многие жанры инструментальной и вокальной музыки, формируя новый жанр экранного концерта, в художественной и мультипликационной формах которого сценическое пространство преобразуется именно посредством экранных приемов.

Феномен экранного музыкального театра не ограничивается лишь кругом произведений, изначально предназначавшихся для сцены. Он развивается дальше, порождая оригинальные проекты, специально создаваемые для показа в кинотеатре, по телевидению и с помощью видео, включая его самые новейшие мультимедийные формы записи. Таким образом, экранный музыкальный театр существует в пограничном пространстве, возникающем между музыкальным театром и кинематографом.

Экранный музыкальный театр выступает как эстетический феномен нового синтеза, возникающего, в первую очередь, в результате взаимодействия музыки и изображения. Этот синтез имеет масштабный характер. Его компонентами являются, помимо названных координат, такие составляющие как текст либретто, сценарный план, аудивные компоненты (шумы, разговорные сцены,

закадровый перевод, титры), многочисленные живописные составляющие (костюмы, декорации, свет). Воплощения этого синтеза носят многообразный и свободный характер, с неожиданными переходами, обусловленными художественной необходимостью, из одного качества в другое.

Экранный музыкальный театр представлен широкой жанровой партитурой. Он включает музыкальный спектакль, музыкальный фильм, музыкальную мультипликацию (оперу, балет, мюзикл, концерт), видеоклип. Это искусство синтезов разных жанровых образований. Сквозь взаимоопровержения и противоречия его динамического развития просматривается как общая тенденция устремленность к режиссерским обобщениям, основанным на точности психологических характеристик, моделировании человеческих эмоций, пластике изобразительных деталей.

Современный экранный музыкальный театр движется по своему пути. Он способен многообразными средствами, несравненно более богатыми, чем в период появления кинематографа, выражать отношение художника к объекту съемки. Произведения экранного музыкального театра организуются в соответствии с многочисленными законами экрана. Значительную роль в них играет техника аудиовизуального контрапункта, возникает особого типа пространственно-временной контрапункт, учитываются каноны операторского искусства и звукорежиссуры. Кроме того, большое значение приобретает тяготение к общеэстетическим критериям в разработке кульминационной зоны, приходящейся в большинстве случаев на точку золотого сечения.

Процесс визуализации музыкального театра выступает как глобальное явление. Станет ли он угрозой сценическому музыкальному театру? Вряд ли. Жанр видеоклипа, как наиболее радикальный жанр экранного музыкального театра, показывает, что чрезмерная визуализация, ярко представленная техникой скоростного монтажа, затрудняет восприятие произведения.

Возможно, именно поэтому в жанре видеоклипа проверяются различные приемы экранной техники, приводящие к образованию классификационных групп, возникающих в жанре видео, основанных на произведениях музыкальной классики. Таким образом, развитие сценического музыкального театра и экранизации произведений музыкального искусства предстает как процесс взаимного сближения: в экранном музыкальном театре мы констатируем значительность визуализации, тогда как в сфере экрана наблюдается «омузыкаливание» фильма. Последнее проявляется не только в увеличении «музыкального пространства» фильма, но и в создании оригинальных картин, построенных по законам музыкальной драматургии (3), ориентации на жанры музыкального театра.

Длительное отсутствие государственного заказа на многие жанры экранного музыкального театра в отечественных условиях, продолжающееся по сей день, во многом объясняет, почему многие изучаемые нами экранные образцы представлены работами зарубежных мастеров (4). В то же время отечественный экран имеет прекрасный «задел» в виде таких экранизаций, как фильм-балет на музыку Р. Щедрина «Конек-горбунок» режиссера Е. Тулубьевой, в котором мастерски сочетаются кукольная и рисованная мультипликация, сценический и кинематографические приемы изображения. Интересным продолжением многих идей этого автора стал видеобалет на музыку П. Чайковского «Буря» (режиссер Н. Рыженко), где действуют законы музыкального театра, видео и киноискусства.

Экранный музыкальный театр занимает свою нишу в современном мегапространстве музыкального театра. В силу его синтетической природы, в произведениях этого искусства хранятся «генетические коды» (термин М. Арановского) как сценического музыкального театра, так и кинематографа. Экранный музыкальный театр можно представить в виде метажанра, сложного феномена, требующего дальнейшего изучения и осмысления.

Современный экранный музыкальный театр представляет собой искусство символов, искусство все более глубокого познания сущности музыки и экрана. Режиссеры, работая с одним измерением в музыке, попадают в визуальной сфере в совершенно иные пространства. Принцип ассоциативного взаимодействия расширяет границы экранного музыкального театра, способствуя свободному переходу в параллельные миры.

О свойстве кинематографа изображать необыкновенное Ф. Феллини некогда сказал: «Кино – это божественный способ рассказывать о жизни, конкурировать с Господом богом? Никакое другое ремесло не позволяет создать некий мир, который был бы так похож на тот, что тебе знаком, но в то же время походил бы и на другие – неведомые, параллельные, соседние миры» (5). Продолжая мысль итальянского режиссера, можно сказать, что сегодня пространство экранного музыкального театра – одна из его «новых галактик».

С.С. Севастьянова
кандидат искусствоведения,
ст. преподаватель

Примечания

1. Циммерман Б. Будущее оперы // XX век: Зарубежная музыка. – М.: Музыка, 1995. Вып. 1. С. 92.

2. Дулат-Алеев В. Национальная музыкальная культура как текст: Татарская музыка XX века: Автореф. дис. ...доктора искусствоведения. – М, 1999.

3. По мнению И. Дунаевского, «лишь тот фильм можно назвать подлинно музыкальным, где наравне с драматургией сюжета существует и музыкальная драматургия». См.: Дунаевский И. Звукозапись в композиторском творчестве // Рождение звукового образа / Сост. Е. Авербах. – М.: Искусство, 1985.

4. Этот вопрос поднимается в диссертации Т. Егоровой, а также в работе Г. Кострюковой и Е. Лотис. См.: Егорова Т. Музыка советского фильма: Автореф. дис ... канд. искусствоведения. – М., 1998. Кострюкова Г., Лотис Е. Музыка в кино: Некоторые аспекты функционального анализа. – Астрахань: АГК, 2000.

5. Феллини о Феллини: Интервью, сценарии. – М.: Радуга, 1988.

МИРОВОЗЗРЕНИЕ СТУДЕНТОВ АСТРАХАНСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

В канун смены веков (исторические заметки)

Глобальная ситуация конца XX века, динамичная и противоречивая, насыщенная социальными катаклизмами и природными катаклизмами, заставила людей Земли пристальнее вглядеться в свой облик, осмыслить истекшее, поднять перспективы будущего, обратиться к вечным проблемам. Вступление в новое историческое измерение характеризуется определенной напряженностью и безысходностью, чему в немалой степени способствовали грозные пророчества и апокалиптические умонастроения в средствах массовой информации, где заметно актуализировалась «Философия конца».

Беззащитная, мечущаяся человеческая мысль во многих случаях оказывалась неспособной охватить настоящее, зрело оценить прошлое, хотя бы как-то предвидеть будущее. По-мнению многих, страх, тревога, беспокойство пронизывают все аспекты человеческого существования.

В этих условиях особую важность, философский и научно-педагогический интерес представило выявление и анализ миропонимания и мироощущения творческой молодежи.

Реализации этой задачи было посвящено анкетирование студентов Астраханской государственной консерватории.

Нами ставились цели: 1) выяснить мироощущение и миропонимание студентов творческого (музыкального) вуза на грани смены веков (и даже тысячелетий!), т. е. в определенной степени эта «акция» заключала в себе исторический смысл (тому служило и название анкеты – «неприкасаемый запас – XXI век»); 2) определить общекультурный кругозор и ценностные акценты студентов в духовной сфере; 3) уяснить способность их ориентации в личностно-политических и исторических явлениях; 4) выявить их жизненно-нравственные приоритеты.

Отсюда анкета содержала: познавательно-информационный, аксиологический, культурологический и социально-эстетический компоненты.

В анкетировании приняли участие 144 студента, т. е. около 80% от общего количества (1–4 курсов), в том числе: от 1 курса – 39 человек, от 2 курса – 42, от 3 курса – 27, от 4 курса – 37 студентов.

В целом данные анкетирования весьма интересны и позволили преподавателям определить области ОСОБОГО внимания в учебно-воспитательной работе со студентами.

В ответах были очевидны следующие общие моменты:

- откровенная деидеологизация;
- мировоззренческий плюрализм;
- гуманистическая направленность;
- высокая степень рационализма (более 90% опрошенных верят в человеческий разум);
- признание духовности в качестве высшей ценности и, как следствие, выдвижение духовного кризиса на первое место в числе причин, вызывающих особую тревогу; вместе с тем около половины репрезентов (47%) обеспокоены НЕУВЕРЕННОСТЬЮ в завтрашнем дне – и это – самый важный показатель студенческого мироощущения в современных условиях.

Примечательно, что почти 30% из опрошенных не верят в нравственный прогресс человечества, что свидетельствует о достаточно пессимистической оценке будущего и способности критического осмысления реальности. Однако опору при этом (и это отрадно!) они находят в семье и ориентации на общечеловеческие ценности, а 80% признают личную причастность к нравственному прогрессу человечества. В целом обращает на себя внимание уважительно-доверительно-почтительное отношение к старшему поколению (86%).

Не всегда дается внятное понимание фактов мировой истории, феноменов «герой и антигерой эпохи», что свидетельствует о недостаточном историческом знании и невнимании, а порой и недоверии, к публицистике, средствам массовой информации. Заб-

луждения в политической ориентации, неадекватность оценки тех или иных явлений социального бытия, отсутствие определенной политической культуры негативно сказываются в жизнедеятельности гражданского общества.

Назначение музыканта – ограничение сил хаоса. Создаваемый им мир моделирует красоту, стройность и порядок. Сегодня, когда опыт многих становится слишком заземленным, заслуживает внимания обращенность творческой молодежи к высшим ценностям, к звездному небу как символу мирного третьего тысячелетия, что нашло поэтическое воплощение в строках студентки-скрипачки второго курса Веры Горбуновой:

Пали звездные оковы...
Вот идет большой и толстый
Зверь мохнатый и могучий
на огромных мягких лапах, что
ступают так неслышно.
Весь покрытый синей шерстью,
на боку – пучок галактик,
«Млечный путь» на белом брюхе,
на груди колье созвездий.
В ухмыляющейся пасти белизной горят кристальной
миллиарды звезд Вселенной.
С кротким взором, умной мордой,
Этот зверь, он очень добрый.
Землю лапами обнимет и теплом своим согреет,
как щенок любимый мячик,
Все невзгоды и несчастья он прогонит,
потому – что
этот Зверь – он XXI-й, долго спал
в своей пещере.
Но пришла пора проснуться,
пали звездные оковы!
Стряхнувшись от дремоты, гордой поступью
над миром он идет,
качая небо и заглядывая в окна.
И ко мне зашел недавно, в дверь мою
Поскребся лапой.
Я открыла: – «Здравствуй» – «Здравствуй,
Я принес тебе подарок: счастье, мир и долголетье».
А за ним над миром мчалось
«НОВОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ».

Ж.И. ГЕРМАШЕВА
кандидат философских наук,
и. о. профессора, зав. кафедрой
общегуманитарных дисциплин

Психолого-педагогические предпосылки развития творческих способностей учащихся в классе специального инструмента

Проблема обращения к музыкальному творчеству как важному и действенному средству всестороннего развития ученика, давно занимает умы наших педагогов и методистов. Внимание к этой проблеме не случайно. Признано, что воспитание через творчество является характерной тенденцией музыкальной педагогики нашего столетия. Однако как показывает практика, обучение навыкам музицирования далеко не всегда происходит на правильной основе, и вопросы методики обучения остаются весьма актуальными.

Учитель – это нечто гораздо большее, нежели просто ученый, знающий человек. Большой ученый может и не быть учителем.

Учитель – это актер. Он ведет свою роль, и от его таланта (или бездарности!) зависит внимание (или равнодушие!) публики. Ибо класс – тоже зрители. Но задачи учителя гораздо больше, чем актера. Ведь артист в конечном счете не несет определенной ответственности за своего зрителя, а учитель несет!

