

ТОЧКА ОТСЧЕТА

секретный ритм

МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ – ПУТЬ В БУДУЩЕЕ

Сейчас наш университет переживает особый период: время глубокого осознания научно-творческих традиций университета, привлечение внимания к замечательным современным его достижениям, а также время создания новых направлений в деятельности старейшего учебного заведения. Одной из таких новаций стало недавнее проведение на факультете музыки Первого Международного конкурса музыкантов-студентов и педагогов-исполнителей педагогических вузов "Санкт-Петербург в зеркале музыкальной культуры XX века"

Первый Международный конкурс музыкантов-студентов и педагогов-исполнителей педагогических вузов "Санкт-Петербург в зеркале музыкальной культуры XX века" опирается на опыт и достижения Первого Всероссийского конкурса, прошедшего в стенах нашего вуза в 1996 году; однако и география регионов, откуда прибывали конкурсанты, и специфика репертуара (музыка XX века) свидетельствуют о несомненном профессиональном росте, даже о переходе этих мероприятий на качественно более высокий уровень, сопоставимый с достижениями исполнителей-профессионалов.

Особая отличительная примета конкурса — то, что он проходил в преддверии знаменательной даты города — 300-летия со дня его основания.

Город на Неве известен своими музыкально-исполнительскими традициями, опытом проведения Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей, среди которых "Музыкальная весна", "Звезды белых ночей", "Пасхальный фестиваль" и другие.

Уникальность Первого Международного конкурса музыкантов-студентов и педагогов-исполнителей педагогических вузов "Санкт-Петербург в зеркале музыкальной культуры XX века" обусловлена тем, что его инициаторами и организаторами явились не Министерство культуры, а Министерство образования, в план важнейших мероприятий которого вошел конкурс.

Конкурс находился в центре внимания университета - именитого вуза России, важно, что конкурс проводился на базе факультета музыки.

Новаторство конкурса заключалось в его ярко выраженной просветительской направленности, а именно в стимулировании глубинного интереса к музыке XX века во всем ее богатстве и разнообразии.

Среди множества конкурсов это, пожалуй, единственный, всецело направленный на постижение и интерпретацию особо сложного периода в истории музыки, творчества мастеров XX столетия. Исполнители продемонстрировали свое творческое отношение к различным музыкальным стилям, которое выразилось в убедительной и яркой интерпретации. На конкурсе была поистине представлена панорама музыкально-композиторских школ XX века.

Основной предпосылкой для проведения конкурса послужило стремление поддержать и консолидировать талант-

ливую молодежь России, а также зарубежных стран: студентов и молодых преподавателей системы педагогических вузов. Репертуарная свобода (в рамках обозначенных жанровых требований в соответствии с условиями конкурса) - содействовала более полному, всестороннему раскрытию личности исполнителя.

Конкурс, номинации (фортепиано и вокал), организованный по международным нормативам, стал подлинным событием на музыкальном небосклоне; широко освещался в городской и российской прессе (о нем появились публикации в следующих газетах: "Реклама-шанс", "Аргументы и факты", "Вечерний Петербург", "Санкт-Петербургские ведомости", "Вести" и др.), транслировался по общероссийским теле- и радиопрограммам. В адрес конкурса были получены приветственные письма от Губернатора Санкт-Петербурга В.А. Яковлева, от Министра образования Российской Федерации В.М. Филиппова, выразившего пожелание радости творческого общения с миром прекрасного; а также от Председателя Союза композиторов Санкт-Петербурга, народного артиста СССР и РФ, лауреата Государственных премий А.П. Петрова, от Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга, от Комитета по науке и высшей школе Администрации Санкт-Петербурга.

20 ноября 2002 года в Голубом зале нашего университета состоялось торжественное открытие Первого Международного конкурса музыкантов-студентов и педагогов-исполнителей педагогических вузов "Санкт-Петербург в зеркале музыкальной культуры XX века". На нем присутствовали почетные гости из Администрации Санкт-Петербурга, Союза композиторов, различного рода общественных организаций, представители китайского и эстонского консульств. Существенным фактором, направлявшим работу жюри в конструктивном духе, было заинтересованное и доброжелательное, слово проректора по учебной работе, профессора С.А. Гончарова, открывшего международный конкурс. Состоялся концерт именитых членов жюри Международного конкурса, в котором приняли участие выдающийся певец Б.Т. Штоклов, маститый композитор Г.И. Фиртич, а также известные исполнители: А.А. Дедик, О.Ю. Кошелев, Н.А. Терентьева, мастерики исполнившие произведения Ф. Шопена, П. Чайковского, С. Рахманинова. Широкий спектр представленных в жюри музыкантов-специалистов позво-

