

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ:
ФОЛЬКЛОР В УЧЕБНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САРАТОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ им. Л.В. СОБИНОВА

**ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
НАРОДНО-ПЕВЧЕСКОЕ
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
В САРАТОВСКОЙ
КОНСЕРВАТОРИИ**

Проблема сохранения традиций народной музыкальной культуры являлась актуальной и в XIX, и особенно в XX веке. С развитием цивилизации и удалением от традиционных народных устоев она становилась острее. Передовые деятели культуры России с болью воспринимали утрату многих жанров фольклора, вызванную социальными потрясениями прошлого века. Пристальное внимание этой проблеме уделяли философы, композиторы, исполнители, деятели культуры. Об этом говорили и писали М.А. Балакирев, П.И. Чайковский, С.В. Смоленский, В.В. Андреев, Е.Э. Липнёва, А.М. Листопадов, М.Е. Пятницкий, Н.А. Бердяев, Д.С. Лихачев и многие другие. В 1909 г. известный богослов и философ о. Павел Флоренский обращался к современникам со следующими словами: «Однако есть причины торопиться... Возможно, что лет через 10—15 не останется и следа от многих из бесценных сокровищ фольклора, которыми владеет наша Родина. Пока можно еще, пока есть время, надо сохранить, что успеет» [Флоренский 1994, 664].

Несмотря на то что их голос был услышан и обществом в XX веке были предприняты немалые усилия для сохранения и поддержки народного искусства (особенно народно-инструментально-исполнительства, народных ремесел, народно-хорового творчества революционного направления и др.), многое осталось невостребованным, особенно то,

что не соответствовало новым идеологическим постулатам советской власти. К ненужной архаике были отнесены духовные стихи, плачи, многие календарные песни и т.п.

Особый удар народному музицированию нанесла Великая Отечественная война. Многие мужчины не вернулись с фронта, а именно они чаще всего были носителями народно-инструментальной и певческой эпической традиций. Например, в Петровском р-не Саратовской обл. до войны были целые династии былинных сказителей, после — ни одного (!) исполнителя данного жанра. Процесс размыwania, а зачастую уничтожения фольклорного слоя культуры стал приобретать необратимый характер. С изменением социально-бытового уклада жизни народа традиционная культура стала терять естественную способность к самовоспроизводству и выживанию. Перед деятелями культуры, глубоко понимающими данную проблему, встал закономерный вопрос поиска средств противостояния разрушительным тенденциям, утверждения основ традиционной культуры в современной жизни.

В такое время в Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова открываются два новых отделения: народных инструментов (1956 г.) и руководителей народного хора (1967 г.). Их открытие было связано с именами двух выдающихся деятелей российского искусства: баяниста, заслуженного артиста России Ивана Яковлевича Паницкого и фольклориста, заслуженного деятеля искусств России Льва Львовича Христиансена. И если первый оказывал скорее психологическое и художественное влияние, то второй непосредственно открывал отделение руководителей народного хора и долгое время был его лидером, определяя основные направления развития. Позиция Л.Л. Христиан-

сена была изначально глубоко осознанной и заключалась в следующем: только профессионализацией исполнительского процесса можно удержать и развить творческий потенциал народного музыкального искусства. Аналогичной позиции в практической деятельности придерживался и И.Я. Паницкий.

Отделение народных инструментов в Саратовской консерватории появилось на восемь лет позже первой в России кафедры с таким же названием в Государственном музыкально-педагогическом институте (ГМПИ) имени Гнесиных (ныне РАМ им. Гнесиных). В период становления проблемы у них были одинаковыми. В первую очередь, это отсутствие педагогических кадров соответствующей квалификации, а также научно обоснованной методики обучения специалистов-«народников» высшего звена. Однако пути решения этих проблем были разными. У истоков создания кафедры в ГМПИ стояли профессиональные композиторы Н.Я. Чайкин, Ю.Н. Шишаков и др., полностью посвятившие себя народно-инструментальному искусству, и «народники»-практики (основатель кафедры, балалаечник А.С. Илюхин, баянисты П.И. Гвоздев, А.Е. Онегин и др.)¹, в Саратове же сделали ставку на педагогов-пианистов², в частности С.С. Бендицкого, Б.А. Гольфедера, Б.К. Радугина, А.О. Сатановского и др., преподававших баян «по совместительству» и подготовивших первых выпускников отделения для работы в вузе. Четыре студента старших курсов, еще не закончив обучение, начали преподавать в консерватории, среди них — первый заведующий кафедрой Б.И. Скворцов и будущий ректор В.П. Ломако (оба ныне профессора).

