

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ШКОЛ В РОСТОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

Предстоящий в 2017 году полувековой юбилей Ростовской консерватории им. С. В. Рахманинова – важнейшее личное событие для всех, причастных к этапам становления и развития вуза. Вместе с тем, пятидесятилетний рубеж Ростовской консерватории – первая весомая историческая дата, располагающая к объективной оценке нашего вклада в развитие музыкального образования и музыкальной культуры не только обширного региона Юга России, но и всей страны в целом. Подобная панорама событий, фактов, итогов 50-летней деятельности РК им. С. В. Рахманинова может сложиться из множества разнонаправленных аналитических работ, характеризующих многовекторные усилия и заслуги вуза: достижения выпускников; этапы восхождения в исполнительской, концертно-просветительской, научно-исследовательской деятельности; масштабные международные и российские творческие проекты, реализованные за эти десятилетия; история кадрового формирования профессорско-преподавательского состава кафедр; хронология изданной литературы и многие другие события.

В данном же случае мы остановимся только на одном, самом показательном достижении нашего молодого вуза. Именно оно, в первую очередь, определяет уровень профессиональной подготовки музыкантов в самых авторитетных консерваториях мира. Речь идет о сформировавшихся и формирующихся за короткий исторический период исполнительских школах.

Возникновение авторитетной исполнительской школы (фортепианной, вокальной, скрипичной и т. д.), ее успешное воспроизводство во времени – довольно редкое явление в российской и мировой педагогической и исполнительской практике. Как правило, та или иная известная школа – со своими отличительными чертами и постоянством высоких художественных достижений – может возникнуть в крупных культурных центрах, в условиях концентрации творческой, музыкальной элиты, раннего и непрерывного профессионального обучения большого количества юных талантливых музыкантов, наличия уникальных личностей педагогов, обладающих даром и волей постоянного воздействия на развитие мастерства своих учеников. Не удивительно, что подобные знаменитые школы (скрипичная и фортепианная) возникли и развивались именно в российских столицах и их консерваториях: Санкт-Петербургской (Г. Венявский, Л. Ауэр, С. П. Коргуев, М. Б. Полякин – скрипичная; А. Г. Рубинштейн, Ф. М. Blumenфельд,

А. Н. Есипова и, наконец, главный ее творец – Л. В. Николаев – фортепианная) и Московской (Н. Г. Рубинштейн, П. А. Пабст, В. И. Сафонов, К. Н. Игумнов, А. Б. Гольденвейзер, С. Е. Фейнберг, Г. Г. Нейгауз, Л. Н. Оборин, Я. В. Флиер и их знаменитые ученики – фортепианная школа; Л. М. Цейтлин, А. И. Ямпольский, Ю. И. Янкелевич, Д. Ф. Ойстрах и их выдающиеся продолжатели – скрипичная школа). За пределами двух российских столиц за весь длительный с тех пор исторический период стали широко известны лишь две исполнительские школы: П. С. Столярского в Одессе и З. Н. Брона в Новосибирске, перебравшегося в начале «лихих» 90-х годов, как многие незаурядные российские музыканты, в благополучную тогда Европу. Стоит отметить, что феноменальные успехи «провинциалов» Столярского и Брона в процессе длительного формирования скрипичного мастерства у своих учеников были достигнуты только в условиях ранней интенсивной профессиональной подготовки и непрерывных занятий в школах-интернатах (в Новосибирске – в 11-летке при консерватории, так же как в Москве и в Санкт-Петербурге).