И если писатели свободно создают книги, композиторы музыку, то учителя должны также свободно, в широком творческом соревновании создавать свое главное творение – человеческую личность. Доброжелательный, ровный, заинтересованный тон взаимодействия педагога с учеником способствует их комфортному психологическому состоянию, при котором формируются более прочные и глубокие знания. Эффективность процесса развития личности повышается, если учитель взаимодействует с учениками не только на уроке, но и в ходе разнообразной деятельности. Если он максимально использует игровые формы организации деятельности, умеет поставить своих воспитанников в позицию ее активных творческих участников. Чтобы чего-то достичь, надо, прежде всего, понять человека насколько это вообще возможно. На это уйдет много сил, но иначе не создать условий для урока. Конечно, сама музыка – главный воспитатель не только тогда, когда почва подготовлена.

Развитие слуха как высотного, так и гармонического, развитие ощущения лада и ритмического чувства, музыкальной памяти – вот основополагающие задачи педагога. Наиболее целесообразен урок, состоящий из нескольких частей, связанных общей целью. Необходимо увлечь ученика, вызвать в нем желание активно участвовать во всем, что делается на уроке, будь-то воспроизведение знакомой мелодии на инструменте, упражнение слуха, памяти, координации движения рук или первые опыты собственного творчества. Поэтому наряду с развитием слуха и чувства ритма учеников, неотъемлемой частью является воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку. Эта задача предъявляет к учителю определенные требования. Он должен быть увлеченной личностью, так как в противном случае не сможет увлечь музыкой своих ребят. В этой связи, задача развития эмоционального компонента музыкальности приобретает особую актуальность.

Трудно переоценить значение исполнительского опыта для развития эмоциональной стороны музыкальности. Игра на инструменте, будучи одним из видов активной музыкальной деятельнос-

ти, щедро наделяет ученика индивидуальным, лично добытым опытом воплощения эстетических чувств и эмоций. Эмоции и чувства, как известно, плохо поддаются управлению со стороны сознания. Они не возникают произвольно, по желанию, а только в результате воздействия внешних и внутренних раздражителей. Поэтому возникновение эмоций и чувств возможно только в том случае, когда имеется достаточно сильный раздражитель, которым могут быть не только явления окружающей действительности, но также и образы представлений, хранящихся в памяти ученика или созданные его воображением. Все образы сравнений, сопоставлений и ассоциаций, как бы они ни отличались по степени сложности и конкретности, обязательно должны отвечать единому главному требованию – обладать способностью вызывать эмоциональное состояние, аналогичное тому, что заключается в музыкальном произведении. Увлеченное, эмоционально яркое исполнение пьес педагогом открывает ученику новые, не замеченные им ранее грани музыкального образа. Показ на инструменте позволяет передать самые тонкие, не поддающиеся словесному описанию оттенки чувств и настроений, их изменения и развитие во времени.

Подбор по слуху и транспонирование – основной вид работы на первых порах, дающий возможность педагогу обратить большее внимание на организацию игровых движений ученика. Рекомендуется участие в игре обеих рук, использование всех регистров клавиатуры, по возможности всех средств динамики и выразительности. Для успешной работы над музыкальным материалом необходимо, чтобы музыкально-слуховой опыт ученика опережал его игровые действия за инструментом. Тогда эти действия будут осмысленны и уверенны.

Развитие слуха учащегося является также одной из предпосылок транспонирования. Оно начинается с развития слуховой активности (звуковысотной, ритмической, ладовой, гармонической и т.д.). Тесно связано с развитием слуха ученика развитие его музыкальной памяти. Поэтому не следует жалеть времени на этот вид работы. Необходимо обращать внимание ученика на построение пьесы, повторения, изменения в мелодии, на секвенции, кадансы, приучая его к элементарному анализу простейших музыкальных форм, развивая его музыкальное мышление. Речь идет о знакомстве с теоретическими понятиями, преподнесенными в увлекательной, образной, игровой форме, а не об их изучении.

Мир звуков очень близок к ребенку с самого раннего детства. Играя, дети напевают что-то свое, импровизируя попевки, ритмы; однако эта способность часто тормозится и утрачивается, не получая должного развития. Главной причиной является большая трудность перевода наивного и бессознательного начала в творческом процессе ученика в русло осознанного действия. Поскольку творческая работа ученика связана с самостоятельными действиями, она психологически раскрепощает его, появляется смелость и умение принимать быстрые решения, аналитически мыслить.

При этом, что самое главное, развивается общая музыкальность ученика. Все это очень важно как для учеников с хорошими, так и со средними способностями; как для профессионально перспективных учащихся, так и для тех, кто просто будет любить искусство. Адресуя настоящий материал как педагогам-практикам, непосредственно работающим с учениками, так и методистам, консультантам по педагогической практике, обучающим педагогическому мастерству студентов мы полагаем: что каждому, экспериментирующему в области развития творческих способностей учащихся будет интересно познакомиться с опытом своих коллег, работающих в аналогичных условиях.

В.М. БЕЛОНЕНКО,
преподаватель школы искусств №1
г. Кривого Рога

Г.О. БЕЛОНЕНКО,
доцент Криворожского университета,
факультет искусств

Литература:

1. Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. – Л., 1973.

2. Баренбойм Л. Путь к музицированию. – Л., 1979.

3. Башиш Э. Импровизация как способность творческого выражения. – Л., 1975.

4. Браудо И. Артикуляция. – Л., 1973.

5. Давыдов Н. Теоретические основы формирования исполнительского мастерства. – Киев, 1997.

6. Коган Г. У врат мастерства. – М., 1969.

7. Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности учащихся в классе основного инструмента. – М., 1966.

8. Липс Ф. Искусство игры на баяне. – М., 1985.

9. Мальцев С.О. О психологии музыкальной импровизации. – М., 1991.

10. Фейнберг С. Пианизм как искусство. – М., 1969.

КОНФЕРЕНЦИИ:

Традиционные читательские беседы о новинках современной литературы в библиотеке Астраханской консерватории

Ежегодные литературные конференции, проводимые библиотекой, стали заметным событием в жизни консерватории. В непринужденной обстановке, за чашкой чая, преподаватели, сотрудники и студенты обмениваются мнениями о своих художественных впечатлениях, о новинках научной и учебной литературы. Основными выступающими на конференциях можно назвать преподавателей Ж.И. Гермашеву, Г.Г Кострюкову, Л.В. Саввину, Л.П. Иванову, Л.П. Казанцеву и других.

Очередная беседа о новой современной литературе состоялась 2 февраля 2006 года в читальном зале библиотеки консерватории. Конференцию открыла зав.библиотекой В.П. Круговова, рассказавшая о комплектовании фонда. В текущем году на докомплектование библиотеки выделена сумма 100 000 рублей. На эту сумму заказана литература в издательствах Москвы, Санкт-Петербурга и других городах. Половина этой суммы уже освоена. Литература представлена на выставке «Новые поступления».

О.И. Поповская поделилась своими впечатлениями о произведениях современных отечественных писателей. Л.П. Иванова и Е.Б. Борисова рассказали о научной и методической литературе, которую порекомендовали включить в программы преподавателей консерватории. Л.В. Саввина представила вниманию участников конференции новые работы преподавателей консерватории. Ж.И. Гермашева поделилась с присутствующими своими впечатлениями о произведениях художественной литературы. Отметила, что на этих встречах каждый имеет возможность рассказать о своих художественных впечатлениях и пристрастиях, обменяться мнениями о литературных процессах, происходящих в современной литературе и искусстве. Высокую оценку она дала произведению Михаила Шишкина «Венерин волос». По ее словам, эту книгу хочется читать не отрываясь. Роман М. Шишкина – это замечательный образец постмодернизма, литература чистая, прозрачная, нежная. Автор романа своеобразно владеет разными стилями, у него богатый словесный запас. Ж.И. Гермашева подробно остановилась на характеристике романа И. Полянской «Прохождение тени», высоко оценила «Исповедальные беседы» И. Бергмана.

Все участники конференции имели возможность ознакомиться с выставкой новых поступлений. Среди книг, представленных на выставке, особый интерес вызывали следующие издания:

Бердяев, Н. Русская идея. – Москва: Эксмо; Санкт-Петербург: Миргард, 2005. – 832 с.

Выготский, Л.С. Педагогическая психология/Лев Выготский; под ред. В.В. Давыдова. – Москва: АСТ: Астрель: Люкс, 2005. – 671 с.

Современная западная философия: Учебник/ А.Ф. Зотов – 2-е изд., испр. – Москва: Высшая школа, 2005, 781 с.

Эко У. Эволюция средневековой эстетики /Пер. с ит. Ю. Ильиной; пер. с лат. А. Струковой.– Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2004.– 288 с.

В фонд библиотеки поступили замечательные издания музыкальной литературы. Среди них:

Кирнарская, Д.К. Музыкальные способности/Предисловие Г.Рождественского. – Москва: Таланты-XXI век, 2004.– 496 с.

Сапонов, М.А. Шедевры Баха по-русски: Страсти, оратории, мессы, мотеты, кантаты, музыкальные драмы. – Москва: Классика-XXI век, 2005.–284 с.

Одер, А. Музыкальные формы/Пер. с фр. В. Шабановой. – Москва: Апрель, 2004.– 192 с.

Значительным приобретением для библиотеки является получение совершенно необходимых учебников:

История отечественной музыки второй половины XX века: Учебник/Отв.ред Т.Н.Левая. – Санкт-Петербург: Композитор, 2005.– 556 с.

История зарубежной музыки: XX век: Учебное пособие.– Москва: Музыка, 2005.– 576с.

Теория современной композиции: Учебное пособие. – Москва: Музыка, 2005.– 624с.

За последнее время библиотека пополнилась новыми нотными изданиями классической и современной музыки.

Всего на выставке было представлено 345 экз. книжной и нотной литературы.

В.П. Круговова
зав. библиотекой

Юбилею Моцарта посвящается

ПРИНОШЕНИЕ МОЦАРТУ, так было озаглавлено мероприятие, состоявшаяся 6 марта 2006 года в АГК, посвященное 250-летию со дня рождения великого композитора. В уютном Малом зале собрались все, кто решил принять участие в первом этапе приношения, которым стала конференция педагогов и студентов консерватории.

«Слово о Моцарте» проректора по научной работе Людмилы Владимировны Саввиной раскрыло многогранный мир композитора и глубину его творчества. Упоминание об успехах концертной деятельности Моцарта, прославивших юное дарование во всем мире, позволили Л.В. Саввиной поделиться творческими успехами и профессиональными достижениями консерватории за 2005–2006 учебный год. Ряд докладов, последовавших за вступительным словом, затронул множество вопросов, касающихся жизни, исполнительского и композиторского творчества.

Четверть тысячелетия – немалый срок, чтобы дать оценку любому художественному явлению, а тем более, если этим явлением стала жизнь талантливого музыканта. В докладе «Великие музыканты о Моцарте» кандидата философских наук, и. о. профессора Ж.И. Гермашевой были представлены самые разные, порой противоречивые взгляды философов и композиторов на деятельность гениального мастера.

Выступления студентов различных факультетов консерватории, раскрывших многообразные проблемы творчества композитора и его педагогической деятельности, свидетельствуют об актуальности их рассмотрения в XXI веке. Особенно приветствовались попытки, в которых проводились параллели между отдельными явлениями в творчестве Моцарта и современными тенденциями музыкального искусства.

После конференции все участники и гости имели возможность услышать солнечную музыку великого классика, наполнившую Большой зал консерватории. Концерт-посвящение организован доцентом Р.Ю. Бураковой, в котором приняли участие студенты ее класса, а также солисты Астраханского музыкального театра. В их исполнении прозвучали камерные и фортепианные сочинения Моцарта, любимые номера из опер «Свадьба Фигаро» и «Волшебная флейта».

Каждый композитор мечтает хоть раз услышать собственное сочинение, стремится быть признанным. Моцарту это удалось! Чем дольше остается в наших сердцах память о давно ушедших из жизни великих людях, тем дольше они живут рядом с нами.

