

Музыкальная культура Саратовской области

Выполнила работу:
ученица 8 «Б» класса
Климова Виктория
Руководитель:
учитель музыки
МОУ «СОШ № 1 р.п. Татищево»
Бобякина О.А.

Цель работы:

Познакомиться с историей музыкальной жизни Саратова.

Задачи:

1. Развивать интерес к изучению музыкального наследия малой Родины.
2. Изучить историю музыкальной жизни малой Родины.
3. Воспитывать любовь к музыкальному наследию малой Родины.

Саратов издавна известен как один из крупнейших культурных центров России.

В 1781 году Саратов получает официальный статус города, что явилось стимулом для более интенсивного вызревания зачатков профессиональной художественной культуры.

Ныне город является признанным центром художественной культуры Поволжья и России в целом. Он имеет всеохватывающую сеть музыкального образования, венчаемую одной из старейших в стране консерваторий, располагает оперным театром и театром оперетты, филармонией с двумя большими оркестрами, а также великолепной хоровой капеллой и множеством других художественных коллективов.

Здесь проводятся всевозможные музыкальные конкурсы и фестивали, наиболее значительные из которых приобрели ранг международных. Плодотворно развивается творчество местных композиторов, и не случайно Саратов стал центром межрегионального объединения четырнадцати композиторских организаций Среднего и Нижнего Поволжья.

О многом и красноречиво говорит тот факт, что саратовская земля взрастила таких деятелей отечественного музыкального искусства, как композиторы Виктор Пасхалов, Константин Листов, Альфред Шнитке и Елена Гохман, певцы Алевтина Пасхалова, Лидия Русланова, Елизавета Шумская, Ольга Бардина, Галина Ковалева, Юрий Попов, Владимир Щербаков и Леонид Сметанников и многие другие.

Остановимся на некоторых из них:

Сметанников Леонид Анатольевич

Родился на Урале 1943 г. В Челябинске. Леонид пел в хоре, соло, радуясь музыке, наслаждаясь звучанием голоса. К середине 70-х гг. имя Леонида Сметанникова становится известным почти в равной степени и оперным слушателям, и ценителям камерно-вокальной музыки, и любителям песни. В 1973 г. Леонид Сметанников стал лауреатом VI Всесоюзного конкурса имени Глинки. С удовольствием поёт он русские народные песни в сопровождении Оркестра народных инструментов имени Осипова, а также песни народов мира на языке оригинала, которые всегда привозит из своих зарубежных поездок. В этом человеке соединились внешняя простота и внутренний интеллект, природная одарённость и мощная работоспособность.

Русланова Лидия Андреевна

Настоящее имя прославленной певицы- Прасковья Андриановна Лейкина. Родилась она в деревне Александровка Петровского уезда Саратовской губернии, в Саратове в 1914-1916гг. брала уроки пения у ведущего педагога консерватории М. В. Медведева. С 1925г. являлась артисткой театрального бюро Центрального Дома Красной Армии. Русланова обладала ярким, сильным голосом могла передавать тончайшие оттенки музыкально - поэтической интонации и в совершенстве владела искусством импровизации. Благодаря ей народные песни заняли достойное место на отечественной эстраде.

Гохман Елена Владимировна

Родилась 1935 г. Среди её педагогов были народные артисты Ю.А. Шапорин и Р.К. Щедрин, Елена Гохман всю жизнь провела в Саратове и с 1962г. Преподаёт на кафедре теории музыки и композиции в Саратовской консерватории. Неизменными качествами её творчества являются органичное сочетание традиционных и авангардных приёмов композиторского письма, высокая духовность, красота и проникновенный лиризм художественного высказывания. Гохман Е.В. Была удостоена Государственной премии (1991) и звания Заслуженного деятеля искусств России(1994).

