

УДК 94(47)“199”:78(091)

А. Г. Иванова

Развитие музыкальной культуры Урала в 1990-е годы: основные тенденции

В статье на материалах Урала исследуются основные тенденции в развитии музыкальной культуры. Выявлены факторы, влияющие на субъектов музыкальной деятельности в условиях переходного периода в 1990-е гг. Изучена специфика музыкального образования. Охарактеризована творческая деятельность уральских композиторов. Определена роль филармонических организаций и фестивалей в формировании культурного пространства Урала.

Ключевые слова: музыкальная культура, региональные отделения Союза композиторов, концертная деятельность, филармонии, коммерциализация культуры, музыкальное образование, Урал.

На рубеже XX—XXI веков в российской музыкальной культуре происходили сложные и неоднозначные процессы, связанные с особенностями перехода от ценностей коммунистических к формированию плюралистической модели культурного развития общества. Для исследуемого периода характерным являлся отказ государства от жестко централизованной системы управления и идеологического диктата, провозглашение «идеологического плюрализма», что способствовало росту творческой свободы и широких возможностей для развития альтернативных направлений и жанров в искусстве. Деятели культуры получили вполне реальные культурные права и возможности для реализации своего творческого потенциала. Вместе с тем культура исследуемого периода, избавившись от диктата идеологического, оказалась под властью процесса коммерциализации. В условиях экономического кризиса культура была вынуждена приспособляться к рынку. Развитие музыкальной культуры с ее богатыми традициями осложнялось бурным расцветом массовой культуры и происходило на фоне и под непосредственным воздействием вышеперечисленных факторов.

Музыкальную культуру мы рассматриваем как систему, включающую различные виды и жанры музыкального искусства, композиторское и исполнительское творчество, концертные, театральные и музыкально-образовательные учреждения, музыкальные общества, клубы, кружки, а также ценности, накопленные во многих странах на протяжении длительного времени. В сложной ситуации рубежа XX—XXI вв. особая роль принадлежала тем явлениям, которые обеспечивали целостность, преемственность во времени и стабильность общественной системы, способствовали сохранению и развитию благоприятной культурной среды. Музыкальная культура в условиях перемен могла стать ресурсом для сохранения духовного потенциала общества.

Ключевое значение для развития музыкальной культуры Урала имело музыкальное образование. В 1990-е гг. в регионе действовала многоуровневая система музыкального образования и воспитания, в самостоятельных музыкальных коллективах клубных учреждений и домов детского и юношеского творчества занимались десятки тысяч взрослых и школьников [4, с. 113]. В изучаемый период происходило значительное расширение сети музыкальных учреждений и рост числа профессиональных музыкантов, подготовленных на Урале. Высокий уровень уральских музыкальных коллективов, солистов-исполнителей, композиторов и музыковедов позволял ставить и решать сложные творческие задачи. Музыкальное образование в 1990-е годы было подвержено влиянию новых тенденций, таких как преодоление учебно-академической замкнутости начальных школ и их сближение с деятельностью детских художественных студий; в среднем звене намети-

© Иванова А. Г., 2015

лась ориентация на многопрофильные училища искусств с эстрадными и фольклорными отделениями. В этот период в регионе формируются новые высшие учебные заведения в сфере искусства: Магнитогорский государственный музыкально-педагогический институт им. М. И. Глинки (1993, ректор А. Якупов, ныне Магнитогорская государственная консерватория им. М. И. Глинки), Челябинское высшее музыкальное училище (ВУЗ) им. П. И. Чайковского (1995, ректор В. Оснач, ныне Южно-Уральский государственный институт искусств им. П. И. Чайковского), Оренбургский государственный институт искусств имени Л. и М. Ростроповичей (1997 г., ректор Б. Хавторин). В Уфимском институте искусств в 1989 г. была создана кафедра башкирской музыки, ее первым заведующим стал Ф. Камаев. В 1996 г. кафедру реорганизовали в факультет, на котором обучали игре на национальных инструментах. В тот же период в Республике Башкортостан открываются фольклорные отделения в учебных заведениях всех звеньев музыкального образования. Таким образом, в указанный хронологический период наблюдается рост числа образовательных учреждений, готовящих кадры профессиональных музыкантов, что, несомненно, оказало определяющее влияние на развитие музыкальной культуры Урала в переходный период.

