

УДК 7.071.2

АНСАМБЛЕВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО КАК ИСТОЧНИК ТВОРЧЕСКИХ ИДЕЙ (К ЮБИЛЕЮ КАФЕДРЫ КАМЕРНОГО АНСАМБЛЯ И КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ)

С.Г. ЧАЙКИН

Сибирский государственный институт искусств имени
Дмитрия Хворостовского, 660049, Красноярск, Россий-
ская Федерация

АННОТАЦИЯ. В статье освещается деятельность кафедры камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки, являющейся важнейшим структурным подразделением Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского. Год её основания – 1981. Необходимость подведения определённых итогов и анализа 40-летней деятельности, а также обобщение достижений работы преподавателей обусловили актуальность статьи. Её целью служит выявление мотивов и результатов работы коллектива. Показывается, что важнейший источник творческой состоятельности музыкантов, работающих на кафедре, заложен в самом предмете её деятельности – в профессиональном ансамблевом музицировании и передаче опыта студентам вуза. Творческий облик членов кафедры характеризуют открытость, желание сотрудничать с коллегами по институту и другим профильным вузам, с артистами филармонии, оперного и музыкального театров, членами творческих союзов, музыкальными учебными заведениями города и края.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кафедра камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки СГИИ имени Д. Хворостовского, концерты тематические, юбилейные, просветительские, праздничные.

ENSEMBLE PERFORMANCE AS A SOURCE OF CREATIVE IDEAS (FOR THE ANNIVERSARY OF THE CHAMBER ENSEMBLE AND CONCERTMASTER TRAINING)

S.G. CHAJKIN

Dmitry Hvorostovsky Siberian State Academy of Arts,
Krasnoyarsk, 660049, Russian Federation

ABSTRACT. Chamber Ensemble and Accompaniment Training Department is a major division of the Dmitry Hvorostovsky Siberian State Academy of Arts. The Department was established in 1981. 40 years of activities make it necessary to review, analyze and summarize the professional accomplishments and experience that are presented in the paper. The aim is to reveal the in-depth motives of the Department team's effective and fruitful work. It is professional ensemble music-making as such and also transfer of best educational practices from professors to students that make the most important source of creative work. Peculiar artistic and personal features of the Department's team are openness and aspiration for polyvalent cooperation with colleagues from Academy departments, as well as colleagues from other universities, educational and musical institutions, Philharmonic Society, Opera House and Musical Theatre, members of artistic associations.

KEYWORDS: Chamber Ensemble and Accompaniment Training Department, kinds of concerts – themed, anniversary, educational, gala.

Кафедра камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского (ранее – Красноярский государственный институт искусств) сформировалась как самостоятельное подразделение вуза в 1981 году. Кафедру возглавила выпускница Московского музыкально-педагогического института имени Гнесиных, пианистка Татьяна Владимировна Сорокина (в настоящее время – профессор Краснодарского государственного института культуры, заслуженная артистка Российской Федерации).

В состав кафедры вошли представители различных исполнительских школ – молодые музыканты, получившие образование в вузах Москвы, Ленинграда, Уфы, Свердловска (ныне – Екатеринбурга), Владивостока: М. Шварцман, Е. Прыгун (Григорьева), Л. Курицкая, А. Войтин, Е. Лаук, Н. Агеева.

Со временем в штат преподавателей включились представители свердловской (Л. Илясова) и новосибирской (В. Бойко, М. Кузьмина, С. Чайкин) фортепианных школ.

С середины 1990-х годов преподавательский состав окончательно сформировался, пополнившись лучшими выпускниками Красноярского государственного института искусств, которые органично влились в коллектив кафедры. Это О. Швед, А. Колбин, В. Кусакина, С. Малькевич, Н. Литвинцева, М. Визарко.

С 1996 по 2003 кафедрой руководила Елена Викторовна Прыгун – лауреат Всероссийского и Международного конкурсов, кандидат искусствоведения, заслуженный работник высшей школы Красноярского края, профессор. С 2003 года кафедрой руководит кандидат философских наук, лауреат международных конкурсов, профессор Валентина Леонидовна Бойко.