Александр Платонов, Екатерина Ходеева
(студенты кафедры теории и истории музыки)

НОВЫЕ КНИГИ:

«Панорама музыкальной жизни Астрахани. Очерки, портреты, заметки» Л.П. Власенко

Немного найдется в России исследователей, которые смогли бы охватить в одном сборнике самые различные стороны музыкальной жизни одного города за 30 лет. Книга заслуженного деятеля искусств России, профессора Астраханской государственной консерватории Любови Павловны Власенко «Панорама музыкальной жизни Астрахани. Очерки, портреты, заметки» - одна из таких немногих. С 1974 года наших дней – такой временной диапазон работ Л.П. Власенко представлен в этой удивительно нужной астраханским читателям и своеобразно построенной работе, объединяющей в себе несколько жанров: очерк, эссе, музыкальный портрет, исследовательские заметки, в том числе – «по горячим следам» различных музыкальных событий, портреты выдающихся деятелей астраханской музыкальной культуры – как ныне живущих, так и ушедших.

Книга написана ясным, простым и понятным самым различным слоям читательской аудитории языком; впрочем, статьи, составляющие сборник, – это в основном газетные публикации разных лет, а писать в газету – дело весьма и весьма непростое.

Артистка-вокалистка, дирижер, хормейстер, заведующая кафедрой хорового дирижирования Астраханской консерватории, постоянная ведущая различных концертов, как в консерватории, так и за ее пределами, Л. Власенко считает своим долгом донести не только до слушателей, но и до читателей то главное, что она считает самым важным и для самой себя – беззаветную любовь к музыке, фанатичную преданность своей нелегкой профессии, горячую сопереживаемость всем тем событиям музыкальной жизни, свидетелем которых она была.

Имея счастливую возможность сотрудничать с Л.П. Власенко в течение последних лет, как композитор и артист камерного хора «Лик» отмечу: в этой книге она раскрывается с новой стороны – пропагандиста-просветителя, ученого, не замыкающегося в «кабинетных исследованиях», а активно переносящего свои музыкальные идеи в жизнь. Пять разделов книги – «О музыкально-хоровом воспитании», «К духовному возрождению», «Штрихи к творческим портретам», «Послесловия жизни музыкантов», «Заметки разных лет» – интересны с точки зрения астраханского музыкального краеведения и позволяют узнать знакомых нам людей по-новому. В книге приведено множество любопытных, малоизвестных фактов (очерки «Памяти первого духовного пастыря Астраханского края», «Едиными устами и единым сердцем», «Да светит свет ваш пред людьми», «Прощайте, скалистые горы» и многие другие), оригинальный взгляд на место художника в социокультурном аспекте (статьи о Е. Михайловой, Л. Кругловой, В. Большаковой, Г. Рубцовой, В. Ляховой) – все статьи тщательно проработаны, в них выверены все фактологические нюансы; и за всем этим – многодневный, а чаще всего – ночной труд, так как дни всецело посвящены работе со студентами, репетициям, концертам.

Самый лучший, на мой взгляд, раздел книги – «Послесловия к жизни музыкантов». Проникновенные, полные любви и уважения к ушедшим коллегам очерки заставляют по-иному взглянуть на этих музыкантов, оценить их огромный вклад в музыкальную культуру страны (статьи «Виктор, преодолевший море житейское» – о хоровом регенте и дирижере Викторе Комякове, «Доскажет за него гитара...» – о гитаристе Марате Будинове, «Контральто Русской

Библиотека
инв №

оперы в Париже» – о певице Софии Бобарыка, «Он любил наш город» – о дирижере Николае Калинине, «Рапсодия в памятных тонах» – о баянисте Вячеславе Ромадине, «Постлюдия памяти известного музыканта» – о хоровом дирижере Викторе Егорове, «Нам не дано предугадать, как ... дело... наше отзовется» – о дирижере и хормейстере Леониде Козлове).

Очерки о ярких музыкальных событиях в культурной жизни Астрахани (прежде всего – в области хоровой музыки), заметки о профессиональном хоровом воспитании детей и юношества, публикации о гастролях студенческого хора и камерного хора «Лик» – все это привлекает живостью языка, раскрывает своеобразный талант Л.П. Власенко – музыкального публициста, помогает глубже узнать интереснейшую духовную жизнь нашего народа. Не случайно одна из статей носит символическое название – «Без классики – как без кислорода».

Книга Л.П. Власенко – очень нужный и своевременно опубликованный труд разносторонне талантливого человека, прочитать который должен каждый культурный астраханец.

А.В. Рындин,
председатель Астраханской организации
Союза композиторов России

ХРОНИКА СОБЫТИЙ. НАУЧНАЯ И ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСЕРВАТОРИИ:

Сведения о научной и творческой деятельности педагогов и студентов Астраханской государственной консерватории с сентября по март 2005–2006 учебного года

Первый семестр нового учебного года отличался научной и творческой продуктивностью, как педагогов, так и студентов. Важнейшими событиями, имеющими особое значение для определения рейтинга вуза, стали:

1. открытие в октябре диссертационного совета по защитам кандидатских диссертаций – специальность 17.00.02. «Музыкальное искусство», в состав которого вошли четыре музыкальных вуза России: Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова, Астраханская государственная консерватория, Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им. С.В. Рахманинова, Воронежская академия искусств. 1 декабря состоялось первое организационное заседание Совета. В состав Совета от Астраханской консерватории вошли два педагога: доктор искусствоведения, профессор Л.П. Казанцева и кандидат искусствоведения, и. о. профессора, проректор по научной работе Л.В. Саввина. Защита диссертаций состоится в апреле 2006 г. В плане защит наши 4 соискателя: Н.Г. Драч, А.Г. Бабаян, В.О. Петров и С.А. Мозгот;

2. защита двух докторских диссертаций в Санкт-Петербурге – Л.П. Ивановой, П.П. Сладкова – и кандидатской диссертации Е.Б. Борисовой (Санкт-Петербург);

3. присвоение ученого звания профессор М.Б. Юдкевич;

4. наряду с грантами РГНФ О.А. Блиновой, Е.С. Винокуровой, П.А. Белика, грант Федерального агентства по культуре и кинематографии «Выявление и поддержка молодых дарований, профессиональное образование» в ноябре получила аспирантка кафедры теории и истории музыки, преподаватель Я.А. Шарганова (научный руководитель кандидат искусствоведения, и. о. профессора Л.В. Саввина). Тема: «Возрождение идей философии космистов в отечественной музыке XX века». Таким образом, четыре педагога стали обладателями грантов;

4. премия Регионального общественного фонда «Русское исполнительское искусство» в январе присуждена Л.М. Сулеймановой – заслуженной артистке РФ, и. о. профессора кафедры спецфортепиано;

5. опубликованы автобиографические сведения кандидата

психологических наук, и. о. доцента О.А. Блиновой в книге «Ученые России» – М.: Академия естествознания, 2005;

6. проведен Первый открытый региональный конкурс пианистов им. Л.Н. Оборина.

Награды

Удостоены почетного звания «Заслуженный работник высшей школы РФ» два педагога: Б.М. Стус – профессор кафедры народных инструментов, А.В. Свиридова – кандидат искусствоведения, и. о. профессора кафедры теории и истории музыки;

Награждена серебряной медалью фонда им. П.И. Чайковского Е.С. Франгулова – кандидат искусствоведения, профессор, зав. кафедрой струнных инструментов.

Публикации

Под грифом Астраханская консерватория опубликовано переложение В.М. Махова «В погоне за счастьем» Ф. Зуппе для оркестра русских народных инструментов.

Л.П. Казанцева опубликовала 6 статей объемом 3,4 п. л.: 1. «Программная музыка как проблема музыкальной эстетики (1 п. л.), 2. «Теория музыкального содержания как научно-педагогическое направление Астраханской консерватории»//Музыкальное содержание: наука и педагогика: Материалы Ш Всероссийской научно-практической конференции. – Уфа: РИЦ УГАИ, 2005 (0,5 п. л.); 3. «Понятие исполнительской интерпретации// Музыкальное содержание: наука и педагогика: Материалы Ш Всероссийской научно-практической конференции.– Уфа: РИЦ УГАИ, 2005 (0,5 п. л.); 4. «Велимир Хлебников «семантика слова»// Творчество В. Хлебникова и русская литература: Материалы 1Х Международных хлебниковских чтений. – Астрахань, 2005 (0,6 п. л.); 5.«Личность композитора в музыкальном образовании»//Культура и глобальные вопросы мирового развития//Международные лихачевские чтения – СПб: СПб ГУП, 2005 (0,2 п. л.); 6. «Словесный текст и его музыкальное «прочтение»//Гуманитарные аспекты профессионального образования: проблемы и перспективы. Материалы Международной научно-практической конференции. – Иваново: Изд-во ИГУ, 2005 (0,6 п. л.).

Л.В. Саввина «Памяти Этингера», А.В. Свиридова «К вопросу методики анализа современной фактуры», 1 п. л.//Южно-Российский альманах. 0,4 п. л. Готовятся к публикации методические комплексы Е.С. Винокуровой, А.В. Свиридовой, учебники Л.П. Казанцевой, Л.В. Саввиной, книга С.Е. Комякова, сочинения Ю.П. Гонцова, Б.М. Стуса, переложения для русских народных инструментов А.В. Мостыканова.

Концерты педагогов и аспирантов

В первом семестре учебного года состоялось 11 концертов из них два концерта студенческого симфонического оркестра с участием дирижера из Швейцарии Марка Сайкса и солистов из Кореи: Кон У Ю, Хен Ми О (скрипка); США – Сейхан Парк (фортепиано). Дирижер и художественный руководитель студенческого оркестра Ило Янг. Четыре концерта прозвучали в исполнении аспирантов консерватории. На кафедре специального фортепиано с сольной программой выступили – Ирина Саакян (класс и. о. профессора Г.Н. Бескровной), Илья Михайлов (класс заслуженного артиста РФ, профессора Э.Г. Камалова); на кафедре духовых и ударных инструментов – Михаил Жура (класс доцента В.С. Смиховского); на кафедре сольного пения – лауреат Всероссийского конкурса Татьяна Важорова (класс заслуженной артистки РФ, профессора Н.К. Тарасовой).

Во втором семестре состоялись концерты:

в январе сольный концерт В.Р. Бабаханяна (с Л.М. Сулеймановой и камерным оркестром филармонии), в марте – юбилейный концерт Ю. Гонцова, концерт Н.К. и С.В. Тарасовых с симфоническим оркестром Музыкального театра, дирижер В. Богданов, концерт студенческого симфонического оркестра, дирижер В. Богданов, концерт педагогов кафедры камерного ансамбля.

Мастер-классы

Л.П. Казанцева – доктор искусствоведения, профессор провела мастер-классы по теории музыкального содержания в Волгоградском институте искусств и культуры, Волгоградском институте искусств им. П. Серебрякова, Уфимском институте искусств. Л.В. Саввина – кандидат искусствоведения, и. о. профессора провела мастер-классы по современной гармонии в Элистинском училище искусств. Л.Б. Леонтьева, Г.Н. Бескровная, С.А. Усольцев провели открытые уроки с учащимися ДМШ Астраханской области.

Гастроли

2 и 3 сентября 2005 г. в Кисловодске и Ессентуках состоялось открытие концертного сезона Кисловодской филармонии, в рамках которого дан сольный концерт заслуженной артистки РФ, профессора Н.К. Тарасовой. В программе прозвучали арии из опер русских и зарубежных композиторов. 31 октября и 1 ноября в городе Махачкале состоялись концерты лауреата Всероссийского и Международного конкурсов квартета «СКИФ». В его составе педагоги Астраханской консерватории (А.В. Мостыканов – художественный руководитель, заслуженный артист РФ, профессор, ректор, А.С. Бабушкин – заслуженный артист РФ, профессор, декан оркестрового факультета, С.А. Соколов – и. о. доцента, И.В. Калина – заслуженный артист РФ). Концерты прошли в зале кумыцкого народного театра. В программе прозвучали произведения Россини, Паганини, Штрауса, Обера, Пьяццоллы, Шалова, Романова, обработки народных песен и танцев. В рамках гастрольной поездки состоялись записи на телевидении Дагестана, встречи с учащимися и преподавателями музыкального училища и школ. 6 и 9 декабря в Большом зале Саратовской консерватории состоялись сольный концерт в двух отделениях из произведений Р. Штрауса, А. Шенберга, Е. Гохман и концерт с хором и органом из произведений Е. Гохман заслуженной артистки РФ, профессора Н.К. Тарасовой (совместно с Т. Важоровой).