Ковалёва Ольга Васильевна

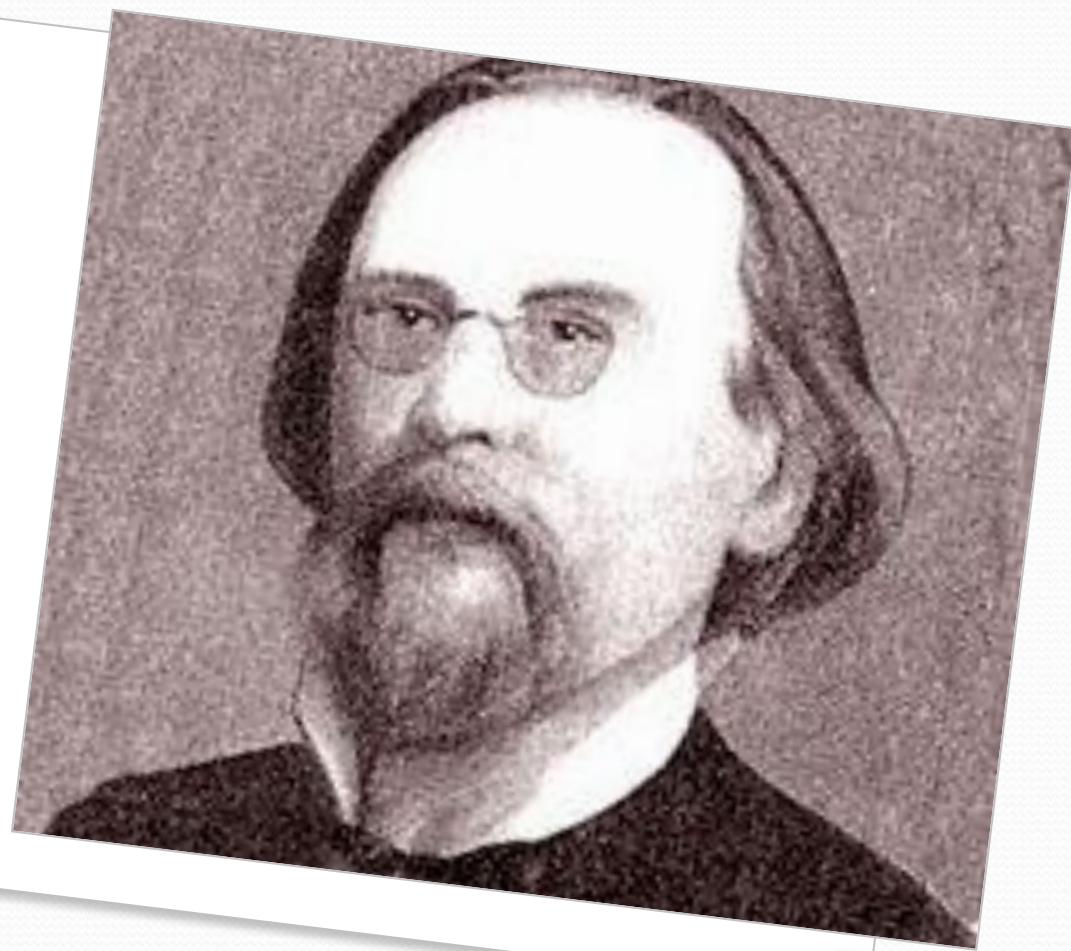

Ольга Васильевна Ковалёва - певица (контральто), исполнительница русских народных песен. Народная артистка РСФСР (1947). Ольга Васильевна родилась 4 августа 1881 года в деревне Любовка Саратовской губернии в большой крестьянской семье. Училась в музыкальных классах в Саратове. Три года занималась на курсах петербургского певца и педагога И.П.Прянишникова. В составе частной оперной труппы гастролировала в разных городах России. Пела в оперных театрах провинции. Гастролировала за рубежом. Однако её истинным призванием было исполнение русских народных песен. Ольга Васильевна - автор песен "Ой, цветы, кудрявая рябина" и "Волжские мотанечки", принимавшихся за народные. 15 февраля 1925 года состоялось её первое выступление на радио, которому она до конца жизни была преданна и благодарна за возможность расширить аудиторию своих слушателей. Ольга Васильевна Ковалёва скончалась 2 января 1962 года.

К концу XVIII века музыкальное искусство в Саратовском крае, помимо развитой фольклорной традиции, было представлено также небольшими хорами и оркестрами в нескольких поместьях наиболее просвещенных и состоятельных дворян. В первые десятилетия XIX столетия они продолжали играть заметную роль. Высокие творческие задачи ставил перед своими музыкантами губернский предводитель дворянства Николай Иванович Бахметев (1807–1891). К примеру, в сезоне 1842/1843 года он привез в Саратов из родового имения Бахметевка Аткарского уезда хор и оркестр, в исполнении которых прозвучали фрагменты из опер и ораторий, в том числе из «Сотворения мира» Гайдна. Позже он давал уроки музыки в Саратовском Мариинском институте благородных девиц, писал музыку (в том числе известные в свое время романсы).