Творческий метод, разработанный на практике И.Я. Паницким, лег в основу дальнейшей деятельности кафедры на-

¹ Изначально на кафедре народных инструментов преподавали и симфонические дирижеры О.М. Агарков, А.Б. Поздняков, С.С. Сахаров и др., позже образовавшие самостоятельную кафедру оркестрового дирижирования.

² Профессиональные баянисты П.В. Ткачев, А.В. Рыбалкин и В.П. Плетнев работали в консерватории недолго и не смогли оказать заметного влияния на становление кафедры.

родных инструментов. Суть его заключалась в «академизации» национального инструментального искусства при сохранении традиций народного музицирования. Как писал В.М. Галактионов: «В его искусстве претворилось своеобразие русского музыкального фольклора. Народные песни, инструментальная музыка стали питательной средой для рождения высоких образцов профессионального сочинительства» [Галактионов 1996, 65].

За прошедшие десятилетия преподаватели кафедры народных инструментов практически доказали, что академичность и народность есть качества совместимые в одном музыкальном явлении и отражающие взаимосвязанные процессы сохранения и развития народных традиций, что современное национальное инструментальное творчество обладает этими качествами одновременно и поэтому представляет собой уникальный феномен русской культуры.

Вокальная фольклористика и методика обучения народному певческому искусству в вузе пошли совсем иным путем. Его определила сама жизнь, а реализовал теоретически и практически коллектив кафедры под руководством Л.Л. Христиансена.

Отделение руководителей народного хора создавалось одновременно с аналогичным отделением в ГМПИ им. Гнесиных. Это был первый в стране опыт становления новой для того времени специальности. К такого рода деятельности Л.Л. Христиансен шел, можно сказать, всю свою жизнь. Обучаясь в Саратовском музыкальном училище, а затем на кафедре истории музыки Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского по классу М.С. Пекелиса, будущий фольклорист глубоко и всесторонне постигал художественные явления народного искусства той поры. Поэтому, когда в годы Великой Отечественной войны было принято решение об организации народного хора на Урале, вполне закономерно, что его художественным руководителем стал Л.Л. Христиансен. Таков был переломный момент его творческой биографии. Именно с этого времени начинается интенсивная собирательская деятельность фольклориста на Урале. Заинтересованное изучение музыкального мыш-

ления народных исполнителей, основанное на проникновении в глубины сознания народа, стало фундаментом его теоретической и практической, педагогической и творческой деятельности.

Новый этап в жизни Л.Л. Христиансена начался с открытия в Саратовской консерватории отделения народного пения, что можно определить как исторический момент и для развития фольклоризма, или вторичного фольклора, как своеобразного явления в традиционном искусстве. Первыми студентами открывшегося народного отделения кафедры хорового дирижирования были Е.А. Сапогова, Л.А. Екатеринушкина, Л.М. Захарова (ныне Ильичева). На 3-м курсе к ним присоединилась Н.В. Богданова.

Особенностью деятельности основателей народно-песенного образования в России и их первых студентов было то, что они учились народному пению не у профессоров консерваторий, как это происходило на академических специальностях, а у самих народных певцов-самородков, владевших многовековыми традициями русского пения. На отделение народного хора принимали выпускников средних музыкальных учебных заведений самых разных специальностей: дирижеров академических хоров, пианистов, баянистов, теоретиков и др. Такая традиция сложилась потому, что в среднем звене обучения просто-напросто не было отделений народного пения, а для учебы в консерватории требовалось начальное музыкальное образование. При приеме на отделение руководителей народного хора главными критериями были, во-первых, осознанный выбор абитуриентами будущей специальности и, во-вторых, — любовь к народному искусству и преданность избранному делу. Несмотря на то что в первые годы существования отделения приоритет отдавался практической деятельности, будущих студентов отбирали не только по вокальным данным, но и по умению мыслить и душой чувствовать народную музыку.

Специфика работы кафедры народного пения и фольклора заключается в изначальной ориентированности воспитанников на практическую деятельность, изучение и развитие традиций народного пения. В 70-е годы XX столетия от-

крылись институты культуры, в которых появились кафедры руководителей народного хора. Позже стали открываться фольклорные отделения в средних специальных учебных заведениях страны, а затем и в музыкальных школах. В настоящее время, пожалуй, уже почти не осталось музыкальных учебных заведений среднего и высшего звена, где бы фольклор ни стал объектом профессионального изучения. В качестве учебной дисциплины фольклор включен в программы общеобразовательных и музыкальных школ, некоторые из них полностью перешли на фольклорную основу, став в этом движении «первыми ласточками» (например, школа в с. Михайловка Саратовской обл. во главе с выпускницей отделения Л.М. Ильичевой). Недавно имя Л.Л. Христиансена было присвоено одной из музыкальных школ Саратова.

