

УДК 7.071

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ М.И. БЕНЮМОВА В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССОВ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЖИЗНИ КРАСНОЯРСКА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XX – НАЧАЛА XXI ВЕКА: К ЮБИЛЕЮ УЧИТЕЛЯ

Е.С. ЦАРЁВА, И.Г. НИКОЛАЕВ

Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского, 660049, Красноярск, Российская Федерация

АННОТАЦИЯ. Статья входит в круг научных краеведческих исследований, связанных с изучением универсалий и специфики музыкальной культуры регионов России. Целью данной работы является осмысление творческого пути яркого музыкально-общественного деятеля М.И. Бенюмова (скрипача, педагога, дирижёра, учёного, организатора) как одного из значимых «локомотивов» процессов развития академических традиций в культурной жизни Красноярска последней четверти XX – начала XXI века. Определённое внимание уделено рассмотрению различных видов музыкальной профессиональной деятельности М.И. Бенюмова. Анализируется появление и становление главного «детища» маэстро – Красноярского камерного оркестра как точки пересечения всех его разновекторных направлений творчества. Базируясь на некоторых принципах социокультурологического и антропологического подходов, в статье впервые осуществляется попытка макроанализа структурно-процессуальных изменений музыкальной жизни Красноярска последней четверти XX – начала XXI века посредством антропологической призмы (как микроанализа) – внимания к творческому пути конкретной личности (в данном случае, М.И. Бенюмова). Выступивший точкой опоры антропологический поворот, на краеведческом материале демонстрирует диалектическую взаимосвязь двух ведущих процессов морфогенеза системы академических музыкальных традиций – самоорганизации и институционализации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: М.И. Бенюмов, Красноярский камерный оркестр, академические традиции, музыкальная жизнь Красноярска, антропологический поворот, самоорганизация, институционализация.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

THE CREATIVE PATH OF M.I. BENYUMOV IN CONTEXT OF PROCESSES OF THE KRASNOYARSK MUSICAL LIFE IN THE LAST QUARTER OF THE XX – BEGINNING OF THE XXI CENTURY: TO THE TEACHER'S ANNIVERSARY

E.S. TSAREVA, I.G. NIKOLAEV

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

ABSTRACT. The article is part of the circle of scientific local history studies related to the study of universals and the specifics of the musical culture of the regions of Russia. The purpose of this work is to comprehend the creative path of the bright musical and public figure M.I. Benyumov (violinist, teacher, conductor, scientist, organizer) as one of the significant “locomotives” of the processes of development of academic traditions in the cultural life of Krasnoyarsk in the last quarter of the XX – beginning of the XXI century. Some attention is paid to the consideration of various types of musical professional activities of M.I. Benyumov. The appearance and formation of the main “brainchild” of the maestro – the Krasnoyarsk chamber orchestra as a point of intersection of all its different directions of creativity is analyzed. Based on some principles of sociocultural and anthropological approaches, the article for the first time attempts to macroanalyze structural and procedural changes in the musical life of Krasnoyarsk in the last quarter of the XX – beginning of the XXI centuries through an anthropological prism (as microanalysis) – attention to the creative path of a specific person (in our case, M.I. Benyumov). Acting as a fulcrum of the anthropological turn, on the local history material demonstrates the dialectical relationship of the two leading processes of morphogenesis of the system of academic musical traditions – self-organization and institutionalization.

KEY WORDS: M.I. Benyumov, Krasnoyarsk Chamber Orchestra, academic traditions, Krasnoyarsk musical life, anthropological turn, self-organization, institutionalization.

CONFLICT OF INTERESTS. The authors declare the absence of conflict of interests.

Роль личности М.И. Бенюмова для красноярской музыкальной жизни колоссальна. Его обширная творческая деятельность иллюстрирует возможности настоящего художника в развитии всей многоуровневой системы академической музыкальной культуры Красноярска. Учитывая происходящий в последние десятилетия в гуманитарной науке «антропологический поворот», переносящий акцент в исследованиях на анализ человеческого фактора [6], рассмотрение личностно-профессионального портрета М.И. Бенюмова (рисунок 1) и осмысление его участия в развитии академических традиций музыкальной культуры Красноярска представляется актуальным и определяет цель данной статьи.

Напомним, академические музыкальные традиции (независимо от их пространственной принадлежности) в силу своего генезиса зиждутся на системе норм, образцов музыкального языка, мышления и институтов, сложившихся в западноевропейском профессиональном письменном искусстве Нового времени. Их функционирование и развитие предполагает наличие сложной системы музыкально-общественной коммуникации, где присутствуют связанные между собой композиторское творчество, исполнительство, образование, слушательская аудитория, которые, в свою очередь, становятся целыми системами для элементной базы более низкого порядка. Комплекс этих базисных компонентов составляет инфраструктуру системы, обеспечивая создание, сохранение, трансляцию культурных ценностей.

