

О. В. Лукьянова

Музыкальное искусство в ярославском культурно-образовательном пространстве

Автор анализирует особенности музыкальной подготовки, традиции и современность культурно-образовательного пространства ярославского региона.

Ключевые слова: музыкальная подготовка, личность педагога-музыканта, культурная среда региона.

O. V. Lukianova

Musical Art in Yaroslavl Cultural-Educational Space

The author analyzes features of musical training, traditions and the present cultural-educational space in the Yaroslavl region.

Keywords: musical training, personality of a teacher-musician, cultural environment of the region.

Осмысление самобытности и особенностей культурной среды Ярославской области невозможно без изучения различных сфер культурного пространства. Традиции и современность музыкальной культуры включены в широкий культурный контекст на уровне региона, а музыкальное образование представляет собой значимый феномен.

В начале XX в. особой вехой в развитии музыкальной культуры в Ярославле становится открытие музыкальных классов по инициативе дирекции Императорского русского музыкального общества и директора Московской консерватории В. И. Сафонова. Приехавшие из Москвы Д. М. Кучеренко, А. В. Кучеренко-Саренко (ученица А. Н. Скрябина), С. И. Минервина, Б. И. Митерман стали преподавателями, которые стояли у истоков формирования Ярославской музыкальной школы (в широком смысле). Первые выпускники музыкальных классов (1907 г.) продолжили свое образование в Московской консерватории и Московском филармоническом училище, что, безусловно, свидетельствует о качестве подготовки и о приверженности к московской школе. Со временем педагогический состав расширился, и в 1910 г. дирекция Ярославского отделения Императорского музыкального общества, «желая дать твердое основание музыкальному просвещению в городе Ярославле... ходатайствовала перед главной дирекцией императорского русского музыкального общества о преобразовании существующих музыкальных классов в Музыкальное училище» [1, с. 11]. Ди-

ректором Музыкального училища становится выпускник Санкт-Петербургской консерватории И. В. Петр.

Культурная среда провинциального города, аксиология провинциальной культуры тесно связана с уровнем и уникальностью профессиональной специализированности и ценностью личной индивидуальности. Поэтому приезд в Ярославль талантливой пианистки, ученицы профессора Л. В. Николаева – выпускницы Санкт-Петербургской консерватории А. Д. Львовой повлиял на музыкальную культуру региона. «В педагогической системе Л. В. Николаева логическое и эмоциональное глубоко взаимосвязаны и взаимодействуют, где мысль всегда художественна, а чувства умны» [2]. Эти качества Антонина Дмитриевна в полной мере унаследовала от своего учителя. Ее игра на выпускном экзамене в консерватории получила высокую оценку А. К. Глазунова. В Ярославском музыкальном училище А. Д. Львова преподавала более 40 лет и за эти годы воспитала не одно поколение пианистов. Среди учеников педагога профессор Ленинградской консерватории И. Полтавцева, народная артистка СССР В. Смирнова-Городовская, композитор Л. Присса, профессор и заслуженная артистка Т. Курасова, профессор Киевской консерватории Ж. Анистратенко. Ведущими преподавателями города Ярославля долгие годы являются тоже ученики, а ныне заслуженные работники культуры Г. Дегтярева, Л. Чернецова, Т. Глушакова.

По воспоминаниям преподавателя фортепианного отделения Ярославского музыкального училища Г. А. Левашовой, школа А. Д. Львовой чувствовалась в игре ее учеников и выгодно отличала их. Все близко знавшие педагога отзывались о ней с огромным уважением, отмечали ее безупречную честность, скромность, порядочность, интеллигентность, аристократизм, высокую культуру. Талант ярко проявлялся не только в педагогике, большой успех сопутствовал и в концертной деятельности. Без преувеличения можно сказать, что А. Д. Львова является одним из основоположников фортепианной школы в городе Ярославле. Традиции, заложенные в XX в., живут и сейчас. С 2004 г. областной конкурс юных пианистов носит имя Антонины Дмитриевны Львовой.