лил избежать узкопрофессиональной направленности оценок: член-корреспондент Российской Академии Образования, доктор педагогических наук, кандидат искусствоведения, профессор, председатель жюри конкурса Н.А. Терентьева, народный артист СССР, лауреат Государственных премий, профессор Б.Т. Штоклов, народная артистка России, профессор Е.А. Мурина, доктор искусствоведения, профессор Г.М. Цыпин (Москва), доктор наук, профессор М. Марнауза (Латвия), профессор Цзинь Шунь Ай (Китай), Огнаноска Татьяна (Македония), Кутер Тоомас (Эстония), президент Международного конкурса молодых вокалистов им. Клаудии Таэв, Советник Оркестра XXI Века.

Конкурсы музыкантов-исполнителей имеют давние славные традиции. Именно в античном мире обрела социально-общественное звучание идея творческого соревнования. Возникшая у самых истоков исполнительства, она принимала формы то состязания хоровых коллективов, то поединков двух солистов. Для Греции было характерным не только слияние автора музыки и исполнителя в одном лице, но и взаимодействие поэта с музыкантом. Музыка и ее интерпретация развивались в тесной связи со словом, с поэтическим размером. Символ этой связи - лирика, понятие, ставшее впоследствии адекватным для многих явлений музыки и поэзии, первоначально означало именно пение поэтических произведений под лиру. В античной Греции впервые творческие состязания поэтов-музыкантов-исполнителей узакониваются как обязательные. Так, в системе Пифийских игр (в честь бога Аполлона) они заняли ведущую роль. Четырежды, как гласит легенда, одержал победу на Пифийских играх кифаред Терпандр. Трижды победил исполнитель на духовом инструменте - авлосе Саккад Аргосский. Одной из немногих сохранившихся дат древней музыкальной истории был 586 г. до н.э., когда Саккад исполнил на авлосе программную инструментальную пьесу "Пифийский ном", живописующую борьбу Аполлона с драконом.

Традиция творческих соревнований, эволюционируя на протяжении эпох, приобретая различные формы в разных странах, у разных народов, стала важным стимулом развития молодых людей посредством музыкотворчества.

Именно в процессе подготовки к выступлению на конкурсе и со всей очевидностью во время его выявляется степень

владения студентом памятью и архитектурным чувством. Как известно, память - это не единая функция или процесс, не единая способность к сохранению прошлых впечатлений, а сложная структура нескольких функций или процессов, обеспечивающих фиксацию прошлого опыта человека. Положительные качества памяти зависят именно от рационального использования ее законов в процессе освоения произведения. "С чем большим количеством фактов, - писал американский психолог У. Джемс, — мы ассоциировали данный факт (данное сочинение), тем более он задержан нашей памятью. Все элементы ассоциации образуют ткань, с помощью которой данный факт закрепляется в мозгу. Но что другое представляет это образование ассоциаций с данным изучаемым фактом, если не упорное размышление о нем, о своих впечатлениях и нахождение систематических связей между ними".

Подготавливаясь к конкурсу, студент подступает к высшей, кульминационной точке этого процесса - интерпретации. Необходимо, прежде всего, научиться чутко вслушиваться в произведение и слушать себя в нем; нужно уметь проникнуться авторской идеей, мыслью и образом сочинения; пропустить весь композиционный материал сквозь призму своей мысли и воображения; найти адекватные пианистические средства воплощения замысла и овладеть ими - только после этого может проявиться потребность, а затем и возможность "говорить" от своего имени, искусно интерпретировать. А каждая интерпретация — уже творчество, предполагающее устремленность к новому, созидательному отношению к постигаемому предмету. Это "новое" только в том случае будет представлять ценность, если самостоятельные поиски студента не приведут к оригинальным вариантам, а явятся естественным следствием всего того, что продумано и найдено — "правды выражения" и "истины чувств" (К. Станиславский).

Особая яркость переживания, творческая открытость, воодушевление, а, следовательно, и вдохновение (пусть вначале в неосознанной форме) приходит не только и не столько в процессе изучения произведения, сколько, как показывает опыт многих поколений, в момент самого выступления. Поэтому участие в конкурсе является незаменимой школой познания собственных сил и возможностей. Именно концертное выступ-

ТОЧКА ОТСЧЕТА

секретный ритм

ление способно озарить молодого человека совершенно неведомым ему ранее творческим пламенем, зажечь в нем искру вдохновения.

Большинство студентов во вдохновении видят привилегию "избранных", недостижимую и непознаваемую для них область чувств и эмоций. Между тем, вдохновение как одна из фаз познания, как высшая и своеобразная форма творческого проявления замысла, доступно всем людям, познавшим радость труда, конечно, в разной степени.