Вся творческая деятельность Льва Львовича была проникнута верой в неуязвимость народного искусства, в подлинную его мудрость и жизненную силу. В трудах ученого немало новаторских идей. Такова его проблемная статья «Нерешенные вопросы музыкальной фольклористики» [Христиансен 1956], которая не потеряла своей актуальности до сего дня, а также статья «Работа с народными певцами» [Христиансен 1976а], ставшая в этой области первым научно-методическим источником для педагогов и руководителей хоров. Не менее уникальна работа «Процесс складывания напева и его многоголосного распева у народных певцов» [Христиансен 1955], в которой ученому удалось «подглядеть» и научно изложить логику музыкального мышления народных исполнителей.

Его фундаментальный труд «Ладовая интонационность русской народной песни» [Христиансен 1976] — значительное слово в фольклористике. В нем, опираясь на обширный материал народных песен (Львом Львовичем собрано и обобщено около 2000 образцов), исследователь выдвинул почти не изученную в фольклористике философско-эстетическую идею анализа семантики ладоинтонационных средств народных песен.

В своих трудах Л.Л. Христиансен пристально всматривается во всё неизведанное и дает точные рекомендации к даль-

нейшей разработке и пониманию обозначенного предмета. Таковы его книги и сборники народных песен, в которых, несмотря на сложившийся академизм изданий, он остается страстным публицистом, пропагандистом нового. Вполне закономерно, что именно Лев Львович первым из фольклористов увидел в творчестве современной молодежи ростки нарождающегося нового стиля в народном творчестве. Благодаря его пристальному вниманию к данному явлению, мы сейчас имеем собрание записей и расшифровок образцов «гитарных» песен, которые, несомненно, станут ценнейшим историко-музыкальным материалом. А его статья «Петь хотят все» — первая (и пока единственная) научная публикация на эту тему [Христиансен 1971].

Новаторская научная деятельность Л.Л. Христиансена, безусловно, оказала значительное влияние на его педагогическое творчество. Работая на этом поприще, Лев Львович щедро делился своими знаниями, опытом, умением³. Выпускники кафедры народного пения и фольклора Саратовской консерватории сегодня преподают в вузах, работают ведущими специалистами и солистами в профессиональных народных коллективах, в концертных организациях. Среди них — народная артистка России, доцент Саратовской консерватории Е.А. Сапогова, заслуженный деятель искусств РФ, профессор Самарской академии культуры и искусств Л.А. Терентьева, заслуженная артистка Кабардино-Балкарии Л.Б. Кульбаева, заслуженные работники культуры РФ А.Г. Тархов и В.В. Круковский (г. Пенза), хормейстеры и художественные руководители Оренбургского (Л.М. Ильичева), Сибирского (Л.А. Екатеринушкина) и Волжского государственных народных хоров, Государственного ансамбля песни и пляски Донских казаков (Р.Н. Шапошникова), заведующие кафедрами руко-

³ В течение нескольких лет Л.Л. Христиансен читал лекции и проводил практические занятия со студентами не только Саратовской консерватории, но и отделения руководителей народного хора ГМПИ им. Гнесиных, заложив основы методики и методологии работы, что было принципиально важно для развития как теории, так и фольклорной практики.

водителей народного хора Дальневосточного (Н.А. Супрун) и Барнаульского (О.И. Абрамова) институтов искусств, лауреаты международных и всероссийских конкурсов С.Л. Грачев, М.А. Устинов, А.Л. Тюмеров и др.

Некоторые выпускники кафедры народных инструментов посвятили свое творчество традиционным народным инструментам. Много лет работали в ансамбле саратовских гармоник ДК Профтехобразования В.И. Каргин и Г.И. Шкаев; с детскими коллективами исполнителей на гармониках и других традиционных инструментах сегодня работают лауреаты Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах, посвященного В.В. Андрееву (г. Тверь, 2001 г.) С.А. Самусенко и С.И. Суняйкин; аналогичным коллективом в г. Камышине Волгоградской обл. руководит В.В. Банков; с ансамблями народных инструментов фольклорного направления работают С.И. Рябов, А.В. Краснов (г. Саратов), А.М. Качаев (г. Архангельск), В.В. Скрипченко (г. Белая Калитва Ростовской обл.), А.П. Милованов (г. Липецк) и др.

Сегодня на кафедре народных инструментов продолжают работу старейшие педагоги, профессора Б.И. Скворцов, В.П. Ломако, Н.В. Грибков, В.Б. Кукушкин. Возглавляет кафедру заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов и фестивалей, обладатель Кубка мира 1976 г. (г. Вашингтон, США), профессор В.В. Фильчев. Его научные интересы сосредоточены на исследовании многообразных проблем совершенствования пятипальцевой аппликатуры на пятирядной клавиатуре баяна: от гамм и упражнений к использованию в учебной и концертной практике.