Говоря о второй половине XIX века, прежде всего следует упомянуть о такой примечательной личности тех десятилетий, как Иван Петрович Ларионов (1830–1889), который положил начало музыкально-критической деятельности в Саратове. Писал он музыку (силами любителей в Саратове и Петербурге ставилась его опера «Барышня-крестьянка»), оставшись для многих неизвестным автором популярнейшей песни «Калинка» на собственный текст. И в последующем, уже в первой половине XX столетия, саратовская земля дарила России песни, приобретавшие всеобщую известность — «Над полями, да над чистыми» Елизаветы Гориной, «Весной Волга разольется» Ольги Ковалевой, «Валенки» Лидии Руслановой и т.д.

Помимо песенного творчества создавалась и музыка в академических жанрах. Среди ее авторов — Н.И.Ершов (в его наследии выделяются хоровые и оркестровые сочинения конца 1860-х) и особенно Виктор Никандрович Пасхалов (1841–1885).

Написал ряд романсов, которые пользовались широкой известностью («Под душистою ветвью сирени», «Дитяtko, милость Господня с тобой», «Нивушка» и др.).

Важнейшим базисом дальнейшего развития музыкальной культуры города стала консерватория и, говоря об этом, прежде совершенно необходимо очертить фигуру Станислава Каспаровича Экснера.

- Наилучшим образом наладив работу музыкальных классов, он к 1895 году добился их преобразования в музыкальное училище и стал его первым директором. В связи с быстрым ростом числа учащихся вскоре встал вопрос о собственном здании для него. Стараниями Экснера и с помощью князя П.М.Волконского, в 1902-м было возведено новое трехэтажное здание с прекрасным концертным залом (теперь здесь размещается консерватория).

В стенах училища, отметившего в 2005 году свое 110-летие, начинали творческий путь многие видные деятели отечественной музыкальной культуры: композиторы В. Пушков, К.Листов, Ю.Кочуров, Е.Гохман, В.Бикташев, музыковеды, пианисты, скрипачи, певцы В.Петрова Званцева и Н.Сперанский; джазовые исполнители Н. Левиновский, Б.Золотарев, С.Пронь, эстрадные певицы А. Апина, О.Ярешко и т.д.

Прошло немногим более десятилетия после основания музыкального училища, и с 1907 года неутомимый С.К. Экснер начинает предпринимать усилия по открытию в Саратове консерватории, которую открыли 21 октября 1912-го. Третья по счёту в стране и первая в провинции.

Свидетельством самоочевидной плодотворности работы консерватории уже в начальные годы ее существования может служить перечень первых студентов, ставших впоследствии видными деятелями музыкальной культуры. Это композиторы Г.Сметанин, А.Митюшин, К.Листов, В.Пушков, Ю.Кочуров (класс сочинения вели в основном Л.М.Рудольф и Г.Э.Конюс), музыковеды И.Способин, М.Михайлов, А.Дмитриев, скрипачи Я.Рабинович, Д.Цыганов, виолончелист С.Кнушевицкий, певица Ф.Мухтарова. Остановимся вкратце на некоторых из этих имен.

Константин Яковлевич Листов (1900–1983) окончил Саратовскую консерваторию в 1922 году по двум классам — композиции и фортепиано. В 1919–1923 годах был пианистом, а позже дирижером Саратовского театра миниатюр. Основной сферой творчества стала для него песня — среди его восьми сотен песен широкую популярность приобрели «Песня о тачанке», «В землянке», «Ходили мы походами» и др. Значительное место в творческом наследии Листова занимает музыкальная комедия (наиболее известна оперетта «Севастопольский вальс»). В Саратове были поставлены его оперы «Олеся» (по А.Куприну, 1959), «Дочь Кубы» (1962) и оперетта «Копилка» (по Э.Лабишу, 1939).

Венедикт Венедиктович Пушков (1896–1971) родился в Саратове, в 1922–1925 годах занимался в Саратовской консерватории, а после ее реорганизации был переведен в Ленинградскую консерваторию, которую окончил в 1929-м и с 1935-го преподавал там же. В числе его наиболее примечательных произведений крупной формы — Струнное трио (1927), Скрипичный концерт (1965), опера «Гроза» (по А. Островскому, пост. 1972). Значителен вклад Пушкова в области киномузыки — он «озвучил» более 40 фильмов, в том числе «Семеро смелых» (1936), «Тайга золотая» (1937), «Учитель» (1939), «Большая семья» (1954), «Дорогой мой человек» (1958). Для его песенного творчества характерны искренность, напевность, простота и естественность; лучшие образцы получили широкую известность («Лейся, песня, на просторе», «Тайга золотая»).