В отличие от столиц, отдельные редкие успехи воспитанников провинциальных консерваторий на более-менее известных международных и всероссийских конкурсах объективно, по понятным всем причинам, не смогли трансформироваться в дальнейшие повторяющиеся достижения на других исполнительских конкурсах, с другими учениками тех же отличившихся ранее педагогов. Ведь в областных и республиканских консерваторских городах работает очень «тонкий» слой видных музыкантов-педагогов, иногда и вовсе исчезающий после ухода из жизни одного из них, а уровень подготовки абитуриентов на порядок ниже, чем в столичных вузах. Здесь отсутствуют, как правило, и школы 11-летки при консерваториях, где только и могут появляться и утверждаться будущие конкурентоспособные музыканты европейского и мирового уровня. Однако основным фактором для возможного формирования исполнительской школы является все же присутствие неординарной личности педагога, способного с разными учениками постоянно демонстрировать высокие творческие достижения, реализуемые не только в их успешной профессиональной карьере, но и в процессе покорения вершин известных, авторитетных музыкальных конкурсов. И Ростовская консерватория стала тем высшим учебным заведением за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, где смогли сформироваться в короткий исторический срок и завоевать авторитет свои исполнительские школы.

С самых первых лет организации вуза, благодаря привлечению к педагогической деятельности уже зарекомендовавших себя опытных консерваторских кадров –

профессоров и доцентов из других советских консерваторий, у нас сразу же возникли условия для подготовки высокопрофессиональных музыкантов-исполнителей.

Самой перспективной в этом смысле в первые два десятилетия выглядела кафедра струнных оркестровых инструментов, располагавшая зрелым кадровым потенциалом. В качестве заведующего кафедрой в новый вуз был приглашен известный скрипач и педагог, выпускник Московской консерватории (1935), профессор А. Н. Амитон, заведовавший до этого струнными кафедрами Белорусской, Бакинской и Новосибирской консерваторий. Московская скрипичная школа была также представлена учеником А. И. Ямпольского, доцентом М. Р. Дрейером и учеником всех трех корифеев советской скрипичной школы – П. С. Столярского, А. И. Ямпольского, Ю. И. Янкелевича, однокурсником Л. Б. Когана и Ю. Г. Ситковецкого – доцентом, а затем профессором С. Б. Куцовским. Класс виолончели вел также последователь московской школы известный советский виолончелист профессор Я. П. Слободкин. Лауреат Всесоюзного конкурса, профессор В. Н. Горбунов возглавил класс альты. После внезапной смерти профессора А. Н. Амитона кафедрой руководил в течение 30-ти лет С. Б. Куцовский, воспитавший целую плеяду скрипачей экстра-класса, продолжающих и сейчас нести высокие профессиональные традиции российской и ростовской скрипичной школы у нас в стране и в мире. Среди выпускников Куцовского: профессора – А. Ресьян (Финляндия), Л. Атлас (Великобритания), М. Левин (Нидерланды), С. Нестеров и доцент Л. Борисова (Россия); известные скрипачи: Л. Айзенберг, В. Кракович, А. Гипс, А. Геер (США), М. Хаин и Н. Волынская (Германия), В. Петриченко (Польша, Нидерланды); Заслуженные артисты России М. Фадеев (Москва) и С. Нестеров (Саратов); многие видные музыканты – концертмейстеры симфонических оркестров, преподаватели консерваторий и музыкальных колледжей. В семидесятые – «юные» – годы нашего вуза именно ученики С. Б. Куцовского – Ресьян, Левин, Юрасов, Атлас, Айзенберг – смогли «пробиться» в число первых лауреатов Всесоюзного и Всероссийских конкурсов, нарушив незыблемую монополию Московской консерватории. Невзирая на повальную эмиграцию в 90-е годы, когда каждый третий пассажир самолета вылетающего из России «высаживался со скрипкой» в зарубежных аэропортах, эстафета ростовской скрипичной школы продолжается не только за рубежом, но и в Ростовской консерватории. Здесь ее несут уже следующие поколения учеников-наследников Соломона Борисовича: доцент Л. В. Борисова, его «внук», воспитанник Н. З. Волынской – ученицы С. Б. Куцовского – профессор Д. В. Шейнкман, воспитавший за последние 20 лет лауреатов только первых премий на международных конкурсах скрипачей: им. Д. Ойстраха в Москве, «Концертино Прага» в Чехии, им. Гнесиных в Москве, «Де Мюкс» в Екатеринбурге, им. Я. Коциана в

Чехии, «Симфония» в Волгограде, а также лауреатов вторых и третьих премий на конкурсах в Астане, на Демидовском и других. Ученик С. Б. Куцовского в ассистентуре-стажировке профессор С. И. Нестеров на протяжении многих лет работы в Ростовской консерватории также подтверждал высокий профессионализм ростовской скрипичной школы. Его ученики являются лауреатами конкурсов скрипачей в Новосибирске (конкурс З. Брона), Италии, Германии, Польше, Болгарии, Чехии.