Человек с его индивидуальным духовным потенциалом и творческой активностью – носитель академических музыкальных традиций исполнительства, композиторского творчества, образования, восприятия культурных ценностей – является первоосновой, «атомом» означенной выше социокультурной мультиструктуры. Условно возможно разделить творческих деятелей на два макротипа. Первый – это те личности, которые в основном работают внутрь-направленно, генерируют высокие культурные ценности, но замыкают творчество на себе, что, безусловно, не умаляет их вклада в региональ-

Рисунок 1. М.И. Бенюмов

ную или мировую музыкальную культуру, а больше характеризует их врождённые индивидуальные личностные качества.

Ко второму типу относятся художники, способные не только создавать эстетические ценности, но и активно проявлять себя в общественном пространстве. Это социальные лидеры, консолидирующие вокруг себя творческие ресурсы, собирающие «команду», формирующие необходимые контакты и отношения для широкого экстраполирования идей и реализации проектов, рождающихся в их голове. Помимо собственной одарённости, обладания высококвалифицированными знаниями, такие люди соединяют в себе множество умений, в том числе

организаторских, что позволяет им выступать в роли флагмана созидательных культурных процессов и «конструктора» разноуровневых элементов музыкальной жизни. Ко второму типу носителей академических традиций относится М.И. Бенюмов, своей жизненной позицией как нельзя лучше иллюстрируя значение и содержание существующего понятия – музыкально-общественный деятель.

По словам польского исследователя П. Штомпки, «в социальной истории нет ничего, что не могло бы быть расценено как преднамеренный, либо непреднамеренный результат человеческих усилий» [10, с. 229]. Тезис «человек творит историю» общеизвестен и его можно экстраполировать на все сферы жизни любого общества. Вместе с тем Красноярская культура свидетельствует об особой роли личностей-подвижников на периферии, участвующих в сложении локальной музыкальной жизни.

В отличие от столицы провинция нередко лишена стабильного и постоянного присутствия конкретных, особо выдающихся фигур, сосредотачивающих в своих руках право принятия решений и влияния на события. Однако и на периферии, подобно центру, культуротворческие процессы зачастую катализируются лидерами, масштаб личности которых по своей значимости для развития локуса в некотором роде тождественен вкладу великих деятелей, создающих национальную и мировую историю, и сконцентрированных в столицах. И всё же, учитывая постоянный дефицит высококвалифицированных творческих кадров с определённым набором качеств в провинции, при уходе означенных лидеров зачастую не происходит передачи «эстафеты», образуется трудновосполнимая лакуна, которая может серьёзно отразиться на состоянии определённых культурных элементов и региональной модели академических музыкальных традиций в целом [5]. Одним из таких лидеров в музыкальной жизни Красноярска на протяжении ряда десятилетий остаётся М.И. Бенюмов.

Обратимся к творческой биографии мастера. Он родился в 1948 году в городе Киеве. С самого детства Михаил Бенюмов постигал скрипичное мастерство у лучших отечественных педагогов. Он учился в ДМШ № 3 Киева в классе Г.Е. Ямпольского. В 1962 году поступил в специальную музыкальную школу-десятилетку им. Гнесиных в Москве в класс М.А. Гарлицкого. Высшее образование получил

в Российской академии музыки (РАМ) им. Гнесиных у профессора М.С. Блока, там же окончил ассистентуру-стажировку у народного артиста России, профессора М.И. Фихтенгольца [8]. В 1971 году Михаила Иосифовича распределили в Киргизский государственный институт искусств. Работу в вузе он совмещал с заведованием отделением струнных инструментов во Фрунзенской специальной школе-десятилетке. Спустя некоторое время молодого специалиста призвали к службе в армии, которую он проходил в Казахстане. После демобилизации Бенюмов вернулся в Киргизию и продолжил преподавательскую деятельность в институте.

С целью профессионального совершенствования Михаил Иосифович поступил на заочное отделение ассистентуры-стажировки в Государственный музыкально-педагогический институт им. Гнесиных, а в дальнейшем перевёлся на очное отделение и вернулся в Москву. В 1970-х годах в Красноярске согласно государственным планам в рекордно короткие сроки (1977–1978) создаются симфонический оркестр, театр оперы и балета и институт искусств. В главный город на Енисее приглашаются высококвалифицированные специалисты из культурных центров союза. В их числе был и М.И. Бенюмов.

Педагогический дар Михаила Иосифовича в полной мере развернулся в Красноярском государственном институте искусств. Напомним, изначально струнно-смычковая группа входила в состав единой кафедры оркестровых инструментов, которую с открытия вуза возглавлял М.Л. Курицкий, заслуженный артист РФ, профессор МГИМ им. А.Г. Шнитке. В 1980 году его сменил доцент С.Г. Горовой. Первым заведующим образованной в 1982 году самостоятельной кафедры оркестровых струнных инструментов стал М.И. Бенюмов, проработавший в этой должности 28 лет. В 1985 году ему было присвоено научное звание доцента, в 1996 – научное звание профессора в области искусства. С 2010 года кафедру возглавил заслуженный артист РФ, член Союза композиторов РФ, профессор И.Я. Флейшер. С 2018 года эстафету заведования кафедрой приняла выпускница Института (класс профессора М.И. Бенюмова), кандидат искусствоведения, доцент Е.С. Царёва.