Выдающиеся музыканты-педагоги активность учащихся рассматривали как отражение отношения к нему преподавателя и прежде всего как убежденность педагога в потенциальном творческом начале каждого молодого человека. "Ты неповторим, — внушал своим ученикам Пабло Казальс. — Из тебя может выйти новый Шекспир, Микеланджело... Нет предела твоим возможностям, человек!"

музыканты, в деятельности которых исполнительское мастерство и выполнение других сложнейших требований, которые предъявляет концертная эстрада (вообще-то — основа основ профессионализма музыканта-исполнителя) являются не самоцелью, а средством музыкально-просветительской деятельности.

Не секрет, что "музыкальный быт" нашей школьной педагогики, с одной стороны, достаточно консервативен, когда идет речь о классическом академическом репертуаре, но, с другой стороны, активно повернут в сторону влияния коммерческой эстрады, в особенности во внеаудиторных и внешкольных контактах учащихся с миром музыки, который, как Интернет, распространяет не только явления, отмеченные культурным, облагораживающим влиянием гуманизма, но и феномены, вызывающие к природным агрессивным инстинктам жестокости, нравственного нигилизма. Между тем, творчество великих композиторов XX века,

курсных выступлениях звучал сложнейший по музыкальному языку и продолжительности репертуар, исполняемый наизусть (таково было одно из основных требований регламента). Техническое совершенство исполнения и органичность проникновения в замыслы авторов были достаточно высокими. Определенно выделился круг лидеров среди выступавших пианистов: Ирина Носова, Анна Трофимова, Екатерина Строкач (группа "А"). Программы, представленные молодыми пианистками, не были унифицированными. Тем не менее, в выступлении лауреата I премии "младшей" группы "А" Носовой преобладали произведения, отмеченные особым радикализмом звуковых средств (И. Манукян, М. Ройтерштейн), в то время как у двух других особенно запомнились более "умеренные" по языку, но открытые по эмоционально-образному строю произведения Д.Д. Шостаковича, Б.Гольца и С.Слонимского. В "старшей" группе "Б" эти тенденции как бы по-

зыкантов-исполнителей просветительского профиля, чуждых цеховой замкнутости, ограниченности, однако способных помериться силами и с исполнителями-профессионалами.

Говоря о вокалистах, нельзя не отметить в первую очередь блистательного успеха очаровательно юной Пяо Хуэй Линь, ставшей абсолютным лидером вокальной части конкурса, проявившей естественность и мастерство в исполнении не только китайского национального, но и русского и западноевропейского репертуаров. Ее победа была тем более приятным событием, что в составе жюри присутствовал ее педагог — профессор вокального искусства Северо-Восточного педагогического университета провинции Цзи-Линь Цзинь Шунь Ай. Безусловно, остались в памяти также песня Г. Малера на слова Ф. Рюккерта, проникновенно и стилистически точно исполненная обладательницей редкой красоты тенора-альтино Рустамом Яваевым (в дуэте с великолепным пианистом Михаилом Школьником), а также Александра Велютина, обладательница более скромных голосовых данных, однако представившая программу, которой могут позавидовать многие профессиональные вокалисты (она включает шедевры Прокофьева, Стравинского, Шёнберга, а также колоритный цикл С. Слонимского на тексты Анны Андреевны Ахматовой). В том и в другом случае можно было наслаждаться музыкой XX века в аутентичной интерпретации, а ведь это качество — одно из основных слагаемых художественной правды, так необходимой в нашей практике школьного музыкального воспитания и образования!

После торжественного награждения участников и лауреатов почетными грамотами и дипломами состоялся концерт победителей Первого Международного конкурса музыкантов-студентов и педагогов-исполнителей педагогических вузов "Санкт-Петербург в зеркале музыкальной культуры XX века". Закрытие конкурса стало актом творческого музицирования юного поколения музыкантов, безусловно, состоявшихся, несмотря на молодость, и вместе с тем находящихся на пути восхождения к высотам подлинного мастерства.

Участники конкурса из различных городов России (Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Воронежа, Омска) и стран мира (Украины, Белоруссии, Китая) с большим профессиональным мастерством и глубиной показали новаторство в интерпретации как отечественных, так и зарубежных произведений. Конкурс продемонстрировал то, что будущее учителя музыки, а также молодые музыканты-педагоги смогут пробудить и развивать в своих воспитанниках любовь к музыкальному искусству во всем его единстве и многообразии — и тем самым направить участников по пути добра, красоты и духовных идеалов. Хочется надеяться, что само понятие «лауреат международного конкурса» станет не только свидетельством признания исполнительского мастерства, но и символом личного богатства его участников. По мнению именитых музыкантов — членов жюри из различных стран, — непосредственно самих участников, конкурс должен стать традиционным и иметь продолжение, сохраняя преемственность названия при расширении его хронологического и стиливого диапазона: "Санкт-Петербург в зеркале музыкальной культуры XIX-XX столетий".