Ведущим профессором по классу скрипки в течение десятилетий на кафедре является воспитанник ленинградской скрипичной школы (класс профессора, Народного артиста РСФСР Б. Л. Гутникова), Народный артист России, концертмейстер Ростовского академического симфонического оркестра А. С. Милейковский. В настоящее время кафедру струнных смычковых инструментов вот уже 20 лет возглавляет профессор, Народный артист России, замечательный виолончелист, концертмейстер Ростовского академического симфонического оркестра М. Н. Щербаков, также представляющий ленинградскую виолончельную школу (учился в классе Ю. А. Фалика, окончившего, в свою очередь, школу П. С. Столярского).

Невиданными ранее в истории российской фортепианной педагогики (за пределами Московской и Санкт-Петербургской консерваторий) стали уникальные, яркие победы наших студентов-пианистов на самых престижных в мире исполнительских конкурсах. Причем это явление практически ежегодно подкрепляется все новыми достижениями ростовской фортепианной школы на протяжении 20-ти последних лет в конкурсных соревнованиях с лучшими пианистами России, Европы и мира.

Думая о предпосылках возникшего в провинции феномена, находишь его истоки в непосредственном влиянии традиций великой русской фортепианной школы. С самых первых лет на кафедре стали преподавать преимущественно выпускники корифеев Московской консерватории в ее лучшие времена: профессор В. С. Дайч – ученик Л. Н. Власенко, профессор С. И. Осипенко – ученик Л. В. Оборина, профессор В. В. Орловский – ученик В. В. Софроницкого, профессор Е. А. Сурин – ученик Я. И. Зака и Б. М. Давидович, профессор С. Б. Арабкерцева – ученица Б. М. Давидович. «Внуками» Г. Г. Нейгауза являются – окончившие Горьковскую консерваторию – профессора Р. Г. Скороходова – ученица Б. С. Маранц и И. С. Бендицкий – ученик С. С. Бендицкого и Б. С. Маранц. Ленинградская фортепианная школа представлена профессорами Н. С. Симоновой (ученица Г. М. Бузе) и О. Б. Барсовым (ученик П. А. Серебрякова), несколько лет назад уехавшим в США. Ученицей известного пианиста профессора А. Л. Иохелеса является профессор кафедры Е. Н. Чаплина.

Имея подобную родословную, преподаватели кафедры не могли не реализовать заложенный в них потенциал уникальной профессиональной наследственности. Процесс созревания их педагогического мастерства благоприятно совпал и с открытием при консерватории школы 11-летки. Практически все будущие победители международных и российских конкурсов пианистов были учениками школы при Ростовской консерватории, обучавшимися с юных лет у наших профессоров. Начало победам и лауреатским достижениям ростовской школы положил профессор С. И. Осипенко. По количеству и качеству конкурсных достижений своих учеников он является бесспорным лидером не только кафедры, но и современной российской фортепианной школы. Только самые известные его ученики – Анна Винницкая, Александр Яковлев, Алексей Красноскулов, Сергей Тарасов и Софья Бугаян – стали победителями десятков крупнейших в мире конкурсов пианистов. Среди них, выигранные конкурсы имени Королевы Елизаветы в Брюсселе (Бельгия), им. Паццолли, в Милане (Италия), в Цинциннатти (США), в Хаене (Испания), в Такамацу (Япония), Монтерее (Мексика), Монте-Карло, им. П. Чайковского (Япония), им. А. Хачатуряна (Ереван), им. М. Чюрлёниса (Литва) и десятках других зарубежных стран. Воспитанники С. И. Осипенко ежегодно побеждают в творческих состязаниях с лучшими отечественными и зарубежными пианистами на российских и международных конкурсах в России: им. М. Юдиной, им. С. Рахманинова, им. С. Нейгауза, им. Л. Оборина, им. М. Балакирева, им. П. Серебрякова, им. А. Караманова, «Путь к мастерству», «Ступень к мастерству», «Юношеские ассамблеи искусств» и многих других.