Михаил Иосифович успешно совмещал педагогическую деятельность с концертной. В его сольный

репертуар входили все скрипичные концерты И.С. Баха, В.А. Моцарта. М.И. Бенюмов является первым исполнителем Скрипичного концерта О.Л. Проститова. Немало было сыграно и камерной музыки. Михаил Иосифович выступал в ансамбле с замечательным пианистом, камерным ансамблистом, концертмейстером Исааком Изачиком. В Красноярске состоялась ещё одна встреча с соратником и партнёром в жизни и на сцене – Ларисой Владимировной Маркосян. Талантливый семейный дуэт приготовил несколько десятков сольных программ, в том числе состоящих из современной музыки красноярских композиторов: сочинений В. Пороцкого, О. Проститова. На фирме «Мелодия» был записан диск «Шесть сонетов Гарсия Лорки» В. Пороцкого. Музыканты объездили различные уголки Красноярского края, столичные города, а затем и Европу (Италия, Германия).

Михаил Иосифович возглавляет и входит в состав жюри городских, региональных, всероссийских и международных конкурсов, принимает участие в методических конференциях различных рангов, проводит консультации и курсы повышения квалификации для педагогов-струнников и обучающихся Восточной Сибири и Дальнего Востока России, а также мастер-классы для студентов ведущих творческих вузов – Новосибирской консерватории, Российской академии музыки им. Гнесиных, Парижской консерватории.

Педагогическая деятельность М.И. Бенюмова охватывает все звенья отечественной системы музыкального образования, формируя грамотную, гармоничную последовательность и непрерывность учебного процесса, направленного на выявление и воспитание талантливых и технически оснащённых скрипачей. Большое внимание он всегда уделял детям, считая, что легче изначально правильно поставить руки, задать верные ориентиры для успешного развития маленького музыканта, нежели исправлять ошибки в старшем возрасте (см. об этом подробнее: [2]). М.И. Бенюмов был среди идейных вдохновителей создания специальной школы-десятилетки при Институте искусств, а затем вёл многочисленный класс в открывшемся Музыкальном лицее (Гимназии № 12 «Музыки и театра»). Его юные подопечные уже с ранних лет становились яркими исполнителями в Красноярске (Ф. и Е. Белуги-

ны, Р. Бенюмова, М. Гаджиева, Л. Жуковский, А. Куроедова, Е. Царёва и др.).

Отдельного внимания заслуживает педагогический успех Михаила Иосифовича в обучении собственной младшей дочери скрипачки – Риммы Бенюмовой, прошедшей в Красноярске полный курс Музыкального лицея (гимназии). Во время учёбы в классе отца в копилку многочисленных наград Риммы вошли три золотые медали Дельфийских игр, а среди последних её достижений – звание лауреата I Международного конкурса скрипачей В. Третьякова (2018). После Красноярска она продолжила обучение в авторитетных музыкальных учебных заведениях Германии: Университете искусств Берлина у Томаша Томашевского, а затем в Высшей школе музыки Берлина им. Ханса Эйслера в классе Улфа Валлина. Римма ведёт активную гастрольную концертную деятельность, она участница многих международных фестивалей и мастер-классов ведущих скрипачей-педагогов. Успешно совмещая работу с учёбой, Римма занимала должность помощника концертмейстера оркестра Дрезденской филармонии, Берлинской государственной капеллы под руководством Д. Баренбойма, Дрезденской государственной капеллы под руководством К. Тилемана. В настоящее время Римма оканчивает Высшую школу музыки Берлина им. Ханса Эйслера.

После прекращения функционирования Красноярского музыкального лицея педагогическая деятельность Михаила Иосифовича в начальном и среднем звеньях не остановилась. С организацией в 2003 году нового структурного подразделения Института искусств – Музыкального колледжа – М.И. Бенюмов готовит кадры для вуза. Кроме того, он работает в различных детских музыкальных школах Красноярска, неумолимо открывая и взращивая новые таланты. Одна из его самых титулованных учениц, выпускниц колледжа, а в настоящее время студентов вуза – Дарья Манза. С 8-ми лет обучаясь у Михаила Иосифовича, она имеет внушительный список наград престижнейших состязаний. Даша является трёхкратной золотой медалисткой Дельфийских игр (2020, 2021, 2022), обладательницей первых премий X международного юношеского конкурса имени Е.А. Мравинского в Санкт-Петербурге (2016), Всероссийского конкурса «Запад-Сибирь-Восток» (Новосибирск, 2018), вторых премий IV Междуна-

родного конкурса скрипачей им. Ю.И. Янкелевича (Омск, 2018), IX Международного конкурса юных скрипачей в Новосибирске (2019) и др. Д. Манза неоднократно успешно выступала на Международном телевизионном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик» (Москва, 2016, 2017) и была удостоена специального приза проекта – сертификата на участие в мастер-классах Академии Захара Брона в рамках Фестиваля «Интерлакен-классикс» (Швейцария). Даша играет на скрипке известного французского мастера Алана Карбонара, подаренной ей на закрытии международного фестиваля «Москва встречает друзей» Владимира Спивакова.