Фундаментальными исследованиями проблем народно-инструментального искусства в Саратовской консерватории занимаются несколько ученых. Профессор кафедры народных инструментов Д.И. Варламов исследует социокультурный феномен народности, его проявления в музыкально-художественном творчестве и общественном сознании народа. Философско-социологические и художественные аспекты народности рассматриваются им на примере функционирования разновидностей народного

инструментального творчества, в частности, в контексте деструктивного и конструктивного анализа теории народности музыкального инструментария и становления понятия «народный музыкальный инструмент». Профессор кафедры народного пения и фольклора А.С. Ярешко несколько десятилетий изучает православные колокольные звоны. Объехав с научными экспедициями всю Европейскую часть России в поисках уцелевших колоколен и звонниц, а также потомственных звонарей, он собрал уникальную коллекцию колокольных звонов России. Начинаящего исследователя А.А. Михайлову интересуют, в первую очередь, фольклорные инструменты Саратовской области и, в частности, богатая история и сегодняшний день саратовской гармоника.

Нынешние руководители и педагоги кафедры народного пения и фольклора Саратовской государственной консерватории — «дети» и «внуки» Л.Л. Христиансена. В числе первых выпускников была Е.А. Сапогова — уникальная исполнительница древнейших жанров фольклора: плачей, колыбельных, скоморошин, былин, — сохраняющая в своем творчестве живую этническую традицию. Ныне она возглавляет отделение сольного народного пения. Ученица выдающегося фольклориста, доцент И.Л. Егорова является ведущим педагогом и руководителем фольклорного ансамбля «Благодать», ставшим лауреатом Всероссийского конкурса. Обучаясь в аспирантуре, готовят кандидатские диссертации старший преподаватель А.А. Михайлова, преподаватели Г.Н. Бурданова и М.А. Закатова. Недавно с успехом защитила кандидатскую диссертацию старший преподаватель Е.Л. Сверлова. Работают на кафедре и другие молодые перспективные педагоги.

Возглавляет кафедру народного пения и фольклора выпускник класса Л.Л. Христиансена доктор искусствоведения, профессор А.С. Ярешко, который, еще будучи студентом консерватории, преподавал на отделении музыкально-теоретические дисциплины. Сегодня он один из основателей Общественной организации деятелей культуры «Ассоциация колокольного искусства России» (с 1994 г. по настоящее время — ее президент).

Несколько лет назад было открыто отделение сольного народного пения, работает двухгодичный факультатив «Искусство колокольного звона», кабинет фольклора; на кафедре народных инструментов вот уже несколько лет действует музей И.Я. Паницкого.

Около 300 выпускников кафедры народного пения и фольклора, более 500 — кафедры народных инструментов представляют собой целую армию специалистов, выполняющих важнейшую задачу — сохранение национальных основ отечественной культуры. «В деятельности моих учеников я вижу развитие на новом уровне традиций народного творчества прошлого и настоящего», — так писал Лев Львович в своей книге «Встречи с народными певцами» [Христиансен 1984, 166]. И это справедливо. За десятилетия выпускники кафедр народных инструментов, народного пения и фольклора Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова создали новые хоры, оркестры и ансамбли. Они активно ведут педагогическую и научную деятельность, и во всем этом — частица таланта и щедрой души их учителей.

Литература

- Галактионов 1996 — *Галактионов В.М.* Паницкий или Вечное движение. М., 1996.
- Флоренский 1994 — *Флоренский П.* Сочинения: В 4 т. М., 1994. Т. 1.
- Христиансен 1955 — *Христиансен Л.Л.* Процесс складывания напева и его многоголосного распева у народных певцов // Вопросы музыкознания: Ежегодник. Вып. 2: 1953—1954. М., 1955. С. 3—34.
- Христиансен 1956 — *Христиансен Л.Л.* Нерешенные вопросы музыкальной фольклористики // Советская музыка. 1956. № 8. С. 24—32.
- Христиансен 1971 — *Христиансен Л.Л.* Петь хотят все // Советская музыка. 1971. № 10. С. 41—49.
- Христиансен 1976 — *Христиансен Л.Л.* Ладовая интонационность русской народной песни. М., 1976.
- Христиансен 1976а — *Христиансен Л.Л.* Работа с народными певцами // Вопросы вокальной педагогики. М., 1976.
- Христиансен 1984 — *Христиансен Л.Л.* Встречи с народными певцами. М., 1984.

Материал подготовили

Д.И. ВАРЛАМОВ, А.С. ЯРЕШКО
(Саратов).