Значительным фактором, способствующим развитию музыкальной культуры, явилась деятельность Союза композиторов, благодаря которой определялись новые творческие задачи и происходило включение культуры исследуемого региона в орбиту музыкальной жизни страны. Союз композиторов — общественная организация, объединяющая российских композиторов и музыковедов, активно участвующих в развитии музыкального искусства, — сыграл определенную роль в формировании культурной среды региона. Главные задачи Союза композиторов заключались в том, чтобы способствовать созданию музыкальных произведений в духе времени, содействовать творческому росту и развитию профессионального мастерства композиторов и музыковедов.

Творческое оживление в работе уральских композиторов наблюдается в 1990-е годы, в особенности среди представителей молодого поколения. Председателями местных союзов в 1990-е годы были в Екатеринбурге О. Ниренбург, В. Кобекин, А. Ниженский; в Челябинске — музыковед Т. Синецкая. В 1993 г. открывается Пермское отделение (председатель И. Ануфриев, с 1998 г. — И. Машуков). В 2000 г. в составе Союза композиторов насчитывалось в Республике Башкортостан 40 человек, в Удмуртской Республике — 12, в Оренбургской области — 1, в Пермской области — 9, в Свердловской области — 35, в Челябинской области — 5 человек [7, с. 5].

Творчество композиторов Урала отличалось индивидуальностью и в то же время имело общие тенденции. Тематический и жанровый круг творчества уральских композиторов в исследуемый период заметно расширился. В конце 1980-х — 1990-е гг. в обществе явственно различались приметы новых эстетических устремлений в профессиональном творчестве, происходило смещение акцентов в выборе духовных приоритетов. Новые социокультурные веяния всколыхнули волну значительного интереса уральских композиторов к зарубежной литературе. Стремление уральских авторов музыкально осмыслить поэзию и философские повести Дальнего и Ближнего Востока вылилось в создание вокальных циклов «Из японской лирики» К. А. Кацман, «Семь листьев из Манъёсю» В. Д. Барыкина, «Дыхание вечности» на стихи японских поэтов И. В. Арсеевой, «Девять рубаи» для голоса и инструментального ансамбля на стихи О. Хайяма М. А. Кесарева. В 1994 г. прозвучала философско-публицистическая опера «Гибель Атлантиды» Н. М. Пузея [10, с. 46].

Основные направления композиторской активности в новых условиях рубежа XX—XXI вв. — освоение современной техники музыкального письма, использование возмож-

ностей электроакустической музыки, обращение к духовным жанрам, к явлениям жанрового синтеза, влияние стилевых тенденций неофольклоризма, необарокко.

Деятельность Союза композиторов Удмуртской республики в 1990-е гг. отличалась высокой активностью, стремлением расширить аудиторию слушателей людьми различных возрастов, дать возможность музыкантам и композиторам республики продемонстрировать результаты своего творчества. В конце XX века музыкальная культура Урала обогатилась новыми интересными сочинениями. Большим событием не только музыкальной, но и общественной жизни Удмуртской республики стало создание в 1993 г. гимна республики на основе мелодии песни «Родная Кама-река» известного удмуртского композитора Г. А. Корепанова в обработке и инструментовке его сына А. Г. Корепанова. Г. М. Корепанов-Камский написал симфоническую сюиту памяти К. Герда (1998) и цикл песен для детей. Е. В. Копысова успешно работала в области песенного искусства, ярко и самобытно оформляла театральные спектакли. В 2000 г. она создала две кантаты — «Лебединый край» на стихи поэта В. Емельянова и «Удмуртские любовные игры», вызвавшие горячие споры у любителей музыки. В изучаемый период А. Г. Корепанов, работая в жанре симфонической и камерно-инструментальной музыки, создал ряд сочинений для симфонического оркестра, одного и двух фортепиано, камерных ансамблей. Используя литературную классику, композитор Н. М. Шабалин сочинил ряд хоровых произведений на стихи С. Есенина и вокальный цикл на стихи Гарсия Лорки, а также пьесы для народного и духового оркестров. Ему же принадлежит созданная в 1995 г. симфония «Памяти Я. Сибелиуса» [11, с. 252—253].