Особое место в профессиональной деятельности Бенюмова занимают его научные труды. Работать над кандидатской диссертацией он начал в 1977 году, обучаясь в аспирантуре ГМПИ им. Гнесиных под руководством профессора Ф. Армазанова. С этого времени научное творчество стало одной из важнейших составляющих деятельности Михаила Бенюмова. Диссертация («О специфике художественных средств музыканта-исполнителя») заново перерабатывалась уже в Красноярске и была защищена в Москве в 1986 году. Это была первая диссертация, подготовленная представителем преподавательского корпуса Красноярского института искусств. Бенюмов – автор более двадцати опубликованных научных исследований.

Благодаря усилиям Михаила Иосифовича в 2011 году вышла в печать книга его учителя М.С. Блока – «Лев Моисеевич Цейтлин» [4]. В ней он выступил в роли редактора и составителя, а также автора вступительной и заключительной статей. Книга посвящена творческой биографии и методическим взглядам знаменитого музыканта и педагога. Михаилу Иосифовичу на основе двух глав и черновых заготовок, оставленных ему Михаилом Семёновичем, удалось завершить крупное исследование, задуманное многими годами ранее. В 2018 году была опубликована монография М.И. Бенюмова «Художественные средства музыканта-исполнителя. Парадокс понятия, исторический генезис, структура, функции» (2-е издание, исправленное)¹ [3]. В её основу легли диссертационные рукописи, доклады

и статьи, над которыми Михаил Иосифович работал в Москве и Красноярске на рубеже 70-х и 80-х годов прошлого века.

Под руководством Бенюмова в 2008–2012 годы проходила обучение в аспирантуре Института искусств Красноярска его ученица по классу скрипки – Е.С. Царёва. Результаты их совместной научной деятельности получили высокие оценки на Всероссийских конкурсах. В 2014 году в Совете при Новосибирской консерватории была успешно защищена кандидатская диссертация Е.С. Царёвой («Формирование академических традиций в музыкальной культуре Красноярска XVII – начала XX веков») по специальности «Музыкальное искусство».

Вклад Михаила Иосифовича в культуру России и Красноярского края высоко оценён, что подтверждается его почётными званиями и наградами: «Заслуженный артист Российской Федерации» (1995), «Заслуженный деятель искусств РФ» (2010), «Почётный гражданин города Красноярска» (2018), лауреат Государственной премии Красноярского края имени И.В. Шпиллера в области музыкального искусства (2021), дважды лауреат премии Главы города (2000, 2003), премии «Признание» Законодательного Собрания Красноярского края (2004), обладатель Гранта губернатора Красноярского края в номинации «За личный вклад в развитие культуры» (2003), медали командора Резанова (2023). Михаил Иосифович награждён золотым знаком «Герб Красноярска», почётным знаком «За заслуги перед городом Красноярском», знаком «Общественное признание» Законодательного Собрания Красноярского края, Юбилейным почётным знаком «85 лет Красноярскому краю». В 2006 году мэр Кремоны вручил Михаилу Иосифовичу медаль Страдивари за высокое профессиональное мастерство, развитие и укрепление культурных связей между Россией и Италией. Профессор Бенюмов удостоен медали международного благотворительного фонда «Меценат столетия» за многолетнее участие в благотворительной деятельности и организации множества концертов.

Красноярский камерный оркестр

Одним из главных творческих достижений Бенюмова стал созданный им Красноярский камерный оркестр. Данный коллектив родился из студенческого оркестра института искусств, и с 1985 года начал

¹ Первое издание монографии увидело свет в 2012 году.

активно участвовать в концертной жизни города. Музыкантов отличала необыкновенная энергетика, творческий заряд и потрясающая искренность. Бенюмов и воспитанники кафедры обоюдно были заинтересованы в развитии их творческого содружества, профессионального роста и расширении возможностей. Как вспоминает Михаил Иосифович: «... в один прекрасный момент нам стало ясно, что тех часов, которые отводит оркестровому классу учебный план, недостаточно. Сами ребята обратились ко мне с предложением о создании нового профессионального коллектива. Тогда было время перестройки и было модно открывать различные товарищества, общества и так далее. И мы, посоветовавшись, учредили предприятие, которое назвали "Куранта-2001". Это было в 1991 году» [11].