Кафедра, как следует из её названия, объединяет в себе два основных курса – камерный ансамбль и концертмейстерский класс. Отдельной дисциплиной является фортепианный дуэт.

Наличие самостоятельных учебных разделов предопределило своего рода специализацию, раз-

деление преподавателей на «камерников» и «концертмейстеров». Однако подобное разделение достаточно условно и лишь отражает индивидуальные педагогические и исполнительские предпочтения музыкантов. При этом ряд преподавателей совмещает в учебно-педагогической работе оба курса, а в исполнительской обращаются как к ансамблевому – инструментальному и вокальному – так и к сольному фортепианному репертуару.

Репертуарная политика кафедры камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки ставит своей целью, в первую очередь, раскрытие широчайших возможностей камерной музыки с её поистине безграничным содержанием¹, а во вторую – активизацию исполнительского потенциала педагогов, студентов и иллюстраторов, вносящих неоценимый вклад в работу кафедры. Их совместная деятельность «обогащает <...> личностно-профессиональное развитие каждого участника <...> новыми смыслами и находками в профессиональной деятельности» [5, с. 184].

Камерно-инструментальные и камерно-вокальные сочинения, инструментальные произведения solo для фортепиано, струнных, духовых – всё это образует основу, на которой формируются исполнительские планы и концерты преподавателей. Программы концертов содержат в себе сочинения разных эпох – от барокко до опусов, вышедших из-под пера композиторов XXI века, разных жанров – от миниатюр до крупных циклических форм, разных составов – от дуэтов до секстетов.

Исполнительская деятельность большинства преподавателей продолжается и вне планов, определяемых кафедрой. Музыканты участвуют в конкурсах, фестивалях различного уровня – от регионального до международного, выступают с оркестрами, совершают концертные поездки как по России, так и за её пределами.

Объём концертного репертуара, накопленный за

1 В своё время П.И. Чайковский говорил о том, что камерно-ансамблевая музыка обладает «литературой более богатой, чем все остальные роды музыки» [1, с. 8].

годы существования кафедры, невозможно охватить целиком. Обозначим лишь основные *направления*, отражающие исполнительские устремления коллектива профессиональных музыкантов.

Тематические концерты. Их программы составляются на основе какой-либо объединяющей идеи. Это может быть национальная композиторская школа (вечер «Французская музыка»), определённый музыкальный жанр («Три века классического романса», «Серенада»), имя композитора («Камерная музыка С. Прокофьева», «Глиэр. Музыкальный портрет», «М. Вайнберг»), либо несколько имён («Женщины-композиторы»).

Обозначение тематики концерта и подбор программ свидетельствует о творческом подходе организаторов к решению исполнительских задач. Например, среди афиш можно встретить следующие: «Образ Русалки в музыкальном искусстве», «Музыкальные образы живой природы», «Осенний гавот в классическом стиле».

В программах подобных концертов кафедры подчас обнаруживаются настоящие шедевры, обойдённые ранее вниманием даже искушенных ценителей музыки. К примеру, многие ли знают кларнетовую сонату М. Вайнберга, пьесу «Игры на пленэре» для двух фортепиано Ж. Тайффер либо арию Ундины из одноименной оперы Э. Гофмана?

К разряду тематических можно отнести серию концертов, представляющих исполнительскую школу или высшее музыкальное учебное заведение, чьи выпускники работают на кафедре либо тесно с ней сотрудничают. Участниками таких концертов стали выпускники *Новосибирской консерватории* М. Кузьмина, В. Бойко, С. Чайкин, Н. Сиделёва, В. Пономарёв, а также их коллеги, получившие образование в *Красноярском институте искусств*: О. Швед, В. Кусакина, А. Колбин, А. Кабанова, М. Визарко, О. Обухова, Н. Литвинцева, Р. Хобта, А. Белопашинцев, Д. Фролова, Т. Триска, Е. Никутина, М. Плиева, З. Ржепмянская и другие.