В целом исследуемый период стал временем новых творческих свершений для композиторов Урала, которые, следуя духу времени, осваивали новые техники, обогащали музыкальную жизнь региона новыми произведениями, отражающими стремление как идти в ногу с эпохой, так и желание сохранить и приумножить национальные традиции.

Существенную роль в развитии музыкальной культуры Урала играли концертные организации, среди которых особое место занимали филармонии. Основной целью деятельности концертных организаций являлось совершенствование репертуарной политики, формирование репертуара концертных программ с учетом просветительских и образовательных аспектов их содержания, ориентация на различные возрастные категории слушателей и зрителей.

Приоритетные направления деятельности филармоний на рубеже XX—XXI вв. — сохранение богатых концертных традиций собственных исполнителей, проведение традиционных фестивалей и абонементных циклов концертов, концертная деятельность гастрольных коллективов и исполнителей, новые подходы в рекламно-информационной деятельности, коллективная работа по привлечению внебюджетных источников финансирования, выстраивание отношений в коллективе на основе индивидуального подхода и принципа доверия между администрацией и творческими работниками. Как и в предыдущие периоды исторического развития российского общества, филармонии субъектов Федерации являлись основными организаторами концертной деятельности: на их долю приходилось около 80% всех сценических мероприятий в этой сфере, проводимых государственными и муниципальными коллективами и организациями [5, с. 38—39].

На рубеже веков отмечается рост числа концертных организаций в территориальных рамках уральских регионов. Так, в 2000 г. в Республике Башкортостан статистическое управление зарегистрировало 7 государственных и муниципальных концертных организаций, в Удмуртской республике — 9, в Свердловской области — 21, в Пермской области — 3, в Оренбургской области — 1, в Челябинской области — 3 [6, с. 33; 7, с. 3; 8, с. 98]. Как видно из приведенных данных, концертные организации неравномерно рас-

пределяются по субъектам исследуемого региона. Так, если в Свердловской области работало 21 концертное объединение, то, например, в Челябинской области осуществляли свою деятельность три концертные организации. Это Челябинское государственное концертное объединение, Челябинский государственный русский народный оркестр «Малахит», Магнитогорская государственная хоровая капелла им. Эйдинова [12, с. 228]. Количество изучаемых организаций в регионах, на наш взгляд, определялось социально-экономическими условиями, способностью руководства приспособиться к процессу коммерциализации в условиях рынка, найти творческие решения, соответствующие эстетическим вкусам слушателей.

Основной целью таких организаций являлось концертное обслуживание населения. В 1996 г. Пермская областная филармония провела фестиваль классической музыки «Пермская антреприза», участником которого стал «Вивальди-оркестр» под управлением Светланы Безродной. Событием в культурной жизни Пермского края явилась Академия музыки «Новое передвижничество», включавшая в программу симфоническую, хоровую, камерную, инструментальную, ансамблевую и вокальную музыку. В рамках этого мероприятия проводились мастер-классы, музыковедческие чтения, интерпретационные семинары [3, с. 7].

Как свидетельствуют данные статистики, за 2000 год филармонии Башкортостана и Свердловской области увеличили объемы своей работы на 1,2% и 9,1% соответственно. Филармонии Удмуртии и Пермского края в целом сохранили объемы работы. Вместе с тем Оренбургская и Челябинская областные филармонии сократили объемы своей деятельности на 1,4% и 2,5% соответственно. Регионы Урала, в целом схожие по величине территорий, экономике и другим условиям, существенно различались по масштабам и активности концертной деятельности. В этом отношении внимания заслуживали анализ и пропаганда опыта лидеров концертного дела. Интересен опыт Башкирии, где в 2000 г. кроме республиканской филармонии работали Нефтекамский ее филиал (449 концертов), Сибайская городская филармония (248 концертов), Стерлитамакская государственная филармония (298 концертов). Общее количество мероприятий всех филармоний республики в 2000 г. составляло 2976 [5, с. 15].