Своё имя коллектив получил от французского слова "*courir*". На русский язык оно переводится глаголом – «бежать». Этим было обозначено стремление в новое тысячелетие, движение в будущее молодых музыкантов. Интересно, что именно в 2001 году в Красноярске появилась новая башня с часами-курантами, ставшая символом современного города, о чём, конечно, не знал Михаил Иосифович, называя свой оркестр. Чуть позже, 20 мая 1993 года коллектив стал муниципальным и получил название «Красноярский камерный оркестр» [11]. Создавая профессиональный творческий коллектив, Михаил Иосифович преследовал также цель удержать талантливых музыкантов и выпускников института в городе. Большинство скрипачей оркестра – воспитанники М.И. Бенюмова. Свыше двух десятилетий концерты Камерного оркестра проходят на престижнейших международных площадках и фестивалях. Коллектив много выступает в Красноярске, России и за рубежом: в Италии, Португалии, Германии, Испании, Польши, Франции, Австрии, Китае и является участником множества проектов, фестивалей и форумов.

Главным международным проектом М.И. Бенюмова стал фестиваль «Азия–Сибирь–Европа», который давно приобрёл статус «визитной карточки» музыкальной жизни Красноярска. Его история берет начало с 1994 года, когда состоялась первая поездка оркестра в Италию. Ответные визиты итальянских мастеров в Сибирь, уже в 2001 году, привели к рождению международного фестиваля

искусств «Сибирь–Италия», учреждённого администрацией города Красноярска. С 2006 года фестиваль продолжил своё развитие под именем «Сибирь–Европа». В 2016 году международный музыкальный форум обогащается восточным вектором, в очередной раз расширяет географию участников, палитру музыкальных жанров и меняет название на «Азия–Сибирь–Европа». «Красной» нитью, связующей различные стадии становления фестиваля, выступает обязательное «лейт-участие» Красноярского камерного оркестра под управлением М.И. Бенюмова. Подчеркнём, фестиваль на Енисее является территорией творческого взаимодействия красноярских музыкантов с лучшими представителями исполнительского академического искусства зарубежных стран, а Сибирь – центральным звеном, мостом, соединяющим великие мировые культуры Востока и Запада.

Помимо международной фестивальной деятельности есть и другие авторские проекты Бенюмова, ориентированные на городские творческие ресурсы. Например, «Юные виртуозы с Красноярским камерным оркестром» – данный проект основан на работе с одарёнными детьми и возник как продолжение методической и педагогической деятельности М.И. Бенюмова. Сам цикл начинался с выступлений его лучших учеников с коллективом. Ежегодно, начиная с 2007 года, вместе с оркестром на сцену выходят талантливые дети.

Означенные детские концерты стали платформой для рождения другого, уже общероссийского масштаба, авторского проекта М. Бенюмова – «Щелкунчики» с Красноярским камерным оркестром. По замыслу художественного руководителя с коллективом выступают лучшие молодые музыканты страны – обладатели главных наград одного из самых престижных состязаний юных исполнителей – Международного телевизионного конкурса «Щелкунчик». Дирекция конкурса и Фонд Владимира Спивакова поддержали идею Михаила Иосифовича представить некоторых участников «Щелкунчика» на красноярской сцене.

Красноярский камерный оркестр стал точкой пересечения разновекторной, на первый взгляд, деятельности Бенюмова. В нём соединилось его исполнительское, педагогическое и организаторское мастерство. Как говорит сам маэстро, руководя ещё

студенческим коллективом, он пришёл к мысли, что в условиях групповой репетиции возможно научить определённым базовым вещам сразу не одного человека (в отличие от индивидуальных занятий по специальности), а двадцать пять, и это очень продуктивно. В основном в оркестре играют его ученики, а те студенты, которые не составляют класс профессора в Институте искусств, попадая в оркестр, значительно повышают своё профессиональное мастерство и тоже включаются в большую «семью» Бенюмова. Музыканты, начинавшие свой путь в Красноярске, а сейчас работающие в ведущих оркестрах России и Европы, вспоминают этот сибирский коллектив как необходимый и бесценный опыт и, конечно, ансамблевую школу, в которой культивируется чистота интонации, красота звука, филигранность штрихов, умение слышать себя и партнёра. Всё это входит в канонический комплекс исполнительских навыков. Освоив его, музыкант становится конкурентоспособен для входа в орбиту мирового академического оркестрового исполнительства.

Подчеркнём, что Красноярский камерный оркестр является площадкой для реализации инновационных и креативных идей его создателя, переводя их из абстрактной области умозрительных конструкций в физическое музыкальное пространство. Крепко и принципиально стоя на академических традициях, никогда не изменяя высшим идеалам, Бенюмов всегда находится в творческом поиске. Это проявляется как на техническом уровне, касающемся тонкостей постановки, вариантов штрихов и аппликатуры, так и в художественном плане – в создании новых интерпретаций и концепций. Таким образом, Красноярский камерный оркестр также выступает творческой лабораторией для своего руководителя, сближая и отчасти синтезируя научные и практические сферы его деятельности.