Не секрет, что в учебном процессе роль иллюстратора традиционно рассматривается как вспомогательная, однако от его мастерства, чёткого и ясного представления художественной интерпретации музыкального сочинения, во многом зависит результат всего образовательного процесса. Поэтому в творческой биографии кафедры яркой

страницей стал организованный преподавателями концерт «От всей души», в котором главными «героями» предстали солисты-иллюстраторы – высокопрофессиональные музыканты и настоящие артисты.

Отметим в ряду тематических и *концерты современной музыки*, ставшие систематическими и воспроизводящие широкую панораму музыкальных стилей, форм, направлений и индивидуальных поисков композиторов – наших современников².

Значительная часть концертных программ посвящена **юбилейным и памятным датам**. Способ подбора музыкальных номеров позволяет здесь обратить внимание на какое-либо имя, событие или явление, интересующее составителей программы. Такие концерты становятся своеобразными музыкальными портретами, в которых узнаются как знакомые черты (известные сочинения), так зачастую обнаруживаются и малоизвестные детали, дополняющие знакомый, казалось бы, образ. Лекция-ми-концертами и концертными программами были отмечены в разные годы юбилейные даты таких композиторов, как Й. Гайдн, Дж. Россини, М. Глинка, Н. Римский-Корсаков, Дж. Верди, Ж. Бизе, Дж. Пуччини, Э. Григ, М. Балакирев, С. Рахманинов, К. Дебюсси, И. Стравинский, Д. Шостакович, А. Бабаджян, С. Слонимский, А. Чайковский, В. Прима³ (рисунок 1).

Поводом для организации концертов в честь той или иной памятной даты может стать имя не только композитора, но также писателя или поэта. Так, в рамках проекта «Музыка в исторических домах Красноярья», организованного при содействии Министерства культуры Красноярского края, в 2010 году были проведены концерты-лекции, посвященные творчеству А. Чехова и А. Блока, в 2014 году кафедра отметила 200-летний юбилей М. Лермонтова. И если связь музыки и поэзии достаточно очевидна благодаря многочисленным романсам на стихи поэтов, то передача, к примеру, чеховской звенящей тишины, звуков природы, «ды-

² Тесное сотрудничество кафедры с композиторами Сибирского региона, Урала и зарубежными современными композиторами будет показано ниже.

³ Концерты из произведений А. Чайковского и В. Примака проводились в присутствии авторов-композиторов.

Рисунок 1. Афиши авторских концертов А. Чайковского и В. Примака

хания» ветра предъявляет исполнителям (памятью о «сверхзадаче» – создании образа автора, его неповторимой интонации) особые требования – наполнить смыслом не только звуки, но каждую паузу, передать атмосферу повествования писателя.

Кроме общезначимых «именных» дат кафедра камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки организует и принимает участие в юбилейных торжествах вуза, тесно сотрудничает с Красноярским колледжем искусств имени П.И. Иванова-Радкевича, Красноярской филармонией и другими организациями. В рамках такого сотрудничества были проведены концерты, посвященные двум выдающимся педагогам-пианистам Красноярска – Н.Л. Тулуниной и К.Б. Нестеровой, а также художественному руководителю Красноярской государственной филармонии А.Е. Шварцбургу.

Любой концерт содержит в себе элемент познания – новой композиции, имени автора или исполнителя, обстоятельств создания музыкального произведения и т. д. Однако если исполнители осознанно ставят перед собой задачу знакомства

аудитории с конкретными сочинениями и именами, с эпохой создания произведений, то такие концерты приобретают **просветительскую, образовательную направленность**, и они представляют собой самостоятельную область деятельности кафедры, что вписывается в общую стратегию образовательной миссии нашего вуза.

Серьезной вехой в жизни коллектива стал упомянутый *грантовый проект*, разработанный преподавателями кафедры и осуществленный при поддержке Министерства культуры Красноярского края – «Музыка в исторических домах Красноярья». В основе творческого проекта «лежит концепция, определяемая конкретными задачами» [4, с. 154]. Реализация проекта помогла восстановить частицы истории и культурной жизни Енисейской губернии и города Красноярска за двухсотлетний период – с начала XIX века и до наших дней. При составлении программ концертов учитывались архивные документы, старые афиши и рецензии, свидетельствующие о богатстве и разнообразии музыкальной жизни столицы Красноярского края рубежа XIX–XX веков.