Достижения ростовской фортепианной школы ассоциируются и с другими ведущими ее представителями – профессорами, Заслуженными артистами России – Р. Г. Скороходовой и В. С. Дайчем. Их питомцы также регулярно добиваются больших профессиональных успехов, становясь победителями и лауреатами международных конкурсов: им. Э. Гилельса, им. С. Прокофьева, им. Р. Шумана, им. Ф. Шопена, им. С. Нейгауза, им. Ф. Бузони (Бальцано, Италия), в Сямэни (Китай), в США, Италии, Испании, Франции. Одна лишь воспитанница профессора Р. Г. Скороходовой – Анна Булкина после победы на конкурсе им. Ф. Бузони выиграла только в 2015–2016 годах семь трехтуровых конкурсов в Италии, где она сейчас и проживает. А в целом, пианисты – воспитанники Ростовской консерватории в 2016 году выиграли первые премии на 10-ти международных конкурсах пианистов. Таким образом, история ростовской фортепианной школы продолжается, прирастая все новыми именами.

Вокальная школа РГК им. С. В. Рахманинова лучше всего характеризуется востребованностью и успешной карьерой большинства ее выпускников в оперных театрах

и концертных организациях страны, в том числе, и в лучших: Большом, Мариинском, Новой опере, Геликон-опере, а также в Перми, Самаре, Киеве, Кишиневе, Харькове, в максимальной мере – в Ростовском музыкальном театре и многих других. Первый заведующий кафедрой сольного пения – известный вокальный педагог, профессор А. П. Зданович (окончил Ленинградскую консерваторию, затем работал солистом многих оперных театров, воспитал нескольких Народных артистов СССР, России), а затем руководившая кафедрой несколько десятилетий опытная оперная певица, профессор, Заслуженный деятель искусств РФ М. Н. Худовердова (окончившая Московскую консерваторию, вырастившая десятки ярких и успешных оперных певцов) прохладно относились к участию студентов в немногочисленных тогда конкурсах певцов, считая своей главной задачей непрерывную шлифовку певческого мастерства и максимальное накопление ими в период учебы оперного и камерного репертуара. Но в 90-е и последующие годы эпидемия «конкурсомании» невольно охватывает и часть наших вокалистов. Ведь участие в конкурсах, тем более победы в них, сейчас являются одним из условий для дальнейшего становления карьеры молодого певца. На сегодняшний день воспитанники кафедры сольного пения, лучшие представители ростовской вокальной школы стали обладателями Гран-при, первых премий и лауреатских званий на десятках известных в мире и в России международных и всероссийских конкурсах певцов: в Тулузе и Безье (Франция), «Marcello Giordani», «Ottavio Ziino», «Piccardo Zandonai», «Citta di Pesaro», «Citta di Fasano» (Италия), им. Б. Христова, им. Мануэля Гарсиа (Болгария), им. С. Монюшко (Польша), молодых оперных певцов в Афинах (Греция), им. Лучано Паваротти, им. Е. Образцовой, им. Н. Римского-Корсакова (Санкт-Петербург), им. Р. Шумана, им. М. Глинки, им. Г. Вишневской (Москва), им. Л. Собинова, им. Н. Шпиллер, им. В. Барсовой, им. Б. Штоколова, им. С. Рахманинова, им. Н. Обуховой, им. Ф. Шаляпина и многих других. На восстановленном с 2010 года, престижнейшем Всероссийском музыкальном конкурсе, уже дважды состоявшемся в Москве, выпускники РГК завоевали две первых премии (Н. Дмитриевская и Г. Григорян), третью (М. Киртадзе) и два диплома (А. Гусев, В. Маньковский). Среди выпускников кафедры – Народные, Заслуженные артисты России, обладатели награды «Золотая маска» национального театрального фестиваля, «Певица года» (Москва), «Человек года», победители ежегодных Всероссийских конкурсов-смотров выпускников вокальных кафедр музыкальных вузов страны. Сегодня вокальная школа Ростовской консерватории известна и признана в России.