Протяженность исторического развития музыкального образования в Ярославской области охватывает временной период более 100 лет. Оставляя за рамками данного материала подробное описание отдельных событий, связанных с переустройством конкретных учреждений, изменением политических условий, системных преобразований, происходивших на протяжении XX в., необходимо подчеркнуть значение и влияние личности музыканта-педагога и всего ярославского музыкального сообщества на развитие культуры города и края.

После Октябрьской революции основные задачи в области руководства вопросами образования и культуры были возложены на Народный комиссариат просвещения РСФСР (Наркомпрос). Проводить в жизнь культурную политику партии было поручено первому Народному комиссару просвещения А. В. Луначарскому «В области искусства мы ни в коем случае не должны оставлять пролетариат чуждым всем дивным произведениям, который накопил гений человечества, пролетариат должен быть во всеоружии всечеловеческой образованности» [3, с. 207]. В январе 1918 г. был создан МУЗО – музыкальный отдел Народного Комиссариата, состоящий из музыкантов-педагогов, который активно приступил к рассмотрению вопросов, связанных с реформой музыкального образования. Разрабатывался вопрос о типизации музыкальных заведений. Организованная в Ярославле до 1918 г. «Частная школа Кучеренко» в новых политических условиях не могла существовать в таком статусе. Коллегия музыкального отдела (МУЗО) поручила Д. М. Кучеренко «реорганизовать школу на но-

вых началах и выделила на это денежные средства» [1, с. 15].

Помимо подготовки квалифицированных профессиональных кадров (для концертных организаций, оперных театров), перед учебными заведениями была поставлена задача: развернуть музыкально-просветительскую деятельность в самых различных аудиториях: в рабочих клубах и на заводах, в военных госпиталях и санаториях, в детских домах и школах, в колхозах, а также в концертных залах [4]. В Ярославле в 1923–1926 гг. большую роль в популяризации музыкальной классики играет общество любителей камерной музыки, организованное П. И. Хворостухиным. В его состав входят преподаватели А. В. Кучеренко-Саренко, Д. Ф. Бакланов, З. Н. Семенов, Е. Ф. Шевченко, А. Д. Львова. В заводских клубах не только впервые звучала музыка Бетховена, Грига, Чайковского, но и усилиями преподавателей велась просветительская работа. Объясняя слушателям «секреты» классической музыки, они постепенно воспитывали их, что, в свою очередь, усиливало интерес к серьезной музыке. Музыкальная жизнь в Ярославле переживала невиданный взлет. Концерты проводились на предприятиях города, клубы заводских районов были переполнены (из материалов Государственного архива Ярославской области, обработанных А. Л. Балашовой и В. Ф. Фоменковой) [1].

Развитие всех сфер отечественного искусства в 30-е гг. прошлого столетия определялось процессом идеологизации. Характерна антиномичность культуры этого периода при, безусловно, социально-классовом характере эпохи. Н. А. Бердяев выражал уверенность, что социализм, если не брать его в доктринальном смысле слова, «глубоко вкоренен в русской природе» [5, с. 29]. Культура, созданная на основе коренной (народной) русской традиции с присущим ей приоритетом духовного начала над материальным, воспевающая труд на благо людей как высший нравственный императив и коллективизм (принцип общности), неразрывно связана с архетипическими основаниями российской цивилизации.

Гуманистический вектор развития культуры советского периода основывается на формировании отношения человека к своей деятельности, самооценки своих идейных, нравственных, этических, эстетических, профессиональных качеств. «Возникшая цивилизация реальный процесс создания и функционирования искусства, а также все ранее созданные ценности в этой сфере духовной культуры стремилась обратить на