Рисунок 2. Признательность коллективу кафедры от руководства Красноярского краевого краеведческого музея

Масштабность задуманного способствовала привлечению к участию в концертах профессиональных музыкантов города, а также драматических актёров.

Роль концертных площадок в проекте выполняли памятники архитектуры Красноярска, в которых ныне располагаются Литературный музей имени В.П. Астафьева, Красноярский краевой краеведческий музей (рисунок 2), Дом офицеров, Детская музыкальная школа №1, Педагогический колледж №1 им. М. Горького. Кроме столицы края, география проекта включила в себя также города с историческим прошлым – Ачинск, Минусинск и Енисейск.

Правомочно сказать, что выступления преподавателей в качестве артистов на сценических площадках разных музыкальных образовательных заведений становятся логическим продолжением их основной – педагогической работы. Систематически проводятся концерты для преподавателей ДМШ и ДШИ, являющихся слушателями курсов повышения квалификации. Одной из форм таких концертов стали совместные выступления преподавателей кафедры с коллегами из школ и кол-

леджа искусств имени П.И. Иванова-Радкевича, и подобное сотрудничество представляет собой разновидность просветительской и образовательной деятельности.

Целевая аудитория, на которую направлена эта работа, достаточно пёстрая – это ученики ДМШ и общеобразовательных школ, посетители музеев и библиотек, студенты красноярских вузов, просто любители искусства (рисунок 3).

В соответствии с адресатом составляется и концертная программа. Частью просветительской работы стали *благотворительные* концерты, проводимые в стенах института, как например, концерт, приуроченный ко Всемирному Дню сердца, музыкальный абонемент для студентов Красноярского медицинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого. Частыми гостями являются пенсионеры, члены клубов по интересам, бывшие коллеги. Доверительная, камерная атмосфера концертов создается во многом благодаря участию ведущих, которыми могут быть как профессора вуза, так и сами исполнители либо студенты. Кроме того, живая интонация человеческой речи облег-

Рисунок 3. Слушатели на концерте кафедры в городской библиотеке

Рисунок 4. Слева направо: А. Колбин, американский композитор Р.Кэмерун-Волф, М.Плиева, В.Бойко

чает восприятие музыки, особенно неискушённой публикой.

Программы из **произведений современного репертуара**, в частности, **красноярских авторов** – ещё одна существенная грань исполнительской работы кафедры. Преподаватели на протяжении многих лет поддерживают и развивают творческое сотрудничество с Красноярской организацией Сибирского отделения Союза композиторов России, а также с современными отечественными и зарубежными авторами (рисунок 4).

Большая часть музыкальных премьер сибирских авторов была представлена преподавателями и иллюстраторами кафедры камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки, чьи имена значатся на афишах авторских концертов и мероприятий, таких как «Красноярские премьеры», «Красноярские композиторы», циклы концертов в рамках Пленумов Союза композиторов, «Сибирских фестивалей современной музыки». Нередки случаи, когда композиторы выражают свою признательность в виде посвящения своих новых сочинений исполнителям – преподавателям кафедры.

Многие произведения после премьерных показов уже обрели сценическую жизнь и вошли в исполнительский и учебный репертуар, в программы конкурсов. Преподаватели кафедры также впервые продемонстрировали отдельные сочинения современных зарубежных композиторов А. Шмурака

(Украина), Р. Кэмерун-Волфа (США), А. Корги (Италия), Э. Элпера (Израиль). Часть исполнительской работы кафедры представлена видео- и аудиозаписями на специализированном сайте Classic-online и на канале Youtube.