Отталкиваясь от рассмотрения профессиональной деятельности конкретной личности, попытаемся затронуть макроанализ локальной музыкальной жизни Красноярска конца XX – начала XXI века. В этой связи антропологический ракурс становится своего рода увеличительным стеклом для обнаружения закономерности в хаотичных, на первый взгляд, культуротворческих процессах.

М.И. Бенюмов, отзываясь о новейшей красноярской музыкальной истории, говорит, что Красноярск

пережил «две волны культурной революции» – «золотую» и «серебряную». Безусловно, они взаимосвязаны, что полнее осмыслится посредством антропологического фокуса, направленного на творческий путь музыканта.

Первая волна относится к концу 1970-х – началу 1980-х годов. Она была инициирована краевыми властями и лично П.С. Федирко, «который своей волей решил превратить Красноярск ... в одну из культурных столиц России» [11]. На этот период приходится создание не только упомянутых ранее Института искусств, симфонического оркестра, театра оперы и балета. В 1978 году хореографическое отделение Красноярского училища искусств, основанное двумя годами ранее, становится самостоятельным учебным заведением – хореографическим училищем. В 1982–1984 годах для филармонии строятся Малый и Большой концертные залы, а также реставрируется костёл, в котором устанавливают орган. В 1983 году начинает работу Красноярское отделение Союза композиторов. Это были решительные и грамотно продуманные действия по формированию развитой инфраструктуры академических традиций в Красноярском крае, сложение полноценной системы (культуры), которая способна к сохранению, развитию, воспроизводству ценностей. Главное – к самообеспечению творческими кадрами отдалённого от метрополии России региона.

Вторая волна, по мысли Бенюмова, приходится на постсоветский период – начало 1990-х годов: «Она совпала с тяжёлым временем – с эпохой перестройки. Тогда месяцами не получали зарплату, закрывались предприятия. <...> Именно в этот момент администрация города и глава Красноярска, которым тогда был Валерий Александрович Поздняков, поддержали все жизнеспособные культурные проекты, которые к тому времени сложились и заявили о себе в сфере культуры» [10]. В 1993 году в городе была учреждена целая плеяда муниципальных профессиональных творческих коллективов – камерный, духовой и народный оркестры, ансамбль солистов «Тебе поем», мужской хор и ансамбль танца «Енисейские зори». На примере рождения и развития этих коллективов можно отчётливо наблюдать функционирование двух ведущих социокультурных процессов, формирующих систему академических музыкальных традиций – самоорганизации и инсти-

туционализации. Впервые их действие и значение на музыкально-краеведческом материале было проанализировано Е.С. Царёвой [9].

Самоорганизация в культуре как сложной системе, по определению Г.А. Аванесовой, представляет собой «внутренние способности и возможности культуры реализовывать самоосуществляемые процессы своего регулирования» [1]. В ходе самоорганизации создаётся, воспроизводится или совершенствуется сложная динамическая система. Это активные внутренние процессы, инициируемые и осуществляемые представителями передовой части общества. Обладающие необходимыми компетенциями и качествами характера, они лично аккумулируют алгоритм культуротворческих действий и сложение социальных отношений. В отличие от столицы, число таких музыкально-общественных деятелей мало и нестабильно. Появление подобных исключительных носителей и трансляторов академических традиций приводило к «вспышкам» активности музыкальной жизни, и чем больше их концентрация, тем значимее был эволюционный прорыв.

Институционализация (от лат. *institutum* – установление, учреждение) представляет собой внешнее воздействие, исходящее от государственных управленческих структур – своего рода социальное проектирование и строительство «сверху», по вертикали. Это процесс упорядочения, стандартизации и формализации общественных связей и отношений. Его целью является переход социального явления (движения, коллектива) в учреждение с определённой иерархией власти, государственным финансированием, чёткими правилами и нормами, иными словами – укрепление социальной практики до уровня института. Как отмечает Е.С. Царёва, обозначенные движения могут уступать друг другу лидирующие позиции, «действовать параллельно» и одновременно или «находиться в оппозиционном отношении». Будучи диалектически взаимосвязанными, уравновешивающими и дополняющими друг друга процессами, институционализация и самоорганизация, по сути, являются универсальными принципами строительства любых социокультурных систем вне зависимости от типа общественно-экономической формации» [9, с. 52].

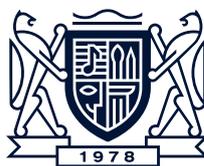
Импульсы, заданные в последние советские десятилетия, и обусловленные во многом решениями вла-

стей, несмотря на очередную смену общественной формации в стране, имели глубокие последствия. Уже традиционно для Красноярска в сложившейся на стыке эпох финансово-вакуумной ситуации для музыкальной культуры крупные творческие силы, находившиеся в городе (во многом благодаря советскому «распределению», обеспечивающему культурный «десант» в провинции), инициировали активные самоорганизационные процессы, результаты которых впоследствии находили поддержку у новой администрации².