Несмотря на определенные трудности, творческая деятельность филармоний Урала активно противостояла разрушительным процессам в массовой культуре, способствовала воспитанию хорошего художественного вкуса у населения региона. В целом в изучаемый период филармонии Урала сумели сохранить практически все свои коллективы. Однако отсутствие финансовой поддержки не давало возможности содержать в хорошем состоянии транспорт, а следовательно, планомерно осуществлять гастрольные выезды коллективов; по тем же причинам были редкими выступления в печати, на радио и телевидении [3, с. 7].

Очевидным противоречием жизни российского общества на рубеже XX—XXI веков являлось безудержное распространение массовой культуры, отстранение на задний план классических и народных традиций в музыкальной жизни молодежи, и это при действительно мощном вокально-хоровом и в целом культурном потенциале Урала. Весомый вклад в развитие и сохранение классических традиций музыкальной культуры Урала внесла практика организации и проведения фестивалей. В 1990-е гг. в Республике Башкортостан систематически проводились фестивали симфонической и хоровой музыки при активном участии Национального симфонического оркестра во главе с Тагиром Камаловым. Продолжена традиция проведения республиканских конкурсов юных композиторов, а в 2001 г. состоялся фестиваль «На рубеже веков» с широким показом музыки разных жанров, посвященный 60-летию Союза композиторов Республики Башкортостан [2, с. 189].

Необходимость поддерживать традиции академического пения и отечественного вокально-хорового воспитания, целенаправленно и активно приобщать подрастающее поколение к оперно-концертному, камерному пению, музицированию легла в основу идеи конкурса «Юный вокалист». Первый конкурс состоялся в 1992 г. и сразу привлек внимание музыкальной общественности всей страны. Международный конкурс «Юный вокалист» на приз г. Екатеринбурга стал подлинным общественно-музыкальным движением, способствующим сохранению традиций вокально-хоровой культуры России, поднимающим ее престиж, выявляющим и поддерживающим талантливую молодежь, объединяющим музыкантов-педагогов этого жанра, которые в рамках конкурса получили общественную трибуну для истинного музыкального просветительства [9].

Заметную роль среди фестивалей и конкурсов играли фольклорные. Широкое распространение получили фестивали и конкурсы исполнителей на баяне и гармони. Часть из них имели федеральное, часть — межрегиональное значение. Так, в апреле 1994 г. в Перми на базе центра русской музыкальной культуры прошел фестиваль оркестров и ансамблей русских народных инструментов [1, с. 111]. Регулярно проводились конкурсы и фестивали народной песни. В республиках Урала проходили международный фестиваль тюркоязычных исполнителей «Урал-моно» в Уфе, финно-угорских народов в Ижевске [5, с. 36].

Помимо обширного списка фестивалей, включенных в федеральную программу, фестивали и конкурсы проводили регионы, находя на это солидные средства. На фестивали не скупилась ни местные власти, ни спонсоры, так как фестивали — наглядная форма укрепления общественного престижа. К примеру, в феврале 2000 г. Оренбургская областная филармония совместно с Комитетом по культуре и искусству проводили XII всероссийский фестиваль народного искусства «Оренбургский пуховый платок». В афише фестиваля присутствовали два танцевальных коллектива. Первый — Государственный академический ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова, представляющий Республику Башкортостан, который был создан в 1939 г. и входил в тройку ведущих танцевальных коллективов России. Репертуар ансамбля насчитывал более 150 танцев, в числе которых не только танцы народов России, но и испанские, американские, корейские, еврейские, индийские. Руководитель ансамбля А. Зубайдуллин. Другой коллектив — Государственный ансамбль танца «Урал» из Челябинска, созданный в 1980 г., его репертуар строился в основном на фольклорном материале. По мотивам сказок П. Бажова созданы танцевальные миниатюры «Уральский сказ», «Синюшкин колодец». Балетмейстер ансамбля Л. Максимова. Еще одним исполнителем на фестивале стал оркестр народных инструментов из Стерлитамака под руководством дирижера С. Акшенцева, его репертуар включал обработки русских и башкирских народных песен, фрагменты опер, авторские сочинения. Изюминкой фестиваля являлось присутствие «Терем-квартета» из Санкт-Петербурга в составе двух домр, баяна, балалайки-контрабаса. Из оренбургских коллективов в фестивале участвовали детский ансамбль песни и танца «Зернышко», Государственный академический Оренбургский русский народный хор, который подготовил программу «Духовность и современность», посвященную 2000-летию христианства [5, с. 37—38].