Участие в конкурсах в качестве членов жюри

В качестве членов жюри международных конкурсов исполнителей на народных инструментах принимали участие профессор А.С. Бабушкин (Алма-Ата) и профессор А.В. Мостыканов (Ханты-Мансийск). С.А. Усольцев – член жюри международного фестиваля-конкурса «Золотая радуга»

Профессор Э.Г. Камалов – председатель регионального конкурса пианистов им. Л.Н. Оборина (Астраханская консерватория).

Международные связи

Профессор Я.И. Левицкий посетил Германию, Австрию, Францию, где принимал участие в культурной программе в рамках фестиваля «Октобер-фест» – Земля Бавария (Мюнхен, Германия), изучал опубликованные материалы студентов и аспирантов Моцартмузеум (Зальцбург, Австрия), знакомился с опытом работы со

студентами в Парижской национальной консерватории, работал над материалами Парижского музея музыкальных инструментов и Мюнхенского «Дойче-музеум».

Значительно расширяются международные связи консерватории в плане обучения иностранных граждан. В настоящее время обучаются четыре гражданина Китая. Ван Гао Чао – соискатель кафедры теории и истории музыки работает над кандидатской диссертацией «Традиционный музыкальный (песенный) фольклор синьджанских монголов (калмыков) и российских калмыков: опыт сопоставительного анализа периода XVII –XX вв.» (научный руководитель – кандидат искусствоведения, и. о. профессора М.Г. Хрущева). Трое граждан Китая Динг Ронглиан, Мин Джуанджуан, Яо Вэй обучаются на подготовительном отделении аспирантуры по специальности «Вокальное искусство: сольное пение».

Доклады

Прочитаны Г.Н. Бескровной «Структура интерпретационного процесса» на научно-практической конференции «Взаимодействие предустановленных и импровизационных факторов музыкального формообразования», Л.П. Казанцевой «Музыка – это стенография чувств» Воронежская академия искусств, 20 октября 2005 г., Л.В. Саввиной «Проблемы семиотики и современное теоретическое музыкознание» Саратовская консерватория им. Л.Н. Собинова, 1 декабря 2005.

Отзывы

Педагоги консерватории выполняют внешние отзывы на кандидатские и докторские диссертации, выступают в качестве оппонентов на защитах диссертаций. Л.П. Казанцева написала два отзыва: ведущей организации на кандидатскую диссертацию А.Л. Хохловой «Игровое пространство-время в клавирных трио Й. Гайдна» и отзыв на автореферат докторской диссертации В.И. Ниловой «Музыка Сибелиуса в контексте культурно-исторических перемен в Финляндии (конец XIX – начало XX века)». Н.Н. Калиниченко сделала отзыв на автореферат докторской диссертации Н. Алексеевой (Новосибирск).

Лауреаты-студенты

В новом учебном году лауреатами стали:

студентка III курса Евгения Старцева (класс заслуженного работника высшей школы РФ, профессора И.Я. Маколовой) – дипломант II Российского конкурса вокалистов им. В. Барсовой (Сочи) и диплом за лучшее исполнение романса П.И. Чайковского;

студентка III курса Екатерина Крапивина (класс заслуженной артистки РФ, профессора Н.К. Тарасовой) – IV премия международного конкурса «Школа XXI века» (Лониго, Италия);

студентка III курса Ирина Швецова (класс и. о. доцента В.М. Усольцевой) – I степень на Международном фестивале «Наше будущее» (Волгоград);

студент П курса Сергей Быстров (класс и. о. доцента В.М. Усольцевой) – II степень на Международном фестивале «Наше будущее» (Волгоград);

студенты Вероника Степанова и Анна Яковлева (класс доцента С.А.Усольцева) – I степень на Международном фестивале «Наше будущее» (Волгоград);

студентка V курса Марина Менькова (класс заслуженного деятеля искусств, профессора Н.В. Синевой) – I степень на Международном фестивале «Наше будущее» (Волгоград);

студентка V курса Елена Марченко (класс заслуженного деятеля искусств, профессора Н.В. Синевой) – I степень на Международном фестивале «Наше будущее» (Волгоград);

студентки V курса Елена Марченко и Марина Менькова (класс заслуженного деятеля искусств, профессора Н.В. Синевой) – гран-при за исполнение дуэтов на Международном фестивале «Наше будущее» (Волгоград);

студент IV курса Юрий Найденов (класс заслуженного артиста РФ, профессора А.В. Мостыканова) – I степень на Международном фестивале «Музыкальная радуга» (Волгоград);

студентка Татьяна Баласанова (класс заслуженной артистки РФ, профессора Е.А. Михайловой) – специальный приз за исполнение народной песни XXI Международного конкурса им. М.И. Глинки (Челябинск);

выпускница Наталья Вакуленко (класс заслуженной артистки РФ, профессора Е.А. Михайловой) – диплом XXI Международного конкурса им. М.И. Глинки (Челябинск);

студентка V курса Зоя Бекренева (класс заслуженного артиста РФ, профессора Э.Г. Камалов) – лауреат I премии I Открытого регионального конкурса студентов-пианистов музыкальных вузов Южного Федерального округа РФ им. Л.Н. Оборина;

студентка IV курса Наталья Муравьева (класс профессора Л.А. Кругловой) – диплом I Открытого регионального конкурса студентов-пианистов музыкальных вузов Южного Федерального округа РФ им. Л.Н.Оборина;

А. Телегин – лауреат III степени Международного конкурса юных дарований «Метелица» Харабали (класс А.В. Мостыканова, концертмейстер – Н. Муравьева).

Всего за период с сентября по март лауреатами стали 16 студентов.

Концерты студентов

Состоялись два сольных концерта в одном отделении студентов З. Бекреневой (У курс, класс заслуженного артиста РФ, профессора Э.Г.Камалова, Астрахань, АМУ им. М.П. Мусоргского, ноябрь 2005 г.), Н. Муравьевой (IV курс, класс заслуженного работника культуры РФ, профессора Л.А. Кругловой, Астрахань, ДМШ № 1, ноябрь 2005 г.). В Большом и Малом залах консерватории проведены концерты студентов класса профессора Л.А. Кругловой, и.о.профессора Г.М. Волковой, заслуженной артистки РФ, профессора А.Ж. Кургановой, заслуженного работника высшей школы РФ, профессора И.Я. Маколовой. Студенты класса доцента Р.Ю. Бураковой провели концерт, посвященный 200-летию со Дня рождения Моцарта. В Малом зале состоялся концерт студентов кафедры струнных инструментов.

Именные стипендии

Студент У курса кафедры струнных инструментов Сергей Романов (класс кандидат искусствоведения, профессора, зав. кафедрой струнных инструментов Е.С. Франгулова) – стипендиат «Фонда им. М.Л. Ростроповича»;

Студентка IV курса кафедры спецфортепиано Наталья Муравьева (класс профессора Л.А. Кругловой) – стипендиат Министерства культуры РФ «Юные дарования».

Конференции

В консерватории состоялись две конференции: библиотечная конференция (2 февраля 2006 г.) и Внутривузовская студенческая научная конференция, посвященная 250-летию со дня рождения Моцарта (6 марта 2006 г.)

18 мая 2006 г. запланирована Всероссийская студенческая научная конференция.

Участие педагогов в конференциях

С докладами в научных конференциях выступили Л.В. Саввина (Саратовская консерватория, декабрь 2006), Л.П. Казанцева (Санкт-Петербург, Волгоград – февраль, март 2006).

Участие в конференциях студентов

В феврале студентки IV курса кафедры теории и истории музыки К. Брантова, Т. Николаева, З. Пченашева приняли участие в научной конференции «Музыка в современном мире: наука, педагогика, исполнительство», которая состоялась в Тамбовском музыкально-педагогическом институте.

Публикации студентов

В сборнике Тамбовского музыкально-педагогического института «Музыка в современном мире: наука, педагогика, исполнительство» опубликованы тезисы докладов К. Брантовой, З. Пченашевой, Е. Науменко, Е. Ходеевой.

Организация НИРС

Выделены средства на поездки студентов для участия в конкурсах и научных конференциях. Объем средств, направленных на финансирование НИРС, составил 191 000 руб.

Концертная деятельность консерватории

В Большом зале Астраханской консерватории стало традиционным проведение концертов, собирающих многочисленных любителей музыки и профессионалов. Среди наиболее значительных событий, связанных с гастролями известных музыкантов, можно назвать выступление джаз-оркестра под управлением Игоря Бутмана и оркестра «Виртуозы Москвы» – художественный руководитель и дирижер Владимир Спиваков. В рамках гастролей В. Спивакова состоялись встреча с известным маэстро и мастер-классы, проведенные артистами оркестра.

Замечательная идея проведения мемориальных вечеров, принадлежащая заслуженному деятелю искусств РФ, профессору Л.П. Власенко, дала возможность организовать концерты, посвященные памяти ушедших педагогов: В.В. Ромадина, М.А. Этингера, Т.К. Курбанова. Особого внимания заслуживают специально организованные для детей музыкальные абонементы, в которых принимают участие студенты консерватории. Всего в консерватории силами педагогов, студентов, аспирантов и приглашенных музыкантов с сентября 2005 г. по март 2006 г. организовано 37 концертов, в том числе концерты студенческого хора и камерного хора «Лик».

Л.В. Саввина
проректор по научной работе

О работе аспирантуры

Аспирантура в Астраханской государственной консерватории ведет подготовку специалистов по двум научным специальностям – 17.00.02 Музыкальное искусство и 19.00.01 Общая психология, психология личности, история психологии. В рамках специальности 17.00.02 ведется подготовка по творческо-исполнительским специальностям.

Руководство аспирантами осуществляют преподаватели, имеющие высокий уровень квалификации. В настоящее время руководителями аспирантов являются три доктора наук – профессора Л.П. Казанцева, Б.В. Кайгородов, и. о. профессора Л.П. Иванова, пять кандидатов наук – профессор П.А. Белик, и. о. профессора Л.В. Саввина, М.Г. Хрущева, доцент Н.Н. Калиниченко, и. о. доцента О.А. Блинова. До сентября 2005 года в аспирантуре по научной специальности 19.00.01 работал доктор психологических наук, профессор Л.Л. Бочкарев.

В настоящее время руководство аспирантами по творческо-исполнительским специальностям осуществляют профессор, кандидат искусствоведения Е.С. Франгулова, Заслуженные артисты России, профессора Э.Г. Камалов, М.Б. Юдкевич Е.А. Михайлова, Н.К. Тарасова, А.В. Мостыканов, лауреат конкурсов М.А. Бесценная.

В течение 2004 и 2005 годов велась работа по дальнейшему совершенствованию учебного процесса. Было разработано и утверждено Положение об аспирантуре, в котором изложены основные правила деятельности аспирантуры. В соответствии с новыми нормативными документами по аспирантуре были разработаны новые учебные планы, в которых уточнен и расширен перечень дисциплин. По специальным дисциплинам для научных специальностей 17.00.02 и 19.00.01 введены лекции, содержание которых ориентировано на предстоящий кандидатский экзамен по специальности.

В число специальных дисциплин научной специальности 17.00.02 входят авторский курс Л.П. Казанцевой «Основы музыкального содержания», авторский курс Л.В. Саввиной «Звукоорганизация музыки XX века». Курс «Проблемы методологии, теории и истории музыки» читают доктора искусствоведения Л.П. Иванова, П.П. Сладков, кандидат искусствоведения, и. о. профессора А.В. Свиридова. Кафедра теории и истории музыки сейчас пересматривает содержание кандидатского экзамена по специальности в соответствии с новыми программами, разработанными Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования Российской Федерации.

В число специальных дисциплин научной специальности 19.00.01 входят курсы «Общая психология и психология личности», «Психологический практикум», «Общая педагогика и педагогическая психология» и авторский курс «Психология управления и менеджмента», которые ведет кандидат психологических наук, и. о. доцента О.А. Блинова. «Психологическую диагностику» и «Математические методы в психологии» читает доктор психологических наук, профессор Б.В. Кайгородов.