благо народа, а не элиты» [6, с. 48]. В этот период особое внимание уделялось вопросам просвещения взрослого населения. Выполнять поставленную задачу переустройства жизни музыкального искусства на социалистических началах должны были, прежде всего, профессиональные музыканты. Ярославский музыкальный техникум, преобразованный в 1933 г. в училище и получивший имя Л. В. Собинова, поддержал художественную самодеятельность профессиональными музыкантами, что способствовало созданию новых музыкальных коллективов в городе и области. Например, «в 1934 г. был создан хор русской народной песни на фабрике “Красный Перекоп”. Руководил хором преподаватель Ярославского музыкального училища Б. М. Назьмов. Хоры создавались на многих промышленных предприятиях, тем более что с 1930 года в городе стали проводиться олимпиады художественной самодеятельности, насчитывавшие тысячи участников... Заметную роль в музыкальной жизни края стал играть оркестр народных инструментов под управлением Е. М. Стомпелева. В состав оркестра входили 34 человека – рабочие, служащие многих ярославских предприятий и учреждений. Большую роль оркестр играл в подготовке руководителей для самодеятельности и создания сети самодеятельных музыкальных кружков» [3]. (Имя основателя первого в Ярославле оркестра русских народных инструментов Евгения Михайловича Стомпелева в 1999 г. присвоено детской музыкальной школе № 4, учреждена Ярославская губернаторская премия за достижения в любительском творчестве в 1993 г.).

Художественная самодеятельность, или «любительство», понимается нами как определенный вид культурной деятельности, в которой человек реализует себя как творческая личность за рамками основной профессии. Любительство как явление образует целый пласт, который и структурно, и коммуникативно противостоит профессиональному искусству. «Высшая культура, – утверждал Н. А. Бердяев, – нужна лишь немногим. Для средней массы человечества нужна лишь средняя культура... Высшие цели мировой и исторической жизни связаны с тем, что понятно и существенно нужно лишь немногим. Но этим нужным и понятным лишь немногим духовно держится весь мир и вся история» [8, с. 260]. Действительно, музыка по своей природе полифункциональна, и в отношении к человеку является инструментом познания и самопознания, средством общения и ценностной ориента-

цией, а также источником наслаждения и орудием духовно-практического изменения действительности. Но музыкальное искусство непосредственно связано с восприятием людьми и, в определенной степени, зависит от них. Историческое развитие культуры в целом и музыкального искусства в частности невозможно без потребности человека в художественном познании мира и эстетической деятельности. Поэтому такое социокультурное явление, как развитие просветительской деятельности в области музыкального искусства, организация любительских музыкальных коллективов, фактор не только порождает, но и порождающий «высокую» культурную традицию. «В ходе эволюции искусство ассимилирует новые пласты любительства, смешивая признаки наследственные и приобретенные, в результате чего его общая генетическая структура становится сложной и многопластовой. Поэтому аксиома – любительство легко перерастает в профессионализм. А профессионализм является неотъемлемым атрибутом искусства» [9].

Задача по развитию системы профессиональной подготовки в области музыкального искусства была актуализирована в нашей стране в послевоенный период. В Ярославском музыкальном училище, например, в предвоенные годы педагогический состав не отличался высоким уровнем подготовки, меньше половины преподавателей имели высшее образование. Ситуация не была исключительной и характерной только для нашей области. В 50–60-е гг. начальное и среднее музыкальное образование широко распространялось по всей стране и доходило до самых отдаленных ее районов, так как считалось весьма престижным, а конкурсы желающих учиться музыке были неизменно обширными. В Ярославле с 1954 г. действуют три самостоятельных музыкальных школы, а в середине 60-х гг. музыкальные школы-семилетки появились практически в каждом районном центре нашей области. Приведем только один пример из истории нашего края: на основании решения Ярославского Облисполкома от 31 марта 1959 г. (протокол № 122 от 16 июля 1959 г. Исполнительного комитета Угличского городского Совета депутатов трудящихся) значит: «Открыть в г. Угличе с 1 сентября 1959 года музыкальную школу на самокупаемости по классу баяна и фортепиано».