Таким образом, несмотря на определенные недостатки и трудности, в жестких условиях господства рынка, падения престижа классических музыкальных ценностей, в условиях засилья массовой культуры в исследуемый период на Урале продолжала развиваться классическая музыкальная культура. Указанному процессу способствовало формирование музыкального образования в регионе, активная творческая деятельность региональных отделений Союза композиторов. Композиторы Урала создавали новые произведения, обогащающие духовную жизнь региона. Заметную роль в культурном пространстве

Урала играли музыкальные фестивали, конкурсы, смотры, призванные способствовать развитию профессионального музыкального искусства. Фестивали и конкурсы позволяли закрепиться в концертной жизни ее новым активным субъектам, воспитывали в людях уважение к культурному наследию, приобщали к прекрасному и высокому миру искусства, музыке, способствовали распространению эстетических знаний.

Список использованной литературы

1. Бурдин В. С. Пермские композиторы в развитии репертуара оркестров русских народных инструментов // Культура. Искусство. Человек : сб. науч. статей, тез. докл. и сообщений. Пермь : ПГИИК, 1995. Т. 2. С. 111—115.
2. Давыдова Э. Творцы башкирской музыки. К 70-летию Союза композиторов Башкортостана // Ватандаш. 2010. № 3. С. 184—190.
3. Информационно-аналитический сборник. Пермь : МГП «Кудымкарская типография», 1997. 198 с.
4. Кириллов А. Д., Кириллова Н. Б. Урал социокультурный: Наука. Образование. Искусство. СМИ. Екатеринбург : Уральский рабочий, 2000. 176 с.
5. Концертная деятельность в 2000 году. Аналитический обзор. М. : ГИВЦ МК РФ, 2001. 96 с.
6. Культура в Челябинской области (1970—2004) : стат. сб. / Территориальный орган Федеральной государственной статистики по Челябинской области. Челябинск, 2005. 56 с.
7. Культура и искусство Уральского региона на рубеже тысячелетий (основные показатели). Екатеринбург : Большой Урал, 2001. 36 с.
8. Образование и культура в Республике Башкортостан : стат. сб. / Территориальный орган Федеральной службы гос. статистики по Республике Башкортостан. Уфа, 2007. 110 с.
9. Письмак Г. А. Международный конкурс «Юный вокалист» в культурной жизни Урала // Развитие и культура мира : стратегии и программы. Культурное наследие : тез. выступлений участников круглого стола на V Всемирном конгрессе ВФАК ЮНЕСКО «На стыке континентов, на рубеже тысячелетий», 9—13 июля 1999 г. Екатеринбург : Банк культурной информации, 1999. С. 36—37.
10. Сокольская Ж. А. Ведущие тенденции в развитии творчества композиторов Екатеринбурга // Культура Екатеринбурга: время зрелости и перспективы : материалы науч.-практ. конф., посвящ. 275-летию Екатеринбурга. 20 сент. 1998 г. Екатеринбург : ГЦФВШ Свердловской области, 1998. С. 43—46.
11. Удмуртия в годы реформ: 1990—2001 : учеб.-метод. пособие. Екатеринбург : ИД «Сократ», 2002. 288 с.
12. Челябинской области — 70 : юбилейный стат. сб. / Челябоблкомстат. Челябинск : Книга, 2004. 575 с.

Поступила в редакцию 29.09.2015 г.

Иванова Александра Георгиевна, доктор исторических наук, профессор
Оренбургский государственный педагогический университет
Российская Федерация, 460014, г. Оренбург, ул. Советская, 19
E-mail: iwanowaalexandra@mail.ru

UDC 94 (47)“199”:78 (091)

A. G. Ivanova

The development of musical culture of the Urals in 1990: main trends

On the material of the Ural region the article studies the main trends in the development of musical culture. It identifies the factors influencing the subjects of musical activities during the transition period in the 1990s; studies the specificity of music education; characterizes the creative activity of the Ural composers. The author defines the impact of philharmonic organizations and festivals on the formation of cultural space of the Urals.