Обязательными дисциплинами общенаучного цикла являются философия и иностранный язык, по которым аспирант сдает кан-

дидатский экзамен. В 2005 году ВАК утвердила новые программы-минимум по этим дисциплинам. На основании этих программ разрабатываются рабочие программы.

Факультативные дисциплины включают ряд предметов, которые посещают аспиранты всех специальностей. Курс «Нормативно-правовые основы Высшего профессионального образования» обычно читает приглашенный специалист. Занятия по предмету «Информационные технологии в науке и образовании» ведет и.о. доцента Л.Н. Егоров. Курсы «Психология и педагогика высшей школы», «Возрастная и педагогическая психология», «Музыкальная психология» (для аспирантов 17.00.02) читает О.А. Блинова. Предметом по выбору для аспирантов по специальности 17.00.02 и аспирантов искусств являются курсы «Психология управления и менеджмента» и «Психологический практикум». Для аспирантов по специальности 19.00.01 предметом по выбору является «Музыкальная психология».

Педагогическая практика входит в число факультативных дисциплин. Содержание практики определяется кафедрой. Аспиранты заочной формы обучения по всем специальностям имеют постоянное место работы, поэтому во время сессий они проводят пробные лекции. Аспиранты-исполнители ведут ассистентскую практику на индивидуальных занятиях. Форма отчета – зачет после проведения пробных лекций или открытого урока со студентом консерватории. Для получения квалификации «Преподаватель высшей школы» аспиранты готовят реферат по проблемам педагогики, методики или исполнительского искусства.

Аспиранты по научным специальностям принимают активное участие в научной деятельности консерватории. Публикация материалов с выходными данными и указанием научного руководителя:

1. Ахмедова Г. (научный руководитель – кандидат искусствоведения, доцент Н.Н. Калиниченко) Экспериментальные способы закрепления материала и проверки знаний на уроках музыки в общеобразовательной школе//Музыкальное образование в XX1 веке: история, традиции, перспективы, педагогика и исполнительство. Всероссийская научно-практическая конференция. – 11 апреля 2005 г.– Астрахань, 2005.0,3 п.л.

2. Ишмеева В. (научный руководитель – кандидат искусствоведения, доцент Н.Н. Калиниченко) О тембро-динамической экспрессии и образном строе в исполнении фортепианных произведений отечественных композиторов-авангардистов первой половины XX века (на примере фортепианного творчества А. Лурье и И. Вышнеградского)// Музыкальное образование в XX1 веке: история, традиции, перспективы, педагогика и исполнительство. Всероссийская научно-практическая конференция. –11 апреля 2005 г.– Астрахань, 2005. 0,3 п. л.

3. Петров В. (научный руководитель – кандидат искусствоведения, и. о. профессора Л.В. Саввина) Фортепианный дуэт XX века: событийность композиторских приемов и специфика их воплощения// //Астраханская консерватория: научная мысль и музыкально-педагогическая деятельность.– Ростов-на-Дону, 2004. – 0, 8 п. л.

4. Петров В. (научный руководитель – кандидат искусствоведения, и. о. профессора Л.В. Саввина) Алеаторическая композиция для двух фортепиано: границы исполнительской свободы// Музыкальное образование в XX1 веке: история, традиции, перспективы, педагогика и исполнительство. Всероссийская научно-практическая конференция. –11 апреля 2005 г.– Астрахань, 2005. 0,3 п. л.

5. Васирук И. (научный руководитель – доктор искусствоведения, профессор Л.П. Казанцева) Следуя за Бахом, или Хорошо темперированный баян// Музыкальное образование в XX1 веке: история, традиции, перспективы, педагогика и исполнительство. Всероссийская научно-практическая конференция. – 11 апреля 2005 г.– Астрахань, 2005. 0,2 п. л.

6. Пичугина Ю. (научный руководитель – доктор искусствоведения, профессор Л.П. Казанцева) Фортепианное исполнительство в X1X веке// Музыкальное образование в XX1 веке: история, традиции, перспективы, педагогика и исполнительство. Всероссийская научно-практическая конференция. –11 апреля 2005 г.– Астрахань, 2005. 0,2 п. л.

7. Петров В. (научный руководитель – кандидат искусствоведения, и. о. профессора Л.В. Саввина) Piano duo Специфика эволюции жанра: от домашнего музицирования к концертной эстраде//Наука о музыке. Статьи молодых ученых. – Казань, КГК, 2004. 1 п. л.

8. Петров В. (научный руководитель – кандидат искусствоведения, и. о. профессора Л.В. Саввина) Фортепианный дуэт XX века: событийность Фортепианный дуэт XX века: композитор и жанр// Наши традиции – наше будущее: Сб. материалов конференции. – Тула, 2004. 0,3 п. л.

9. Петров В. (научный руководитель – кандидат искусствоведения, и. о. профессора Л.В. Саввина) Фортепианный дуэт XX века: событийность Четвертитоновые композиции в жанре фортепианного дуэта XX века (к проблеме художник и время //Художник и время: феномен восприятия интерпретации в искусстве. Вып. 1.– Краснодар, 2004. 0,5 п. л.

10. Усманова А. (научный руководитель – кандидат искусствоведения, и. о. профессора М.Г. Хрущева) Свадебная обрядность татар Астраханской области //Живая старина. Журнал о русском фольклоре и традиционной культуре. М., №2004. 0,5 п. л.

11. Усманова А. (научный руководитель – кандидат искусствоведения, и. о. профессора М.Г.Хрущева) Музыкально-фольклорные проблемы татар Астраханской области тюркских групп кыпчакского происхождения// //Наука о музыке. Статьи молодых ученых. – Казань, КГК, 2004. 2 п. л.

Всего аспирантами и студентами опубликовано 11 научных статей и материалов конференций объемом 6,4 п. л.

Победителями Первого конкурса работ молодых ученых, состоявшегося в Казани, стали С.А. Мозгот (научный руководитель, доктор искусствоведения, профессор Л.П. Казанцева) и А.Р. Усманова (научный руководитель кандидат искусствоведения, и. о. профессора М.Г. Хрущева).

Качество обучения в аспирантуре определяется по количеству диссертаций, завершенных к окончанию срока обучения и принятых на кафедре. За период с 2003 года из 5 выпускников по специальности 17.00.02 успешно защитили кандидатские диссертации О. В. Шевченко (2003) и С. С. Севастьянова (2004). Три выпускника – А.Г. Бабаян, В.О. Петров и С.А. Мозгот подготовили диссертации к защите.

На кафедре теории и истории музыки осуществляется руководство соискателями. Уже подготовлена к защите диссертация Н.Г. Драч. В настоящее время над кандидатскими диссертациями работают четыре соискателя. По специальности 19.00.01 В.П. Петрова закончила обучение и представила диссертацию на кафедру.

По творческо-исполнительским специальностям итоговой аттестацией является сольный концерт в двух отделениях. За последние три года аспирантуру на кафедре специального фортепиано закончили А.С. Павелковская (класс заслуженного работника высшей школы, профессора Л.А. Кругловой), И.С. Михайлов (класс заслуженного артиста Росси, профессора Э.Г. Камалова), А.П. Лу-

шина, И.И. Саакян (класс и. о. профессора Г.Н. Бескровной), Н.А. Эдлеева (класс заслуженной артистки России, и. о. профессора Л.М. Сулеймановой), Н.В. Чигарева (класс заслуженной артистки России, профессора М.Б. Юдкевич), А.А. Жоголева (класс заслуженного деятеля искусств Татарстана, и. о. профессор Л.Б. Леонтьевой).

Программы выпускных сольных концертов включали интересные произведения мировой фортепианной литературы: Бетховен. Соната соч. 110. Шопен. Соната си минор (Н. Эдлеева); Лист. Мефисто-вальс. Соната си минор (А. Павелковская); Бетховен. Соната соч.111. Шимановский. Вариации си бемоль минор (А. Лушина); Франк. Прелюдия, хорал и фуга. (Н. Чигарева); Шуберт. Соната соль мажор, соч.78 (И. Саакян); Мусоргский. Картинки с выставки. Прокофьев. Четвертая соната (И. Михайлов); Равель. «Ночной Гаспар» (А. Жоголева).

На кафедре хорового дирижирования аспирантуру закончили И.В. Соловьева (класс заслуженного деятеля искусств России, профессора Л.П. Власенко) и Д.Р. Сейталиев (класс доцента Т.В. Карпюк), представившие на выпускной концерт развернутые программы из хоровых сочинений.

На кафедре народных инструментов аспирантуру закончила артистка оркестра народных инструментов Калмыкии Д.В. Зарахаева (класс заслуженного работника высшей школы, профессор Б.М. Стуса).

Большой успех у публики имели выпускные концерты аспиранток кафедры сольного пения и оперной подготовки. Концерт Т.А. Кливаденко (класс заслуженной артистки России, профессора Е.А. Михайловой) включал арии из опер Генделя, Глюка, Моцарта, Чилеа, Верди, Мусоргского, арии из оратории Вивальди и Реквиема Верди, романсы Чайковского, Рахманинова. Концерт Т.Ю. Важоровой (класс залуженной артистки России, профессора Н.К. Тарасовой) состоял из вокальных произведений Г. Генделя, Р. Штрауса и А. Шенберга, которые исполнялись в Астрахани впервые.

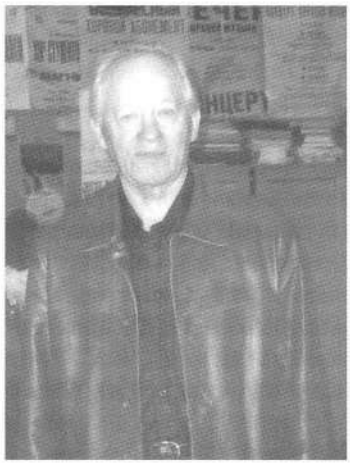
Выпускник аспирантуры на кафедре духовых и ударных инструментов М.В. Жура (класс доцента В.С. Смиховского) показал программу из сочинений зарубежных композиторов для ударных инструментов. Большинство произведений исполнялось в Астрахани впервые, в том числе Концерт для ударных инструментов Д. Мийо, Сюита для вибрафона соло Д. Фридмана, Концерт для литавр и ансамбля ударных инструментов Д. Бека.

На кафедре струнных инструментов аспирантуру закончил преподаватель Краснодарской консерватории Д.В. Червяков (класс и.о. профессора В.М. Лотоцкой), который показал интересную программу, включающую сонату для альта, соч. 147 Шостаковича. Выпускница Л.К. Кузьминова (класс кандидата искусствоведения, профессора Е.С. Франгуловой) выступила с программой, включающей Концерт для скрипки с оркестром № 1 С. Прокофьева и концертные сочинения для скрипки.

Звания лауреатов и дипломантов получили аспиранты Т.Ю. Важорова (Первый Российский конкурс вокалистов им. В. Барсовой, Сочи), Т.А. Кливаденко (Конкурс вокалистов им. М. Глинки, Астрахань), И.Л.Белая (диплом конкурса им. М.Глинки, Астрахань), Н.В. Чигарева (диплом конкурса Ассоциации Ф.Шопена в Италии).

Е.С. Винокурова,
зав. аспирантурой, и. о. профессора

ЮБИЛЯРЫ:



УЧИТЕЛЬ ПО ПРИЗВАНИЮ

Галина Викторовна Минеева... Это имя известно всем в консерватории и многим ее выпускникам не только в Астрахани, но и в ближнем и дальнем зарубежье. И это объяснимо: работает в Астраханской государственной консерватории со дня ее открытия с 1969 года. На протяжении многих лет заведовала секцией иностранных языков, была ученым секретарем консерватории, подготовила десятки методических пособий и рекомендаций, обучила английскому и итальянскому языку сотни музыкантов, сегодня – доцент кафедры общегуманитарных дисциплин.

Безупречный профессионализм, высокое педагогическое мастерство, органическое сочетание любви к студентам с большой требовательностью к ним – отличительные черты этой умной и красивой Женщины, Учителя с большой буквы не только по профессии, но – главное – по призванию.

Личная судьба этого удивительного человека богата яркими событиями, содержательными встречами, одариванием учеников знаниями английского и итальянского языков.