Ростовская школа исполнительства на народных академических инструментах – баяне, аккордеоне, балалайке, домре, гитаре – одна из самых авторитетных в России,

начиная с 70-х годов прошлого столетия. Для молодого, бурно развивающегося со 2-й половины XX века жанра народно-инструментального исполнительства, не имеющего в прошлом сопоставимых с пианистами, органистами, оркестровыми музыкантами накопленных исторических достижений, особенно важен фактор личности педагога, способного в этот короткий период не только синтезировать особенности предшествовавшей, устоявшейся в веках исполнительской культуры, но и адаптировать их функционально к специфике каждого из перечисленных выше инструментов. Такие незаурядные личности, к великой пользе студентов, на кафедре народных инструментов появились с самого начала. Первый заведующий кафедрой, руководивший ею всего два года (впоследствии – декан в течение 30 лет) А. В. Сахаров, увлекавшийся органным и фортепианным искусством, теоретическими работами в этой области, «посеял» на многие последующие годы семена педагогического и методического интеллектуализма, особенно укоренившиеся в навыках исполнения студентами-баянистами сложнейшей полифонии И. С. Баха. С приходом на кафедру В. А. Семёнова – молодого выпускника московского института им. Гнесиных (ныне – РАМ им. Гнесиных), началась эпоха всесоюзной и международной известности ростовской баянно-аккордеонной школы. Периодические победы его студентов на редких тогда по этим специальностям конкурсах – всесоюзных, всероссийских, международных – производили ошеломляющее впечатление в стране, стимулировали молодых музыкантов не только Ростова-на-Дону, но и Москвы, Ленинграда и других консерваторских городов к новым профессиональным вершинам. В 1988 году, после переезда профессора В. А. Семёнова в Москву в РАМ им. Гнесиных, где он и поныне является ведущим педагогом, исполнителем, композитором, музыкально-общественным деятелем, кафедра народных инструментов обрела второе дыхание, ежегодно умножая достижения своих студентов на всех существующих в мире исполнительских конкурсах. Практически весь последний исторический период (30 лет) коллектив педагогов возглавляет профессор Л. В. Варавина – ученица первого заведующего кафедрой профессора А. В. Сахарова. Присущее Л. В. Варавиной сочетание интеллектуализма, музыкальной эрудиции, педагогического универсализма, предельной организованности и ответственности позволяет постоянно развиваться не только всем ее ученикам, но и профессорско-преподавательскому составу кафедры, избегать стагнации. За прошедшие полвека 195 студентов-народников одержали 475 побед на 157 международных и всероссийских конкурсах, из них Гран-при – 11, I премия – 136, II премия – 121, III премия – 100, дипломы – 107.

Воспитанники струнного отделения (теперь кафедры струнных народных инструментов) за предыдущие десятилетия также достигли высоких конкурсных

показателей, прежде всего, на самом престижном для струнников – Всероссийском конкурсе исполнителей на народных инструментах, повторяющемся через каждые три-четыре года в течение уже свыше сорока лет. По каждой номинации – «домра», «балалайка», «гитара» на этих конкурсах студенты-струнники Ростовской консерватории завоевали первые премии, а в целом, 66 балалаечников, домристов и гитаристов 134 раза стали лауреатами различных известных всероссийских и международных конкурсов.

Кафедра народных инструментов воспитала и лучшего на сегодня баяниста России и мира – Заслуженного артиста России Юрия Шишкина, и самого известного в стране аккордеониста – Народного артиста России, профессора РАМ им. Гнесиных Юрия Дранга, около 30-ти профессоров и доцентов, докторов и кандидатов наук, ректоров и проректоров, заведующих кафедрами музыкальных вузов, руководителей филармоний, музыкального театра, колледжей искусств и детских музыкальных школ.