Как показывает региональная история, возникновению, а самое главное успешному и непрерывному функционированию учреждений – то есть их институционализации, в большинстве случаев предшествует самоорганизация. Она подготавливает необходимое содержание для его дальнейшего юридического обоснования – закрепления в установленной форме. Этот этап «превращения» – кристаллизации форм музыкальной жизни, что и является по определению В.П. Фомина содержанием понятия «музыкальная культура» [7, с. 10–11] – невозможен без определённого «антропологического узора», включающего идейных лидеров и их соратников, способных запустить самоорганизационные инициативы, сделать явными для органов власти, донести до широких общественных слоёв их необходимость, сформировать художественную ценность и привить стремление в социуме к её потребности. Одним из таких локомотивов культуротворческих процессов стал М.И. Бенюмов, который всегда следовал своему жизненному кредо – служению музыке.

Подведём итоги. Деятельность М.И. Бенюмова проникает во многие базовые элементы академической музыкальной культуры Красноярска – образование, исполнительство, организация концертной жизни, музыкальная наука, влияя на их развитие

² Аналогичная ситуация, в той или иной степени подобия, разворачивалась в Красноярске в начале 1920-х годов. Когда в условиях НЭПа было практически прекращено финансирование недавно созданных большевиками учреждений культуры, творческие лидеры эпохи (вокалисты супруги Словцовы, скрипач и дирижёр А.Л. Марксон, хормейстер С.Ф. Абаянцев и др.) инициировали активные самоорганизационные процессы, получившие реализацию в оперных постановках Народной консерватории (музыкального техникума) в 1923–1924 годах и формировании «Трудового оперного коллектива» (1924–1925) [9].

в масштабе края. Обозначенные векторы творческой практики, обусловленные владением необходимыми знаниями и умениями, уровнем одарённости и качествами характера, отнюдь не являются «распылением» ресурсов. Наоборот, они, тесно сплетаясь, взаимодополняют друг друга и собираются в единый комплекс вокруг личности художника, создавая профессиональный портрет Бенюмова, который на правах пульсирующего созидательного очага творческой энергии вливается в панораму локальной музыкальной жизни.

Михаил Иосифович Бенюмов как яркий музыкально-общественный деятель соединяет в себе глубокий внутренний потенциал творца и уникальные организаторские способности, умение вести за собой, вдохновлять, успешно создавать внешние связи – социальные контакты, консолидируя команду творческих единомышленников. В итоге многие его идеи получают реализацию, наполняя и усложняя региональную музыкальную жизнь. Они не просто обретают статус нового явления и мелькают как калейдоскоп событий, а проходя многолетнюю кристаллизацию своих форм, прочно

закрепляются в отечественной системе музыкальной культуры. Яркий тому пример – его главное детище – Красноярский камерный оркестр.

На примере профессионального пути М.И. Бенюмова очевидно то, что в творческой личности заключён «генетический код» развития музыкальной жизни. Она выступает «ключом» к окружающей музыкальной действительности, которую одновременно отражает и воспроизводит, генерируя и реализуя свои идеи. Музыкальная жизнь (на уровне мира) представляется некой «галактикой», сотканной из множества «солнечных систем», центром которых выступают выдающиеся творческие личности, переводящие академические ценности из области трансцендентного в зону исторической реальности. Эта метафора актуальна на различных уровнях сложнейшей иерархичной системы мировой музыкальной культуры. Отличие культурных центров от периферии в том, что число системообразующих основ – людей-генераторов творческой энергии – несоизмеримо меньше, при этом их вклад в развитие академического искусства в локусе масштабных инвариантных событиям в центре.

ЛИТЕРАТУРА

- 1/ Аванесова Г.А. Самоорганизация в культуре // Культурология. XX век: Энциклопедия: в 2 т. / Гл. ред. и сост. С.Я. Левит. СПб., 1998. URL: <http://www.psylib.org.ua/books/levit01/index.htm> (дата обращения: 20.12.2022).
- 2/ Бенюмов М.И. От «зжатости» – к свободе: методическая беседа об актуальных проблемах скрипичного исполнительства // Электронный научно-исследовательский журнал Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского «ARTE». 2021. № 3. С. 99–112.
- 3/ Бенюмов М.И. Художественные средства музыканта-исполнителя: парадокс понятия, исторический генезис, структура, функции: монография. Красноярск: КГИИ, 2018. 257 с.
- 4/ Блок М.С. Лев Моисеевич Цейтлин: неоконченная

- творческая биография. Воспоминания о Л.М. Цейтлине и М.С. Блоке / Сост., научн. ред., автор предисл., примеч. и биогр. очерка о М.С. Блоке М.И. Бенюмов. Красноярск: Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры, 2011. 181 с.
- 5/ Дрожжина М.Н., Царёва Е.С. Фрактальный подход к анализу системы региональной академической музыкальной традиции // Вестник музыкальной науки. 2019. № 4. С. 168–179.
- 6/ Побережников И.В. Человек в условиях социальных трансформаций: концептуальные интерпретации // Уральский исторический вестник. 2012. № 3. С. 4–13.
- 7/ Фомин В.П. Музыкальная жизнь как проблема теоретического музыкознания: Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. М., 1977. 22 с.