Н.А. ТЕРЕНТЬЕВА
член-корреспондент Российской
Академии образования,
д.п.н., профессор

На фото: Приветственное слово участникам конференции говорит проректор по учебной работе, д.ф.н., профессор С.А. Гончаров; выступление народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, профессора Б.Т. Штоколов.

МЫ УБЕЖДЕНЫ, ЧТО:

Именно классика может противостоять злу и насилию.

Вечно будет жить классика всех веков, в том числе классика XX века, которая мало постигаема современным поколением, но должна быть воспринята и освоена им.

Классика XX века должна находиться в поле особого внимания человечества во имя сохранения культуры духа, культуры ума и устремленности к истине и добру. Классическая музыка требует духовной активности слушателя, выводит его в совершенно другое пространство — взыскующее, выдержавшее многовековой тест на выживаемость общегуманистических идей, идеалов, ценностей.

Человечеству всегда нужно было искусство не обезличенное, принижающее, а возвышающее, одухотворенное.

Именно факультет музыки РГПУ им. А.И. Герцена в лице своих сотрудников и выпускников служит своего рода оплотом против низвержения культурных ценностей.

В Голубом зале РГПУ им. А. И. Герцена состоялось торжественное закрытие Первого Международного конкурса музыкантов, его лауреатами стали:

Фортепиано, группа А (возраст до 27 лет): И.П.Носова (Россия, Москва), А.В.Трофимова (Россия, Санкт-Петербург), Л.В.Киселева (Россия, Москва)

Фортепиано, группа Б (возраст до 32 лет): Н.Р.Реженинова (Россия, Санкт-Петербург), А.Ю.Шпагина (Россия, Санкт-Петербург)

Вокал, группа А (возраст до 32 лет): Пяо Хуэй Линь (Китай), Т.А.Романова (Россия, Москва), Н.Э.Левченко (Россия, Санкт-Петербург), Б.Н.Калашников (Россия, Волгоград)

Вокал, группа Б (возраст до 35 лет): И.В.Бухонская (Россия, Воронеж), Р.Т.Яваев (Россия, Москва)

Сложность задачи (назвать лауреатов), стоявшей перед членами жюри, определялась, прежде всего, особым сочетанием условий, специфичных для музыкально-педагогической ориентации конкурсантов. В большинстве своем это или работающие или устремленные на работу в образовательных учреждениях

чьи имена стояли в условиях конкурса, сохранившее и обновившее потенциал гуманистических традиций в сложнейших исторических условиях культуры XX века, мало звучит в школе. Оно, как правило, вызывает реакцию отторжения и в быденном общении из-за сложности восприятия музыкального языка. Владение этим языком как искусством живой, общительной интонации является поэтому насущным требованием музыкального воспитания и образования наших дней. Не все педагоги-музыканты готовы к решению этой задачи.

Целью нашего конкурса и было постепенное формирование корпуса педагогических кадров в среде преподавателей и студентов педагогических вузов, способных справиться с ней. Результаты оказались поистине обнадеживающими. Несмотря на строгий отбор претендентов не только с точки зрения возрастных рамок, но и "профессиональной ориентации" на музыкальную педагогику, выбирать лауреатов приходилось именно среди лучших из лучших. Красноречивым подтверждением возможности решения поставленной задачи было то, что в кон-

менялись местами: лауреат I премии Н. Реженинова продемонстрировала зрелое исполнение Пятой сонаты Прокофьева и "Чаконьи" Губайдуллиной, а у ее соперницы А. Шпагиной наиболее запоминающейся частью репертуара стали пьесы Д. Лигети, Б. Архимандритова и В. Цытовича. Нелишне в этой связи сказать и о том, что отмеченные жюри лауреаты засвидетельствовали не только высокую степень художественной зрелости, но и то, что они все хорошо воспитаны. Нам импонирует то, что одна из победительниц конкурса (Н. Реженинова), выступая по случаю присуждения ей премии, сказала, что в успехе конкурса велика роль педагогов, готовивших конкурсантов к выступлениям. Быть может, не совсем справедливо, что эти имена не упоминаются в буклете конкурса, однако успех соревнования определялся не только организаторами и жюри, талантами, трудом и энтузиазмом молодых дарований, но и является результатом деятельности таких высокопрофессиональных педагогов, как Н.А. Терентьева, О.Ю. Кошелев, И.С. Аврамкова, А.А. Дедик, специализирующихся именно на подготовке будущих му-