Прочный фундамент школы игры на духовых и ударных инструментах в Ростовской консерватории был заложен первым заведующим кафедрой, Заслуженным деятелем искусств России, профессором В. М. Гузиём (тромбон, туба) совместно со своими коллегами, известными музыкантами, профессорами Ю. В. Шишкиным (флейта) и Л. И. Израилевичем (труба). Трезво оценивая недостатки профессиональной подготовки исполнителей на духовых инструментах в региональных музыкальных училищах, В. М. Гузий придавал огромное значение освоению студентами технических, инструктивных нормативов на протяжении всех лет обучения, особенно насыщенных в период технических зачетов на первых двух курсах. Подобная оправданная требовательность первого заведующего, конечно же, способствовала более интенсивному наверстыванию пробелов в профессиональной подготовке на предыдущем этапе обучения, но часто и отпугивала некоторых потенциальных абитуриентов и их педагогов из училищ Северо-Кавказского региона, предпочитающих объезжать наш вуз, зная о сложностях преодоления установленных мэтром объемов инструктивного материала.

В настоящее время кафедру духовых и ударных инструментов уже много лет успешно возглавляет один из первых выпускников консерватории, Заслуженный работник культуры РФ, профессор, кларнетист, композитор М. К. Аргусов, воспитавший десятки высокопрофессиональных музыкантов, реализующих заложенные в них принципы ростовской школы игры на кларнете и саксофоне во многих оркестрах страны. В отличие от некоторых других провинциальных консерваторий, наш вуз не сталкивается с проблемой недоборов духовиков в период вступительных экзаменов. На кафедре полностью укомплектованы классы, в том числе, дефицитных инструментов. Класс фагота ведет известный в стране профессор, доктор искусствоведения, Заслуженный артист

России В. А. Леонов, гобоя – профессор, Народный артист России, симфонический дирижер В. В. Хлебников, ударных инструментов – профессор, Заслуженный артист России А. И. Кротов, трубы – профессора С. П. Крылов и Ф. А. Ревенко, валторны и тромбона – доценты И. Ф. Марый и А. А. Снапков. Большой вклад в воспитание десятков известных флейтистов внесли профессор, Заслуженный артист России Ю. В. Шишкин и доцент И. В. Рудченко. В последние двадцать лет студенты – воспитанники кафедры успешно выступают на международных и всероссийских состязаниях исполнителей на духовых и ударных инструментах, удостаиваясь званий лауреатов конкурсов: им. Т. Докшицера, им. В. Щелокова, им. А. Нестерова, им. Ю. Большакина, им. В. Цыбина, «Симфония», «Щелкунчик» (международный телевизионный), международном конкурсе, проводимом Московской консерваторией, в Тольятти, Петрозаводске, им. Д. Беды (Украина), в Линце (Австрия), Афинах (Греция), Белграде (Сербия) и других. Лучшие выпускники кафедры являются концертмейстерами, регуляторами, артистами десятков симфонических оркестров страны, в том числе, государственных симфонических оркестров – им. Е. Ф. Светланова, Московского оркестра под управлением Павла Когана, Мариинского театра, Новой оперы, ростовских оркестров – академического филармонического и музыкального театра, всех симфонических оркестров Юга России.

Свой 50-летний юбилей Ростовская консерватория встречает в период своего высшего творческого расцвета, с устоявшимся авторитетом одной из ведущих консерваторий России. Педагогические, исполнительские, научные достижения профессорско-преподавательского состава консерватории и ее воспитанников стали возможны благодаря уникальному коллективу музыкантов-профессионалов, накопившему на кафедрах устойчивые традиции, берущие начало от завоеваний прославленной русской исполнительской школы и претворенные в собственном опыте эффективной подготовки музыкантов самого высокого ранга. Сложившаяся и формирующаяся ростовская исполнительская школа является залогом устойчивого развития нашего вуза в XXI веке.