В течение всей своей жизнедеятельности она вела активную общественную работу, избиралась депутатом в районные и городские органы власти, была организатором запоминающихся вечеров интернациональной дружбы со студентами-иностранцами из бывшего рыбвтуза, переводчиком на международных научных конференциях и лекциях профессоров из университетов США.

Галина Викторовна испытала счастье любимой и любящей жены, мамы, бабушки. И сегодня она прекрасна, энергична, живо интересуется событиями современности в политике и художественной культуре. Ее сердце – в беспокойстве за будущее России. Ответственность и гражданственность – качества, которые Галина Викторовна воспитывает и в учениках, и в аспирантах. Полувековой педагогический опыт, беззаветное служение благородному делу, высочайший профессионализм выдвинули Галину Викторовну на почетное звание «Учитель 204 года».

Сегодня, выражая признательность юбиляру, мы говорим слова, идущие от души: «Спасибо Вам, дорогая наша Галина Викторовна, за Ваш прекрасный дар Учителя по призванию, за светлую страницу в истории Астраханской государственной консерватории, вписанную Вашим творчеством и Красотой.

Да будет благословенна Ваша многогранная жизнь!»

Ж.И. Гермашева
зав. кафедрой общегуманитарных дисциплин,
кандидат философских наук, и. о. профессора

ЮБИЛЯР – ЮБИЛЯРУ

Представляете ли Вы себе, многоуважаемый Сергей Евгеньевич, с какой гордостью и восхищением мы говорим и думаем о Вас – мастере божьей милостью?

Ваш кафедральный класс консерватории – магнитное поле, что притягивает многих навечно. За дверьми класса происходят великие таинства, первооткрыватель и безраздельный властелин которых – Вы! Именно властелин многоликого «инструмента», чье богатство тембров и красок создается Вашим сердцем, Вашим умом, Вашими руками, пластичный и точный жест которых всегда завораживает публику.

В первый раз я услышала Вас в концерте, посвященном 600-летию памяти святого Сергия Радонежского. Ваш коллектив был лучше всех, а ведь в концерте участвовали и москвичи... И тогда я поверила Вам как музыканту, а теперь эта вера еще больше укрепилась.

Я вижу Вас выходящим из класса после трудной и утомительной работы, но Вы подтянуты и сдержаны, от Вас исходит гармония воли, педагогического азарта, страсти и доброты, то есть поистине мандельштамовское «полон музыки, музы и муки».

Поэты правильно услышали в слове музыка и боль, и вдохновение – муку и музу. Ваше творчество еще раз подтверждает непререкаемость этого сочетания.

Ваша жизнь сосредоточена в классе и на сцене – жизнь истинного художника-подвижника. А в классе царит удивительная атмосфера созидания, дружбы и доверия. Пример Вашего служения искусству уникален.

Так разрешите же, дорогой Сергей Евгеньевич, в этот замечательный день Вашего «совершеннолетия» из глубины души поздравить Вас и пожелать доброго здоровья и дальнейших блистательных успехов Вашему бесценному творчеству!!!

Е.С. Франгулова
кандидат искусствоведения,
профессор, зав. кафедрой струнных инструментов
Астраханской государственной консерватории

ФРАНГУЛОВСКИЕ КОНЦЕРТЫ: ПРИВЕТ ПОКОЛЕНИЮ NEXT

Наш разговор с профессором консерватории, председателем Астраханского областного музыкального общества Екатериной Степановной ФРАНГУЛОВОЙ начался с известной латинской поговорки – Tempora mutanter et nos mutamur in illis – Времена меняются и мы меняемся с ними.

Признаюсь, одно удовольствие слушать латынь в устах Екатерины Степановны. А к тому же с латынью связана увлекательная история, которую она не каждому рассказывает. Но имейте в виду, что именно знание латыни позволит вам, если в вашу интеллектуальную компанию, высокомерно поглядывая на окружающих, заглянет новый русский, выиграть пари ни больше ни меньше как на миллион рублей. Ставки по сравнению с девяностыми годами могут и повыситься. Но это к слову.

– Екатерина Степановна, так как насчет времен, которые меняются? Они меняют нас или мы их меняем?

– Мое глубокое убеждение, что люди меняют время, а не время меняет людей. Само время поменяться не может: солнце всходит и заходит, природа расцветает весной, а зимой поля покрываются снегом. А вот люди у нас во многом изменились. Я не хочу сказать про времена советской власти, что там все было плохо. И не понимаю, когда настаивают, что надо убрать все памятники двадцатого века, снести их как чуждые новой эпохе, новому времени. Но ведь это наша история, и мы не имеем ни морального, ни какого-либо другого права уничтожать эту память.

Позвольте, я сейчас отвлекусь. Вот Париж 1996 года. Август. Мы с приятельницей сидим в центре Помпиду, лакомимся мороженным и вдруг слышим: на весь Париж на дивном французском языке звучит чья-то речь. И тишина, все замерло. Я говорю своей спутнице: слушай, бежим туда. Поспешили и увидели, что около ратуши стоит многотысячная толпа. А в записи звучит речь генерала де Голля, та самая, произнесенная им в 1944 году, когда была снята оккупация, и французы стоят, слушают и рыдают. Это надо было видеть. Впечатление потрясающее. Нас беспрекословно пропустили, хотя полиция присутствовала. Мы не все понимали, но какая интонация, как он воспламенял народ. Он говорил, что французам надо гордиться своей нацией, что Франция обретет свободу и построит новую, лучшую жизнь, займет подобающее ей место в Европе и мире. Это я понимала и без перевода, и никогда в жизни не забуду эти слезы на глазах парижан. Слезы любви, слезы волнения. Вот что значит для французов де Голль! Вот это личность, если спустя полвека вызывает такие искренние чувства у сограждан. Я слушала де Голля и думала: Господи, ну почему мы не можем вот так стоять и слушать наших вождей. У нас перечеркнуто все. И к своим вождям мы всегда относились если не со страхом, то с иронией. Да, я слышала Сталина в детстве, слышала со страхом и рада, что, то время кончилось.

– Конечно, времена не выбирают, но у людей всегда есть выбор.

– Пока политики шумят про свободу и демократию, и я сейчас не хочу это комментировать, только могу сказать, что мои коллеги по консерватории не изменяют искусству. Мы продолжаем заниматься музыкой, творим и пестуем новое поколение музыкантов. Но надо воспитывать и слушателей с юных лет.

– Екатерина Степановна, кроме преподавательской деятельности, вы занимаетесь с юными скрипачами.

– Я всегда утверждала, что у детей в Астрахани особая природная приспособляемость к скрипке, именно к скрипке. Это я почувствовала с первого появления здесь. Я уже пятнадцать лет в Астрахани, а кажется, что только приехала. Не все получилось, что я задумала, но мои скрипачи – талантливые ребята. Вот Сережа Романов сейчас получил стипендию фонда Ростроповича, мне сообщили об этом по телефону с комментариемб ну ты рванула! А ведь мы послали туда кассету с далеко не совершенной записью. Но то, как он играет, чувствуется и в этой записи. Я за это отвечаю. Сейчас Сережа Романов заканчивает нашу консерваторию. На днях состоится его сольный концерт. Мы со своими скрипачами по традиции каждый год даем два концерта. Сережа у меня с 12-ти лет, он пришел ко мне от очень хорошего педагога Смогалинской, ее знают в Астрахани, она уехала в Израиль и передала его мне, как говорится, из рук в руки.

Я не идеализирую свой возраст, годы есть годы, но все, чем могу сейчас помочь, делаю, как и для всех, кто ко мне обращается. И все же надеюсь подготовить Сережу к конкурсу имени П.И.Чайковского. Это мой любимый конкурс с самого первого дня. Столько незабываемых впечатлений, столько памятных встреч и бесед! Святослав Рихтер, Эдуард Грач, Мстислав Ростропович – какие имена! Как вдохновенно играл Ван Клиберн – это поистине было явление в музыке, открытие первого конкурса П.И. Чайковского. Мне

посчастливилось присутствовать почти на всех его конкурсах, и даже несколько раз я участвовала как независимый эксперт. Но это тема отдельного разговора.

– Вот уже второй год вы организуете детские концерты, в которых юные музыканты выступают для юных слушателей. Их называют Франгуловскими концертами.

– Спасибо, мне тоже об этом говорили, хотя сама я их так не называла, но пусть будут Франгуловские. А идея пришла так: у нас в первой музыкальной школе способные дети. И я решила что всем им надо иногда собираться вместе, вот как сейчас на этих концертах. Это так важно, что они друг друга слышали, друг от друга заряжались, подпитывались. Концерты у нас проходят в последнее воскресенье каждого месяца в Малом зале консерватории. Я не спрашиваю заранее: кто приходит, тот и играет. Сцена открыта для всех, и участие принимают юные музыканты всех специальностей. Как сказал в давнем прекрасном фильме «Золушка» юный маг: «Я не волшебник, я еще только учусь». Но волшебство уже в том, что дети имеют возможность ощутить себя один на один с залом, а где еще они это почувствуют? И концерты проходят не где-нибудь, а в консерватории. Важно сразу задать высокую планку. У нас сейчас оба зала – и Малый, и Большой – замечательно отремонтированы, там прекрасная акустика. Дети приходят, я их в своем классе раздеваю, потом мы идем в зал, и здесь сначала мы беседуем. Я говорю: скрипочка – это ваш ребенок, надо с ней обязательно поговорить, утром поздороваться, подержать скрипочку в руках. Потом одна преподавательница мне призналась: «Знаете, это такое впечатление произвело на малышей. Они на другой день пришли на занятия и разговаривают со скрипочкой».

А когда в первый раз пришли на концерт, смотрят на меня напряженными глазками: ой, тетя сейчас меня вызовет на сцену! Вот мы и стали разговаривать: да не экзамен это, а музыкальное общение друг с другом. Зато сейчас наперебой: можно, я пойду? Дети ощутили вкус сцены, что в этом плохого? А для родителей праздник – они приносят фотоаппараты, видеокамеры, и я им говорю: дорогие мамы и папы, снимайте, это не просто фото на память, через 5–10 лет эти кадры будут представлять такую ценность. Это же первые сценические опыты будущих гениев, кто знает... А кто-то в старости покажет внуку фотографию: «Вот это я играю в Малом зале консерватории». И память, и гордость.

Музыка творит добро. И я хочу, чтобы юные музыканты ощутили, что все склоняется к добру, только добро спасет мир. Я пытаюсь объяснить это и взрослым людям, но здесь гораздо сложнее.

– А как возникла идея концертов в картинной галерее?

– Музыкальные вечера в каминном зале кустодиевской картинной галереи – это маленькое чудо в будничной череде жизни. Там удивительная аура. Музыка и живопись. А главное, там замечательный директор Людмила Ивановна Ильина, она из исчезающей редчайшей человеческой породы просветителей – это надо знать и высокопоставленным чиновникам. То, что делает Ильина в наше рыночное время, тоже кажется чудом: она бесплатно предоставляет этот замечательный зал Астраханскому музыкальному обществу, которое существует-то фактически на мои личные средства. Пока а Москве идут разборки, там судятся два клана с претензиями на наследие и недвижимость Российского музыкального общества, мы на местах оказались без всякой материальной поддержки. Пока столичные раздоры не рассудятся, у нас ничего и не будет. А мне жалко закрывать это общество, ему в Астрахани свыше 110 лет! Этим надо дорожить, но в наши дни все так непросто. У музыкального общества была комната в кремле, и меня попросили (не хочу сейчас называть фамилии) освободить ее, мне пообещали другую комнату, телефон, компьютер. Я за свой счет перевезла все оттуда в свой класс, это было в 2003 году, а обещания так и повисли в воздухе. Нет ни комнаты, ни телефона, ни компьютера, все документы в углу класса, нельзя работать с архивом, но я терплю и держусь. И продолжаю верить, что Астрахани нужно сохранить музыкальное общество с его прекрасными традициями и вековой историей. Пока, мы благодарим за возможность встречаться в каминном зале картинной галереи.

– Одна из традиций этого общества – музыкальные салоны.