Еще один пласт музыкальной культуры, в полной мере оформившийся к началу XX века, был связан с народным творчеством. Собираание фольклора происходило на территории края с начала XIX столетия.

Свой вклад в фольклористику внесли и некоторые из живших здесь композиторов.

Композиторъ Антонъ ЭЙХЕНВАЛЬДЪ.
(къ его концертамъ въ Парижѣ)

А.Эйхенвальд, преподававший в Саратовском музыкальном училище, участвовал в нескольких этнографических экспедициях, собрал свыше 4000 народных мелодий Поволжья и Средней Азии, частично обработал их и некоторые использовал в своих сочинениях.

Кроме прочих в Саратове долгое время, с 1907 по 1920 год, жил крупнейший фольклорист Александр Михайлович Листопадов, прославившись впоследствии исследованиями песнетворчества донских казаков, в нашем регионе он собирал и изучал русские и татарские песни.

Александр Михайлович Листопадов записывает донские песни
Любительское фото. 1901 г.

В 1935 году консерватории было присвоено имя Л.В.Собинова. Тогда же была учреждена существующая доныне стипендия его имени, а много позже, с 1986 года, Саратовский оперный театр стал проводить Собиновский музыкальный фестиваль, который становится всё более авторитетным и престижным.

В 1939 году в числе первых периферийных городов Саратов создает у себя отделение Союза композиторов СССР. Председателем был избран Михаил Кесаревич Михайлов (1904–1983).

После недолгого перерыва деятельность местной композиторской организации возобновилась в 1951 году, который считается официальной датой ее рождения.

Ярко заявил о себе с конца 1950-х годов Виктор Владимирович Ковалев (1919–1993). По окончании музыкальной школы в городе Вольске он поступил в 1937-м в музыкальное училище при Московской консерватории (класс композиции Б.С.Шехтера), которое после демобилизации из Советской Армии закончил в 1950 году (по классу Г.С.Фрида). Образование завершил на музыковедческом отделении Саратовской консерватории в 1957-м и преподавал в Саратовском музыкальном училище, где долгое время руководил теоретическим отделом. Ковалев избирался председателем Саратовской композиторской организации (с 1960), был членом правления Союза композиторов РСФСР. Работал он преимущественно в вокально-хоровых жанрах (кантаты и циклы «Волга — песнь моя!», «Девичьи песни», «Земля моя» и др.); в своем творчестве опирался на песенные истоки, в том числе на волжский фольклор; его музыке присущи лирическая задушевность, романтическая приподнятость. Большим его достижением стало создание балета «Девушка и Смерть» (1961), который шел на сценах Саратовского и Куйбышевского театров оперы и балета, был показан в Москве и удостоен диплома первой степени на Всесоюзном смотре спектаклей (на местной сцене с большим успехом возобновлен в новой редакции в 2007-м).

Как уже приходилось многократно убеждаться, саратовская земля постоянно «поставляла» стране высокоталантливых музыкантов. Из первых послевоенных лет в числе наиболее значительных следует назвать уроженцев Саратова, профессоров Московской консерватории заведующего кафедрой хорового дирижирования Бориса Григорьевича Тевлина и главного дирижера Большого театра Юрия Ивановича Симонова, а также композитора Альфреда Гарриевича Шнитке (1934– 1998).

Шнитке Альфред Гариевич

Шнитке родился и провел детские годы в городе Энгельсе. Его творческое наследие составляют девять симфоний, около полутора десятков инструментальных концертов (в том числе в жанре возрожденного им *concerto grosso*), оперы («Жизнь с идиотом», «Джезуальдо»), балеты («Лабиринты», «Пер Гюнт»), кантатно-ораториальные и камерно-инструментальные композиции, музыка к драматическим спектаклям и фильмам (свыше 60). В ряде сочинений явственно угадываются отголоски впечатлений детства, проведенного на волжских берегах. Его имя носят Саратовская областная филармония и Московский государственный институт музыки. При Саратовской консерватории основан Шнитке-центр.

Многие члены Саратовской композиторской организации успешно работают в массовых жанрах. Широким признанием пользуются песни народного артиста России Евгения Михайловича Бикташева (род. 1939), почерк которого отличают яркое мелодическое дарование, разнообразие гармонического языка, корректное использование национального фольклора. Среди наиболее популярных образцов — «Спасибо, Волга», «Снега России», «Гюзаль», «Вальс при свечах», «Песня льется над Саратовом», «Вот моя деревня», «Не ревнуй». Среди исполнителей песен Бикташева — Валентина Толкунова, Александра Стрельченко, Маргарита Суворова, Геннадий Белов, Юрий Богатиков, Ренат Ибрагимов, Иосиф Кобзон, Леонид Серебренников, Леонид Сметанников и Нина Калашникова.