- 8/ Царёва Е.С. Многогранность личности и творчества Михаила Бенюмова // Воспоминания... К 40-летию Красноярского государственного института искусств / Под общей ред. М.В. Москалюк. Красноярск: КГИИ, 2018. С. 23–31.
- 9/ Царёва Е.С. Формирование академической музыкальной культуры Енисейской губернии: новый взгляд сквозь призму процессов самоорганизации и институционализации // Человек и культура. 2016. № 6. С. 49–67.
- 10/ Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. с англ. под ред. В.А. Ядова. М.: Аспект Пресс, 1996. 416 с.
- 11/ Яблонская М.В. Скрипач должен быть умным (интервью с М.И. Бенюмовым) // Городские новости. 2011. 30 марта. № 45 (2545). С. 3.

REFERENCES

- 1/ Avanesova, G.A. (1998), "Self-organization in culture", *Kul'turologiya. KhKh vek* [Cultural studies. XX century], Saint Petersburg, Available at: <http://www.psylib.org.ua/books/levit01/index.htm> (Accessed 20 December 2022). (in Russ.)
- 2/ Benyumov, M.I. (2021), "From "tightness" – to freedom: methodological discussion about topical problems of violin performance", *ARTE*, No. 3, pp. 99–112. (in Russ.)
- 3/ Benyumov, M.I. (2018), *Khudozhestvennye sredstva muzykanta-ispolnitelya: paradoks ponyatiya, istoricheskii genezis, struktura, funktsii* [Artistic means of a musician-performer: the paradox of the concept, historical genesis, structure, functions], KGII, Krasnoyarsk, 257 p. (in Russ.)
- 4/ Blok, M.S. (2011), *Lev Moiseevich Tseitlin: neokonchen-naya tvorcheskaya biografiya. Vospominaniya o L.M. Tseitline i M.S. Bloke* [Lev Moiseevich Zeitlin: an unfinished creative biography. Memories of L.M. Zeitlin and M.S. Blok], *Krasnoyarskii kraevoi nauchno-uchebnyi tsentr kadrov kul'tury*, Krasnoyarsk, 181 p. (in Russ.)
- 5/ Drozhzhina, M.N., Tsareva, E.S. (2019), "Fractal approach to the analysis of the system of regional academic musical tradition", *Bulletin of Musical Science*, No. 4, pp. 168–179. (in Russ.)
- 6/ Poberezhnikov, I.V. (2012), "Man in the conditions of social transformations: conceptual interpretations", *Ural Historical Bulletin*, No. 3, pp. 4–13. (in Russ.)

- 7/ Fomin, V.P. (1977), *Muzykal'naya zhizn' kak problema teoreticheskogo muzykoznanija* [Musical life as a problem of theoretical Musicology], Abstract of Cand. Sc. Thesis, Moscow, 22 p. (in Russ.)
- 8/ Tsareva, E.S. (2018), "The versatility of Mikhail Benyumov's personality and creativity", *Vospominaniya... K 40-letiyu Krasnoyarskogo gosudarstvennogo instituta iskusstv* [Memories... To the 40th anniversary of the Krasnoyarsk State Academy of Arts], KGII, Krasnoyarsk, pp. 23–31. (in Russ.)
- 9/ Tsareva, E.S. (2016), "The formation of the academic musical culture of the Yenisei province: a newlook through the prism of the processes of self-organization and institutionalization", *Man and culture*, No. 6, pp. 49–67. (in Russ.)
- 10/ Shtompka, P. (1996), *Sotsiologiya sotsial'nykh izmenenii* [Sociology of social change], Aspekt Press, Moscow, 416 p. (in Russ.)
- 11/ Yablonskaya, M.V. (2011), "A violinist must be smart (interview with M.I. Benyumov)", *City news*, March 30, No. 45 (2545), p. 3. (in Russ.)

Сведения об авторах

Царёва Евгения Сергеевна, кандидат искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой оркестровых струнных инструментов, Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского
E-mail: evatcareva@gmail.com

Николаев Илья Геннадьевич, доцент кафедры оркестровых струнных инструментов, Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского
E-mail: shesternin13@rambler.ru

Authors information

Evgeniya S. Tsareva, Cand. Sc. (Art Criticism), Head at the Department of Orchestral String Instruments, Dmitry Hvorostovsky Siberian State Academy of Arts
E-mail: evatcareva@gmail.com

Ilya G. Nikolaev, Associate Professor at the Department of Orchestral String Instruments, Dmitry Hvorostovsky Siberian State Academy of Arts
E-mail: shesternin13@rambler.ru