Key words: musical culture, regional branch of the Union of Composers, concert activity, Philharmonic, commercialization of culture, music education, the Urals.

Ivanova Aleksandra Georgievna, Doctor of Historical Sciences, Professor
Orenburg State Pedagogical University
Russian Federation, 460014, Orenburg, ul. Sovetskaya, 19
E-mail: iwanowaalexandra@mail.ru

References

1. Burdin V. S. Permskiye kompozitory v razvitiy repertuara orkestror russkikh narodnykh instrumentov [Perm composers in the development of the repertoire of Russian folk orchestra]. *Kultura. Iskusstvo. Chelovek: sb. nauch. statey, tez. dokl. i soobshcheniy* [Culture. Art. Man: Sat. scientific articles, abstr. reports and messages]. Perm, 1995, vol. 2, pp. 111-115.
2. Davydova E. Tvortsy bashkirskoy muzyki. K 70-letiyu Soyuzu kompozitorov Bashkortostana [Creators of Bashkir music. On the 70th anniversary of the Union of Composers of Bashkortostan]. *Vatandash*, 2010, no 3, pp. 184-190.
3. *Informatsionno-analiticheskiy sbornik* [Information-analytical collection]. Perm, 1997. 198 p.
4. Kirillov A. D., Kirillova N. B. *Ural sotsiokulturnyy: Nauka. Obrazovaniye. Iskusstvo. SMI* [Ural sociocultural Science. Education. Art. MASS MEDIA]. Yekaterinburg, 2000. 176 p.
5. *Kontsertnaya deyatelnost v 2000 godu. Analiticheskiy obzor* [Concert activity in 2000. Analytical Review]. Moscow, 2001. 96 p.
6. *Kultura v Chelyabinskoy oblasti (1970—2004): stat. sb.* [Culture in the Chelyabinsk region (1970—2004): Article Sat.] / Territorialnyy organ Federalnoy gosudarstvennoy statistiki po Chelyabinskoy oblasti. Chelyabinsk, 2005. 56 p.
7. *Kultura i iskusstvo Uralskogo regiona na rubezhe tysyacheletiy (osnovnyye pokazateli)* [Culture and art of the Ural region of the Millennium (key indicators)]. Yekaterinburg, 2001. 36 p.
8. *Obrazovaniye i kultura v Respublike Bashkortostan : stat. sb.* [Education and culture in the Republic of Bashkortostan: statistical book]. Ufa, 2007. 110 p.
9. Pismak G. A. Mezhdunarodnyy konkurs “Yunyy vokalist” v kulturnoy zhizni Urala [International Competition “Young singer” in the cultural life of the Urals]. *Razvitiye i kultura mira: strategii i programmy. Kulturnoye naslediyе: tez. vystupleniy uchastnikov kruglogo stola na V Vsemirnom kongresse VFAK YuNESKO «Na styke kontinentov, na rubezhe tysyacheletiy», 9—13 iyulya 1999 g.* [Development and Culture of Peace: Strategies and programs. Cultural heritage: mes. of the participants of the round table at the V World Congress of WFUCA UNESCO “At the crossroads of continents, the Millennium”, 9—13 July 1999]. Yekaterinburg, 1999, pp. 36-37.
10. Sokolskaya Zh. A. Vedushchiye tendentsii v razvitiy tvorchestva kompozitorov Yekaterinburga [Leading trends in the creativity of composers of Yekaterinburg]. *Kultura Yekaterinburga: vremya zrelosti i perspektivy: materialy nauch.-prakt. konf., posvyashch. 275-letiyu Yekaterinburga. 20 sent. 1998 g.* [Culture of Ekaterinburg: the time of maturity and prospects: materials of scientific-practical. conf., dedicated. 275th anniversary of Yekaterinburg. Sep 20. 1998]. Yekaterinburg, 1998, pp. 43-46.
11. *Udmurtiya v gody reform: 1990—2001* [Udmurtia in the reform years: 1990—2001]. Yekaterinburg, 2002. 288 p.
12. Chelyabinskoy oblasti — 70: yubileynyy stat. sb. [Chelyabinsk region — 70: anniversary statistical book]. Chelyabinsk, 2004. 575 p.