– Конечно же, важен дух общения, а мы сейчас разучились общаться. Все куда-то торопимся, спешим домой, двери на запор – и все. А раньше, в начале XX века, было не так: люди приходили с работы и шли отдыхать в свой клуб. Каждый что-то рассказывал, делились впечатлениями от новых книг, фильмов, царил дух общения. Вот даже в старом здании редакции газета «Волга» был клуб велосипедистов, здесь общались люди, увлеченные велосипедом. Музыкальное общество устраивало благотворительные концерты, приглашало именитых скрипачей, пианистов, певцов.

Сейчас хочу организовать музыкальный салон для студентов консерватории. Музыкантам тем более необходимо творческое общение. Почему бы вместе не послушать музыку и те записи, которых у них нет, поговорить о книгах, о фильмах, побеседовать с нашими мэтрами, а им есть что рассказать о своих встречах с легендарными музыкантами, поделиться размышлениями о жизни, о времени, Это своего рода духовные университеты, без которых не может состояться личность. А сколько сейчас выходит замечательных книг – те же дневники Святослава Рихтера, потрясающие по своей глубине и искренности, их надо читать, надо знать.

– Екатерина Степановна, а свои воспоминания Вы записываете? Представляю, какая была бы это увлекательная книга! Ваша судьба, Ваша семья связаны с Астраханью, и это одна из интереснейших страниц ее истории. А встречи и дружба с великими музыкантами! А зарубежные поездки и впечатления?

– Сейчас я занимаюсь семейным архивом. Мой дедушка Франгулов Сергей Иванович был членом Государственной Думы от Астраханской губернии. Папа оставил дневники, это было в традициях российской интеллигенции, и когда я недавно повезла его дневники своему брату, он вышел из комнаты после прочтения, и слезы текут. Можно, говорит, я сделаю ксерокс своим внукам на память?

Это удивительный документ времени и человеческой судьбы, я хочу его тоже опубликовать, а иначе наш громадный архив канет в Лету. В нем прослеживается история семьи Франгуловых за полтора века. А память - нить между прошлым и будущим, нельзя чтобы она прервалась. Но на все времени катастрофически не хватает, а в сутках всего 24 часа. Это к слову о том, с чего мы начали разговор: Tempora mutanter et nos mutamur in illis. Мы не меняемся. Мы должны сохранить все лучшее, чтобы передать этот нравственный заряд поколению next, следующему за нами.

Н.И. Куликова
заслуженный работник культуры РФ,
член союза журналистов,
обозреватель газеты «Волга»

Юбилей на «отлично»

В декабре 2005 года свой юбилей отметила кандидат искусствоведения, доцент кафедры теории и истории музыки Лариса Павловна Иванова. Работая в вузе на протяжении 35 лет, она стоит в ряду тех преподавателей, с чьим именем связана история Астраханской консерватории

Известно, что далеко не каждому педагогу суждено стать Учителем – этот дар имеет природную основу, знаменуя особое состояние души и интеллекта, его нельзя приобрести исключительно путем шлифовки знаний, наращивания стажа работы. Если угодно, это категория качественная. Учитель – это миссия, не прощающая отступничества; она не позволяет менять профессиональные амплуа, требует неукоснительного следования избранному пути, высокой самоотдачи, постоянного совершенствования и потому остается уделом избранных.

Именно таким Учителем для многих поколений студентов нашей консерватории стала Лариса Павловна Иванова. Ей свойственны столь важные для настоящего педагога качества как доброта, острый ум, способность понять и принять чужую позицию, высокая требовательность, уважение к студентам и коллегам по профессиональному цеху, прямота, отсутствие каких бы то ни было амбиций, душевная молодость в сочетании с талантом воспитателя.

Детство, прошедшее в Самарканде, заложило основы миропонимания: в Ларисе Павловне до сих пор живы некоторые качества, отличающие сознание Востока: глубокое почитание старших, и шире - традиции, несуетность, медитативность, заметные в типе общения, драматургии занятий. Детство, пришедшееся на тяжелые военные и послевоенные годы, стало залогом сильного характера, поразительной работоспособности и жизнестойкости. Она всегда первая - в школе, которую закончила с золотой медалью, в Узбекском государственном университете, где приобрела филологическое образование (диплом с отличием), на фортепианном отделении Самаркандского музыкального училища (диплом с отличием), наконец, среди музыковедов Ташкентской консерватории также законченной с отличием. Лариса Павловна постоянно училась, расширяя круг дисциплин, которые уже вела как педагог: музыкальная литература, специальное фортепиано, гармония, сольфеджио, немецкий язык и другие.

Став преподавателем кафедры теории и истории музыки Астраханской консерватории (1971 г.) Лариса Павловна продолжает учебу в аспирантуре Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии под руководством доктора наук, профессора Л.Н. Раабена, неизменно отличавшего ее как одну из своих наиболее талантливых аспиранток. Фольклоризм, избранный как главное направление в начале исследовательского пути, обозначил сквозную линию научных изысканий Л.П. Ивановой. Глобальная проблема, получив детальное осмысление, стала основой и докторской диссертации («Типология фольклоризма в русской музыке XX века»), успешно защищенной в Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова в канун Нового года. Что и говорить - прекрасный итог исследовательской работы, триумф трудолюбия, стоицизма, веры в свои силы, творческой молодости. Отрадно, что Лариса Павловна после напряженного труда не почивает на лаврах, активно занимаясь с аспирантами, продолжая методическую и научно-исследовательскую работу.

Докторская всегда знаменует итог, но, надо думать, и начало - начало нового этапа творчества. Успехов Вам во всех начинаниях, здоровья, молодости, дорогая Лариса Павловна! Хочется верить, что Ваша работа послужит основой для формирования нового исследовательского направления.

О.И. Поповская,
кандидат искусствоведения, доцент,
проректор по учебной работе

Юбиляру посвящается

Со дня основания Астраханской государственной консерватории в 1969 году на кафедре специального фортепиано работает выпускница Московской государственной консерватории Лейла Сулейманова. Уже первые концерты молодого преподавателя, к тому времени прошедшего школу лучших музыкантов Баку и Москвы – А.А. Калантар, Н.П. Емельяновой, – показали профессионализм высокого уровня и своеобразие исполнительского дарования. Интерпретация Л. Сулеймановой таких шедевров фортепианной музыки, как «Крейслериана» Шумана, сонаты Моцарта, Бетховена, Шопена, Шумана, Рахманинова, Скрябина, Прокофьева, сочинений Шуберта, Листа, Брамса покоряла слушателей определенностью исполнительского замысла – и вместе с тем импровизационным началом, темпераментом, искренностью – и стилистической точностью. Одной из отличительных черт исполнительского облика Л. Сулеймановой является богатейшая звуковая палитра, позволяющая ей с равным успехом играть сочинения различных эпох и стилей. Кроме сольных концертов, Л. Сулейманова выступает в камерном ансамбле, а также как клавесинистка, исполняя музыку старинных мастеров XVI – XVIII веков. Пианистка постоянно выступает в качестве солистки и в ансамблях (в том числе и с солистами камерного оркестра «Виртуозы Москвы») с симфоническими и камерными оркестрами под управлением таких дирижеров, как народный артист Росси Н.Калинин, заслуженный деятель искусств России М.Щербаков, заслуженный деятель искусств Грузии Л. Джергения и др.

Особо стоит отметить ансамблевое дарование Лейлы Сулеймановой, которое вместе с прекрасным умением читать с листа любой сложности нотный текст проявилось еще в студенческие годы, когда она работала в качестве концертмейстера в классе профессора Московской консерватории, кларнетиста Л. Михайлова. Ансамблевому музицированию Л. Сулейманова уделяет очень много внимания. В составе камерного ансамбля с заслуженным артистом России Я. Левицким (флейта) Л. Сулейманова в 1993 г. была удостоена звания дипломанта III Международного фестиваля старинной музыки в Москве, а в 1998 г. в Мариуполе на Международном конкурсе им. С. Прокофьева, выступая в качестве концертмейстера, она получила диплом за высокий артистизм и камерное искусство. Кроме того, Л. Сулейманова имеет свыше десяти дипломов лучшего концертмейстера на исполнительских конкурсах различного ранга.

За период работы в Астраханской консерватории Л. Сулеймановой сыграно свыше двухсот сольных и камерных концертов. География концертов Л.Сулеймановой включает Москву, Санкт-Петербург, Казань, Волгоград, Краснодар и Краснодарский край, Новороссийск, Тамбов, города Северного Кавказа, Украины, Азербайджана, Дагестана, Калмыкии, Адыгеи, Астрахани и региона. С большим успехом проходили гастроли по городам Швеции, включая Стокгольм, Норрхульде, Лессебо, Альвеста, Векше и др.

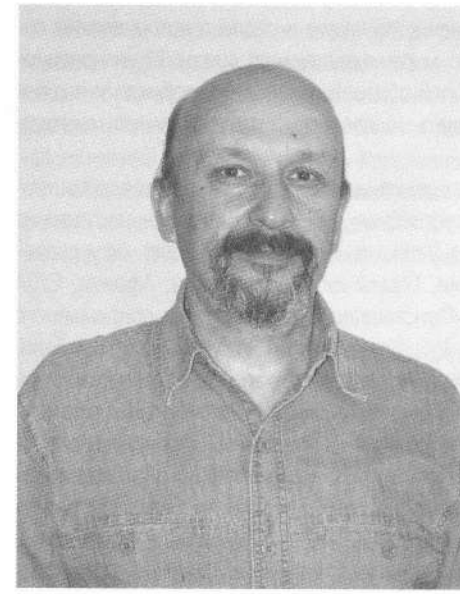
За плодотворную концертную деятельность и высокий профессионализм в 1996 г. Л.Сулейманова удостоена почетного звания «Заслуженный артист Российской Федерации», а в 2005 году ей присуждена премия Регионального общественного фонда «Русское исполнительское искусство».

Следствием активной творческой и педагогической деятельности Л.Сулеймановой стало сознательное стремление молодых пианистов из разных городов России получить музыкальное образование в ее классе. Разносторонность исполнительских интересов Л.Сулеймановой позволяет ей успешно работать как в классе специального фортепиано, так и руководить аспирантами по специальности «Концертмейстерское мастерство». Ее выпускники неоднократно награждались дипломами лучшего концертмейстера на всероссийских и международных конкурсах.

Среди более восьмидесяти выпускников Л. Сулеймановой – кандидаты наук, доценты, руководящие работники вузов и музыкальных училищ России, стран СНГ, а также США, Мексики, Германии, Венгрии, Израиля.

Но студентов привлекает не только исполнительский и педагогический, но не в меньшей степени – человеческий облик Лейлы Сулеймановой. Теплота взаимоотношений в классе, атмосфера доверия, искренней заинтересованности в творческой и человеческой судьбе молодых музыкантов очень ценятся ее учениками и вызывают уважение коллег.

Л.Б. Леонтьева
доцент, зав. кафедрой
специального фортепиано



ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ ГОНЦОВ
(ЭСКИЗ К ЮБИЛЕЙНОМУ ПОРТРЕТУ)

Юрий Петрович Гонцов (родился 3 марта 1946 года) – истинно русский и российский композитор: родом из Рязани, исполнительского образования Московского (МГПИ им. Гнесиных), композиторское совершенствование получил в Казанской государственной консерватории (класс А. Луппова), 30 лет отдано студентам и аспирантам Астраханской государственной консерватории [1], в стенах которой (с 1976 года) и реализовалось его творчество. Эти основные точки жизни постоянно переплетаются и порождают (чаще всего незаметно для самого композитора, но осмысляемые postfactum творческих реализаций) новые идеи, новые интересы и пристрастия, не ломающие древо личности и не искажающие ее целостное мировосприятие и миропонимание.

Поводом для данной статьи явились «круглые даты» Ю.П. Гонцова: 60 лет со дня рождения, 40 лет его педагогической деятельности и, добавлю, – 30 лет звучания его музыки (первый авторский концерт состоялся в 1976 году в Астрахани). И каждое его новое произведение открывает новые, не знаемые до того спектры осмысления им реального и звучащего мира.