Характерной особенностью обращения некоторых преподавателей к современному репертуару является **сочетание исполнительского и аналитического подходов** в его освоении. Научное осмысление процессов музыкального исполнительства находит отражение в публикациях статей педагогов кафедры, посвящённых творчеству современных композиторов – М. Вайнберга, И. Александрова, В. Примака, Э. Маркаича, О. Проститова, В. Пономарёва, И. Юдина и других⁴.

В развитии культурного потенциала региона большую роль играли и в значительной степени продолжают играть творческие проекты, разработанные и организованные Министерством культуры Красноярского края – музыкальные фестивали

⁴ Ряд преподавателей ведут научно-исследовательскую работу, публикуясь в журналах, входящих в перечень ВАК. На кафедре работают два кандидата наук; научно-методическая и учебно-методическая деятельность педагогов раскрывается в систематическом прохождении курсов повышения квалификации, в участии во всероссийских и международных научно-практических конференциях, семинарах и т. п. Преподаватели кафедры приглашаются для проведения мастер-классов, для работы в качестве членов жюри конкурсов всех уровней.

Рисунок 5. Фестиваль АТФ

«Айдашинская лира», Красноярский международный музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона⁵ (рисунок 5), «Енисейский экспресс», «Кочующая культурная столица Красноярского края» и некоторые другие.

Благодаря участию в этих проектах кафедра расширила географию своей исполнительской деятельности, охватив обширные регионы от Минусинска и Абакана на юге края до Норильска на севере, от крупнейших концертных залов Красноярска до удалённых посёлков и райцентров. Общение с разной публикой, с коллегами-артистами (среди которых ведущие исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, а также зарубежные артисты из Германии, Голландии, Южной Кореи, Монголии и других стран) обогащает культурную жизнь города и края, способствует накоплению исполнительского опыта музыкантов.

Заметной страницей в истории кафедры стал

Всероссийский конкурс «Сибирские камерные ассамблеи», организованный по инициативе преподавателей и открывший перспективы профессионального роста для многих его участников. Впоследствии в течение ряда лет проводился также Фестиваль фортепианных дуэтов, объединивший творческие силы преподавателей, выпускников и студентов кафедры.

Самостоятельная область исполнительской работы педагогов – **классическая академическая камерно-инструментальная музыка**, представленная сонатами, трио, квартетами и квинтетами (реже секстетами и более крупными композициями). Произведения, созданные в этих жанрах, представляют собой развёрнутые циклические и, как правило, концептуальные сочинения, справедливо считаясь наиболее «интеллектуальными»: они воспитывают в музыканте чувство формы, стиля, ансамблевую культуру. В этой связи представляется уместным привести следующее высказывание Н. Матвеевой: «Камерно-ансамблевая музыка апеллирует к сферам высшего музыкального сознания, её возвышенные, утончённые художественные цели как нельзя успешнее влияют на развитие исполнителя и неоценимы в формировании личности музыканта» [3, с. 96].

⁵ О масштабности этого события говорит тот факт, что АТФ проводился при поддержке Совета Федерации, Федерального собрания РФ, Министерства иностранных дел РФ, Министерства культуры РФ, а также Правительства Красноярского края, Министерства культуры Красноярского края, Администрации Красноярска.

К участию в больших ансамблевых составах привлекаются артисты из филармонического и оперного симфонических оркестров. Надо сказать, что приглашённые музыканты охотно откликаются на предложения кафедры, рассматривая это как одну из возможностей своего профессионального роста.

Говоря о репертуарном диапазоне кафедры, подчеркнём, что наряду с серьёзными камерно-инструментальными жанрами он включает в себя программы, рассчитанные на широкую публику, с презентацией аудио- и видеоматериалов, а подчас с элементами шоу. К разряду таких концертов относятся **праздничные, Рождественские, «поздравительные»**. Исполнительские «партитуры» таких выступлений пополняются, кроме традиционного инструментария, разного рода «свистелками», «звенелками», «стучалками», трещотками и т. п.