С давних пор трудится в песенном жанре заслуженный деятель искусств России Юрий Владимирович Массин (род. 1941), который ведет настойчивый поиск нестандартной интонации, часто вкладывает в песню мощный публицистический заряд, сохраняя при этом ноту задушевности (цикл «Музыка над Волгой» и серия «Сны и были», записанная на компакт-диск Николаем Караченцовым). Игорь Николаевич Дороднов (род. 1958) в своем творчестве инициативно развивает многообразные традиции отечественной массовой песни (среди разноплановых образцов — «Помни их, Россия», «На Байконуре», «Погоны», «Игра», «Снежинки», «Серебряное танго»). Виталий Алексеевич Окороков (род. 1962), напротив, целиком обращен к новейшим видам музыкальной эстрады, активно сотрудничая с лидерами поп-музыки (А. Пугачева, М. Распутина, А. Апина, Ф. Киркоров, группа «На-На» и др.).

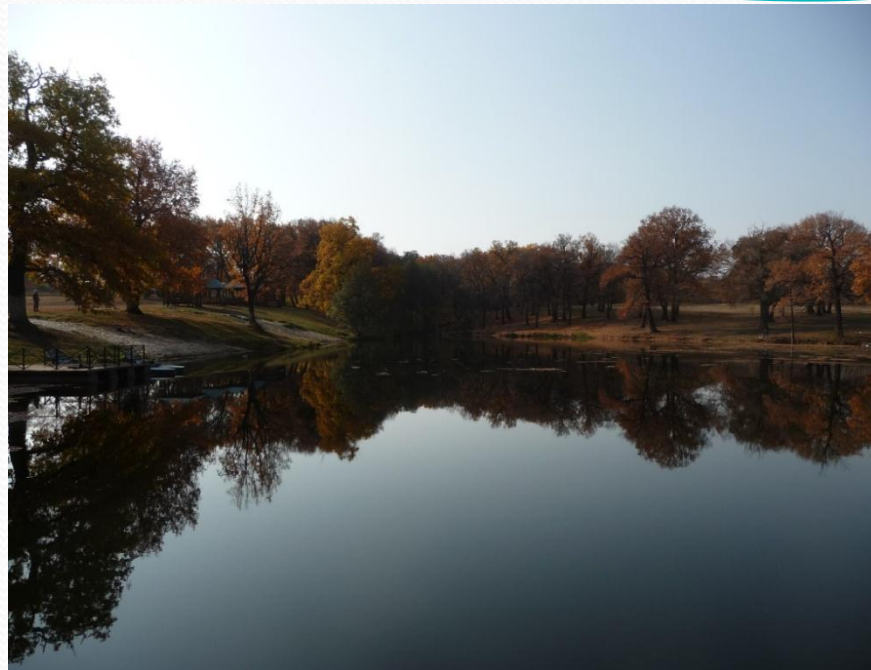

Названные композиторы отнюдь не замыкаются в рамках массовых жанров.

Так, перу **Е.Бикташева** принадлежат оперетта «А было это на Волге», вокально-оркестровые сюиты «Сабантуй» и «Поволжье», хоровые произведения, музыка к телефильмам.

В р.п. Татищево, 18 апреля 2015 г., состоялся концерт народного артиста России Евгения Михайловича Бикташева в рамках гастрольного тура, посвященного 70 – летию Победы в Великой Отечественной войне.

В заключении с гордостью можем сказать, что саратовская земля является родиной выдающихся деятелей музыкального искусства: композиторов, исполнителей, педагогов. Наша малая Родина - родина не только выдающихся музыкантов, но и известных музыкальных коллективов, которые заслуживают исследовательского внимания.

ЛИТЕРАТУРА

- ◎ **Демченко А.И.** Два столетия музыкальной культуры Саратова. - Саратов, Приволжское издательство, 2006.
- ◎ **Манжора Б.** Композиторы и музыковеды Саратова.- Саратов, 1982.
- ◎ **Вардугин В.** Легенды и жизнь Лидии Руслановой. - Саратов, 1999.
- ◎ **Вардугин В.** Саратовская азбука: великие земляки и достопримечательности родного края. - Саратов, 2003.
- ◎ **Беседы с А. Шнитке.** - М., 1994.
- ◎ **Большая саратовская энциклопедия 2010-2011 гг.**