К этому периоду в России сложилось многоступенчатое музыкальное образование, включающее несколько уровней: начальные музыкальные школы с 7-летним курсом обучения;

музыкальные училища с 4-летним курсом, готовящие профессионалов со средним музыкальным образованием; средние специальные музыкальные школы при консерваториях с 11-летним курсом; музыкальные вузы (консерватории, музыкально-педагогические институты и институты искусств) с 5-летним курсом. В крупнейших консерваториях и институтах созданы аспирантура и ассистентура. «За период с 1918 года до 1970 года в стране была создана государственная система “Музыкальное образование”. В 1973 в СССР было около 7 тыс. начальных музыкальных школ, 242 музыкальных училища, 36 средних специальных музыкальных школ, 30 музыкальных вузов. В начальных музыкальных школах обучалось свыше 1 млн учащихся, в училищах – свыше 105 тыс., в средних специальных музыкальных школах – около 14 тыс., в вузах (факультетах) – 22,3 тыс. Кроме того, подготовку преподавателей музыки и пения для общеобразовательных школ осуществляли 46 педагогических институтов и 92 педагогических училища. Музыкальные учебные заведения открыты не только в крупных, но и в небольших городах и сельских местностях» [10].

При этом история столичной и провинциальной музыкальной подготовки традиционно выстраивалась по принципу вертикали (образец в столице). Для Ярославля такая модель актуальна и сегодня, так как исторически в городе отсутствует высшее музыкальное учебное заведение (консерватория, институт искусств). И, в отличие от регионов, где сложился особый социокультурный феномен самодостаточности (например, Екатеринбург), Ярославль изначально был вовлечен в столкновение Московской и Петербургской музыкально-педагогических концепций.

В Ярославской области, как и в целом по стране, можно говорить о сложившейся к 1970-му г. системе музыкального образования, которая имела как горизонтальные, так и вертикальные связи.

Горизонтальные связи предполагают, что содержательное наполнение учебного процесса осуществляется во всех учреждениях по единой разработанной и утвержденной модели (учебные программы утверждались Министерством культуры СССР, разработаны четкие планы для каждого отделения; были определены границы и содержание преподаваемых предметов – для музыкальных школ, дисциплин – для средних и высших учебных заведений; кадровое укомплектование учреждений осуществляется в соответ-

ствии с утвержденными типовыми «штатными расписаниями» и т. д.).

Вертикальные связи – в части преемственности при переходе учащегося с одного уровня образования на другой в рамках существующей в России трехуровневой системы художественного образования: музыкальная школа, музыкальное училище, высшее учебное заведение.

Музыкально-педагогический опыт является значимым компонентом музыкальной культуры. Традиции русского музыкального искусства получили свое продолжение в деятельности многих выдающихся музыкантов: Б. Асафьева, Р. Глиэра, Д. Кабалевского, Д. Шостаковича, И. Дунаевского. Осмысление музыкально-педагогических традиций прошлого и настоящего как своего, так и других регионов способствует формированию целостности представления о национальной культуре.

Библиографический список

1. Детская школа искусств им. Л. В. Собинова, 1904–2004: к 100-летию со дня основания [Текст] / авт.-сост.: С. Г. Дильмухаметова, Е. П. Макарова, Н. А. Макаров. – Ярославль, 2004.
2. Савшинский, С. И. Леонид Николаев. Пианист, композитор, педагог [Текст] / С. И. Савшинский. – Л.; М.: Музгиз, 1950.
3. Луначарский, А. В. Собрание сочинений: в 8 т. [Текст] / А. В. Луначарский. – Т. 7. – М., 1967.
4. Павловский, О. А. Луначарский [Текст] / О. Павловский. – М., 1980.
5. Бердяев, Н. А. Русская идея: основные проблемы русской мысли XIX в. и начала XX в. [Текст] / Н. А. Бердяев. – М., 1990.
6. Белова, Т. Культура и власть [Текст] / Т. Белова. – М., 1991.
7. Рязанцев, Н. П. История Ярославского края (1930–2005 гг.) [Текст] : учеб. пособие / Н. П. Рязанцев, Ю. Г. Салова. – Ярославль, 2005.
8. Бердяев, Н. А. Философия неравенства [Текст] / Н. А. Бердяев. – М., 1990.
9. Сыров, В. Н. Музыкальное любительство сегодня (из наблюдений) [Текст] / В. Н. Сыров // Ученые записки / ИУБиП. – Ростов н/Д, 2005. – № 2: Любительство в художественной культуре: история и современность: сб. ст.
10. Музыкальное образование [Текст] // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1969–1978. – Т. 17. – С. 95–96.