В творческом багаже каждого преподавателя кафедры есть несколько «полноформатных» концертных программ, что свидетельствует о профессиональной зрелости музыкантов. Живое исполнение, способность чувствовать и создавать музыку «своими руками» в сочетании с активной педагогической практикой способствуют развитию у педагога умения «поверить алгеброй гармонию», то есть разбираться в гармонических особенностях сочинения и авторского языка в целом, в закономерностях построения формы, в фактурных

«хитросплетениях». Сценический опыт педагога положительно сказывается и на его работе со студентами, которые получают возможность учиться не только в классе, но и на концертных выступлениях преподавателей.

Воспитание молодых музыкантов осуществляется также посредством их привлечения к участию в концертах, организуемых кафедрой. Совместное музицирование помогает лучшему взаимопониманию, а студенту позволяет скорее обрести сценическую уверенность. В конечном итоге такой способ приобщения к исполнительскому искусству наиболее эффективно решает задачу преемственности в музыкальном образовании. Закономерно, что видные специалисты в области камерной музыки, в частности, Р. Давидян, подчёркивают «формирующее значение камерного ансамбля в творческом развитии молодых музыкантов, его взаимосвязь с другими дисциплинами, влияние ансамблевого мастерства на другие формы музицирования» [2, с. 4].

Преподаватели кафедры в своей работе пытаются сохранить исполнительские и педагогические традиции предыдущих поколений и, вместе с тем, учитывая современные реалии в области музыкального образования, помочь молодым музыкантам ориентироваться в художественных ценностях сегодняшнего дня.

ЛИТЕРАТУРА

- 1/ Гайдамович Т. Инструментальные ансамбли. 2-е изд. М.: Музгиз, 1963. С. 8.
- 2/ Давидян Р. От составителя // Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство. Вып. 2: науч. труды МГК им. Чайковского. Сб.15. М.: 1996. С. 4–5.
- 3/ Матвеева Н. Вопросы ритма в камерно-ансамблевом исполнительстве // Камерный ансамбль: сб. трудов преп. консерватории. Н. Новгород, 2002. С. 95–114.
- 4/ Чайкин С.Г. Значение творческих проектов в региональной культурной политике // Современные тенденции в образовании и науке. Тамбов, 2014. С. 154–155.
- 5/ Штумпф С.П. Способности к эффективному взаимодействию в творческой группе (команде) // Союз искусства и науки. Материалы междунар. науч. конф. Красноярск: КГИИ, 2016. С. 182–185.

REFERENCES

- 1/ Chajkin, S.G. (2014), "The Importance of Creative Projects in Regional Cultural Policy", *Sovremennye tendencii v obrazovanii i nauke* [Current Trends in Education and Science], Tambov, pp. 154–155. (in Russ.)
- 2/ Davidyan, R. (1996), "From editor", *Kamernyj ansambl'. Pedagogika i ispolnitel'stvo* [Chamber Ensemble. Pedagogy and Performance], iss. 2, vol. 15, MGK im Chajkovskogo, Moscow, pp. 4–5. (in Russ.)
- 3/ Gajdamovich, T. (1963), *Instrumental'nye ansambli* [Instrumental Ensembles], 2 ed., Muzgiz, Moscow, p. 8. (in Russ.)
- 4/ Matveeva, N. (2002), "The Problems of rhythm in chamber ensemble playing", *Kamernyj ansambl': sbornik trudov prepodavatelej konservatorii* [Chamber Ensemble:

the Proceedings of Conservatory Lecturers], N. Novgorod, pp. 95–114. (in Russ.)

- 5/ Shtumpf, S.P. (2016), "Ability for Effective Collaboration in Creative Team", *Soyuz iskusstva i nauki. Materialy mezhdunar. nauch. Konf* [Art and Science. Materials of the International Scientific Conference], KGII, Krasnoyarsk, pp. 182–185. (in Russ.)

Сведения об авторе

Чайкин Сергей Германович, кандидат искусствоведения, профессор кафедры камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки, Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского
E-mail: vvg2810@rambler.ru

Author information

Sergej G. Chajkin, Cand. Sc. (Art Criticism), Professor of Chamber Ensemble and Accompaniment Training Department, Dmitry Hvorostovsky Siberian State Academy of Arts
E-mail: vvg2810@rambler.ru