Ю.П. Гонцова я отношу к когорте музыкантов «философов-интеллектуалов», ибо эмоциональная сфера, душевная страсть подчинена страсти Духовности и изначальной философской мысли. Поэтому естественно его озвучивание мира в слитности мелодического, полифонического со сложной гармонической колористикой, где семантично все, от мимолетной аллюзии до сложной циклической формы. Эмоциональный импульс «спрессован» до точки симмультанности, «взрывающейся» пространственно-временной «разверткой» сюжета, сюжета затаенного, несмотря на его знаки в названиях сочинений. И если даже, в доверительных беседах, композитор полагает, что некоторые сюжеты (как например, «Лики осени») автобиографичны, они таковыми не воспринимаются, ибо каждый слышит в них сокровенное «свое». Образный и жанровый спектр его сочинений (79 опусов) –разнослоен и отражает многоцветье жизни.

Ю. Гонцов – напряженно мыслящий и осмысливающий, его интеллектуально-эмоциональное пространство спрессовано и в большинстве сочинений наиболее сильно ощущается это насыщенное, на грани кристаллизации, энергетическое «вещество» (= «существо»). Однако, внутри любой композиции, в любой образной сфере – образы детства, эмоциональные откровения, тонкая поэтика, философские размышления – это пространство ощущается естественным, пластичным и органично ограненным (наверное, это и есть профессиональное мастерство, в частности, и владения формой) – так ветвь и ветка, веточка воспринимается как естественное прорастание ствола – и обладает самоценностью сама по себе (ибо для нас – она часть живого целого – и может стать новым деревом). Поэтому, вероятно, весьма сложно «отслоить» отдельные жанры или, например, опусы для определенных исполнительских составов, или же отдельные «тематические» векторы от всего творчества Ю. Гонцова вкупе. Даже если мы сопоставим сочинения разных лет, теперь уже десятилетий и попытаемся определить некие «периоды» - систематизация «сбивается» – и это вполне закономерно (Дар Свыше, как и сопровождающая его Миссия, дается сразу, а не по частям, не подетально...), ибо его творчество находится в потоке музыки второй половины XX века с его явной ускоренностью и «спрессованностью» психологического времени, в том числе и музыкального, а также уже сформировавшегося планетарного мышления и необходимости нового понимания Целого. В контекстуальном аспекте композитор воспринимается как транслятор-созидатель целостности мира. Это связано и с его мировосприятием вообще. Как говорит сам Ю. Гонцов: «Мир я воспринимаю как одно целое, состоящее из многих контрастных, порой несопоставимых явлений. Китай, буддизм, иудаизм, христианство, включая сюда две его ветви – католицизм и православие. Россия – между двумя культурами, между двумя мирами – европейским и азиатским и я очень хорошо это ощущаю». От этой наиболее значимой сферы, – наверное, ее можно определить как «ствол» творчества Ю. Гонцова, прорастает крепкая ветвь близкой, но иной философской направленности, связанной с религией и прежде всего с христианством. «Самое важное – именно менталитет. Религиозная напряженность одинакова у кочевников и православных, у католиков ее нет, так как их менталитет направлен на материальное, а православие устремлено на духовное». Но не только к «русским корням» обращено внимание композиторского творчества Ю. Гонцова. Как истинный музыкант, озвучивающий реаль-

[1] По окончании ГМПИ им. Гнесиных и до переезда в Астрахань Ю. П. Гонцов 2 года преподавал в Институте искусств г. Фрунзе.

ный мир, он внимателен к звучащим и реально-историческим событиям многомерного мира, окружающей среды. И разнонациональная среда, в которой обитает композитор, побуждает его по-своему интерпретировать человеческую и музыкальную многоликость.

Постоянное расширение менталитета, отражается, в частности, в поэтической «географии», – вокальные циклы на стихи не только русских поэтов (Кольцов, Полонский, Рубцов), но и современных поэтов Латвии, Германии, Люксембурга, Африки, США (Симфония-кантата «Пристанище души» на стихи современного американского поэта Д.Г. Брауна), и др. Углубление в мир Азии, Монголии увлекло композитора в историю – и недавно закончен балет «по мотивам Чингис-хана» (окончательного названия еще нет).

Обратимся к некоторым, наиболее важным характерным свойствам сочинений Ю. Гонцова. Его мелодический дар безусловен (что я подчеркивала в своих первых и во всех последующих рецензиях). Здесь я смею утверждать, что Ю. Гонцов исповедует самую главную музыкальную «религию»: точную выразительность и информативность темы, и ее мелодического развития (при всей красочности сложной гармонии, обертонового чутья тембра и изысков техники современного композиторского письма). И в этом он истинный «полифонист», продолжатель традиций великих мастеров прошлого. Его цикл «24 прелюдии и фуги для баяна» (планируемый и создававшийся, как потом оказалось, почти одновременно с циклом Ю. Шишакова, но мыслимый как первый для этого инструмента) – мощнейшее сосредоточие интеллектуальных, духовных проблем современности, «связи исторических времен», одна из точек концентрации творческих устремлений самого композитора – и обладающий огромным потенциалом прорыва в Будущее. Исходная концепция цикла оригинальна, так как изначальная идея композитора формировалась как «полифоническое музыкальное приношение» своему «Алтарю» (он у каждого творческого человека – свой) – это И.-С. Бах, Ф. Гендель, М. Мусоргский, П. Хиндемит, Д. Шостакович, Р. Щедрин. Потому в цикле причудливо и изысканно переплетаются аллюзии, цитаты и образы музыкальных стилей в спектре музыкального мира самого Ю. Гонцова. Этот полифонический цикл достоин отдельного, специального музыковедческого исследования. И вполне естественно, что молодые музыковеды, студенты консерватории, а ныне и аспиранты, с огромным интересом воспринимают этот цикл и вводят его в сферу своих научных изысканий [2]. Кстати, первое исполнение цикла прозвучало именно от учеников Ю.П. Гонцова (напомню: профессора кафедры народных инструментов) по классу баяна 26 декабря 2001 года.

Итак, тематизм – одна из главнейших испостасей композиторской музыки, но в какой интонационной среде живет этот тематизм? Интонационная среда в музыке Ю. Гонцова существует по своим законам, дает импульс к продвижению, сдвижению разнородных пластов, реализующихся на микроинтонационном уровне, но симбиозитирующих в результате в композиционных блоках. В мелодизме Ю. Гонцова первая и ведущая сфера – это «русскость» (не «славянство», нет, но истинно русское, что так трудно формулируется словами, но так мгновенно очувствуется, – наверное, нашей генетической музыкальной памятью – ?). В творчестве Ю. Гонцова уже создан разноплановый музыкальный пласт его ощущения и миропонимания русской музыкальной культуры во всем ее объеме – от народной песни до высот академической классики, в которую он вносит свою заветную нотку. Особенно хорошо это слышно в произведениях для русских народных инструментов – как сольных, так и ансамблевых (сочинения 70-х годов именно для русских народных инструментов составили программу Юбилейного авторского концерта). И с самого начального периода профессионального творчества Ю. Гонцова эта сфера «русскости» оказалась наиболее мощным, «регулирующим» пластом во всех жанрах, при этом образная сфера весьма переливчата и полисемантична, всегда со сложным психологизмом.

Весьма сложно, а возможно – и неправомерно – разделять мелодику Ю. Гонцова на вокальную и инструментальную. Слитность точности речевой интонации (традиции Даргомыжского, Мусоргского, Шостаковича) со свободой интонационности инструментальной, умноженные на регистровые «перепады», «разбросы», имеющие основу в пуантелизме (и юношеском увлечении Веберном) характерны для мелодического мышления композитора (подчеркну, что это качество осталось незыблемым во все периоды его творчества, претерпевая неизбежные музыкально-содержательные метаморфозы). «Объемное» пространственное (не «линейное») мышление композитора оплетает даже относительно простую мелодику темы сложной контрапунктической «интонационной средой», эмоциональная пульсация напряженности и интеллектуально-логическое развертывание формы приоткрывают сопряженность внутреннего и внешнего бытия.

Авторский юбилейный концерт, состоявшийся 3 марта 2006 года, в день рождения композитора, где прозвучали сочинения для русских народных инструментов периода 70-х-начала 80-х годов [3], позволил заново переосмыслить и ощутить изначально сложный эмоциональный мир личности, философские, эстетические и музыкально-стилевые основы творчества Ю.П. Гонцова.

Произведения Юрия Гонцова вызывают интерес и исполняются далеко за пределами Астрахани: это и родная Рязань, другие города и столица России – Москва, а также в странах Европы (Голландия, Бельгия, Франция), в США (Новый Орлеан, Алабама).

Инициатор и организатор традиционных фестивалей «Астраханские вечера современной музыки» Астраханского регионального отделения Союза композиторов России, Ю.П. Гонцов (будучи на протяжении более 10 лет членом Правления, а 4 года – и председателем Правления) привлекает к творческому содружеству композиторов разных направлений, обогащая палитру впечатлений приверженцев академической современной музыки Астрахани. Помимо этого, композитор ведет и активную работу по пропаганде музыкального искусства, является членом жюри областных и все-

---

[2] О цикле см.: П.Т. Шахназарова. О цикле «24 прелюдии и фуги для баяна» Юрия Гонцова //Музыкальное искусство и гуманитарное образование Юга России: история, современность, перспективы: материалы региональной научно-практической конференции 25 марта 2003 года, г. Махачкала. / Отв. ред.-сост. М.Ш. Абдуллаева. – Махачкала, ИВЦ Дагестанского государственного педагогического университета, 2003. – С. 21-24.

[3] Программа концерта:

Прелюдия и фуга B-dur из цикла «24 прелюдии и фуги» для баяна. Исп. К. Смородин.

«Русское рондо» для трио домр. Исп. Э. Власова, И. Златорёва, С. Соколов.

«Графические вариации» для балалайки соло. Исп. А. Быков.

«Полифонические вариации на две русские песни» (из сборников А. Лядова и М. Балакирева) для трио баянов. Исп. К. Смородин, И. Антонов, Г. Губашева.

Дуэт для балалайки примы и домры альта. Исп. А. Быков, С. Соколов.

Секстет для русских народных инструментов. Исп. Э. Власова, Н. Матвеева, лауреат международных конкурсов квартет «Скиф» (худ. рук. засл. арт. РФ, проф. А. Мостыканов).

российских конкурсов исполнителей на народных и национальных инструментах (эта сфера деятельности неоднократно отмечалась Благодарственными письмами, Почетными грамотами).

Насыщенная творческая композиторская жизнь сопряжена у Ю.П. Гонцова с не менее важной сферой его деятельности, а именно с преподавательской. Он ведет класс баяна в консерватории и музыкальном училище (и многие его студенты становятся лауреатами конкурсов исполнителей различного уровня, в том числе и международных, а большинство бывших выпускников обрели звания лауреатов исполнительских конкурсов, заслуженных деятелей, заслуженных артистов), читает лекции по педагогике, также ведет класс композиции (пока все еще факультативный). Помимо этого уже десятилетия функционирует, как я его называю, «Домашний университет современной музыки Ю.П. Гонцова» для его учеников и других интересующихся студентов.

Помимо Астрахани, педагогическая деятельность, но уже в качестве «куратора», консультанта, лектора тесно связана с музыкальным училищем Республики Калмыкия, где работают многие бывшие его студенты и эта многолетняя работа отмечена звание «заслуженный работник культуры Калмыкии» (2004 г.).

Юбилейные «круглые даты» побуждают оглянуться на пройденный жизненный и творческий путь. У Юрия Петровича Гонцова он интересен, плодотворен и деятельно продолжается.

М.Г. Хрущева
кандидат искусствоведения,
член Союза композиторов России,
и. о. профессора кафедры
теории и истории музыки

РЕДКОЛЛЕГИЯ

Ответственный редактор

Л.В. Саввина – кандидат искусствоведения, и.о.профессора, заслуженный работник высшей школы РФ

Редакционная коллегия

К.В. Гузенко – старший преподаватель
Л.П. Иванова – кандидат искусствоведения, и. о. профессора

Дизайн обложки

Л.А. Серебрякова

Формат 60x84 1/8. Печать офсетная.
Бумага офсетная. Усл. печ. л. 3,72.
Тираж 100 экз.

ООО «Типография «Новая Линия»
414040, г. Астрахань, ул. Ак. Королева, 26
тел.: 54 06 88, 54 06 99