

Звездакова Н.Н.

История длиною в век (к 100-летию ЦДМШ г. Саратова)

Аннотация: Темой исследования является история теоретического отделения ЦДМШ г. Саратова, которая в декабре 2016 г. отмечает свой 100-летний юбилей. Подробно рассматриваются послереволюционный, довоенный, послевоенный и современный этапы становления школы. Автор знакомит читателей с основоположниками и ведущими преподавателями теоретического отделения школы от начала его существования. В работе рассматриваются разнообразные формы деятельности преподавателей отделения: сольфеджио, хор, театрализация, занятия с маленькими детьми. История школы и впечатления о значимых событиях в ее жизни реконструируются, опираясь на литературные источники и воспоминания учеников школы разных лет. В качестве научного метода используется диахронический метод, позволяющий рассматривать музыкально-образовательные аспекты деятельности ЦДМШ г. Саратова в хронологической последовательности. Новизна исследования заключается в том, что в статье собран и обобщен научный и исторический материал, касающийся становления и развития теоретического отделения ЦДМШ г. Саратова. Автор описал главные вехи исторического пути отделения, рассказал о деятельности выдающихся педагогов, заложивших традиции высокого профессионализма в музыкально-теоретической подготовке учащихся.

Ключевые слова: Музыкальная школа, Саратов, юбилей, история школы, основатели школы, музыкальное просвещение, концертная деятельность, педагогическое новаторство, театрализация, известные выпускники школы.

Review: The research topic is the history of the theoretical department of the Central Children's Music School of Saratov which will celebrate the 100th anniversary in December 2016. The author of the article describes the post-revolutionary, prewar, postwar and modern stages of the school's development. The author also introduces the founders and leading teachers of the school's theoretical department from the very beginning of the school's foundation. The author touches upon various activities of the members of the theoretical department such as solfeggio, choir, theatricalization and lessons for children. The history of the school's development and impressions of the most important events in the school's life is reconstructed based on literary sources and memories of students who have studied at the music school in different years. The main research method used by the author is the diachronic method allowing to view activities and aspects of music education performed by the Central Children's Music School of Saratov in chronological order. The novelty of the research is caused by the fact that the author has collected and summarized scientific and historical materials on the foundation and development of the theoretical department of the Central Children's Music School of Saratov. The author of the article has described the major milestones in the historical development of the department as well as activity of distinguished teachers who established the tradition of professional excellence in teaching the theory of music.

Keywords: Teaching innovation, concert activity, music education, school's founders, school's history, anniversary, Saratov, music school, theatricalization, famous graduates.

Рис. 1.

Здание Центральной детской музыкальной школы г. Саратова.
Дом и контора братьев Грингоф (1917 г.). Архитектор В. К. Карпенко.

Россия обладает огромным культурным наследием в сфере музыкального академического искусства. Во многом этому способствует система детского музыкального образования, имеющего глубокие традиции, заложенные еще в прошлом веке. Наша работа посвящена истории отделения теоретических дисциплин одной из старейших музыкальных школ России – Центральной детской музыкальной школы г. Саратова, которая в декабре 2016 года будет отмечать свой вековой юбилей. Интерес к данной теме объясняется желанием восстановить некоторые исторические события в их хронологии, а также рассказать о замечательных преподавателях, работавших на теоретическом отделении с первых дней создания школы.

Еще в XIX веке Саратов был городом с насыщенной культурной жизнью, где «создавалась ситуация для скачка в новое «культурное качество» <...> Достаточно определенно обозначилось устремление провинции прирасти к столицам» [1, с. 8]. Об этом свидетельствуют, например, имена выдающихся деятелей русской культуры, чья жизнь и творчество была связана с Саратовом. Среди них писатели – Н. Г. Чернышевский, А. Н. Пыпин, К. А. Федин; живописцы – Б. Э. Борисов-Мусатов, П. В. Кузнецов, П. С. Уткин и др. [2]. Саратов стал городом, в котором по инициативе художника А. П. Боголюбова открылся первый провинциальный музей России – Художественный музей им. А. Н. Радищева, «равного которому, пожалуй, не было ни в одном городе, кроме Петербурга и Москвы» [1, там же]. Активная деятельность Саратовского отделения Императорского Русского Музыкального общества (ИРМО), начавшего работать в 1873 г., способствовала открытию музыкальных учебных заведений в нашем городе. В начале прошлого столетия в Саратове открываются: Музыкальные классы, преобразованные в дальнейшем в Музыкальное училище, консерватория – первое в российской провинции высшее музыкальное учебное заведение, а также «Народная консерватория», которые укрепили позицию Саратова как крупного культурного центра России. История теоретического отделения Центральной детской музыкальной школы начинается с конца 1916 года. В этот период по инициативе Музыкальной секции общества «Народные университеты» была открыта общедоступная «Народная консерватория» (так называлась Центральная музыкальная школа г. Саратова в первые годы своего су-

ществования). Позже она была переименована в «Пролетарскую школу» (1918), а затем в Государственную музыкальную школу 1 степени (1924) [3]. Создателем и ее первым директором является Леопольд Морицевич Рудольф – выпускник Московской консерватории, композитор, музыковед, педагог. Возможно, это сыграло значительную роль в том, что особое место в обучении юных любителей музыки занимало изучение теоретических дисциплин, для чего и было организовано специальное отделение.

Рис. 2.

Л. М. Рудольф – основатель и первый директор школы.

Учителями Рудольфа были выдающиеся музыканты: С. И. Танеев (теоретические предметы) и М. М. Ипполитов-Иванов (композиция). В 1903 году по рекомендации директора Московской консерватории В. И. Сафонова – известного дирижёра, пианиста, педагога и общественного деятеля – Л. М. Рудольф приехал в наш город, где проработал более двадцати лет: сначала преподавателем в Музыкальном училище, затем профессором консерватории (1912–1930). Результатом его многогранной деятельности в данный период стало создание саратовской музыковедческой школы, открытие «Народной консерватории». Л. М. Рудольф воспитал много талантливых учеников, ставших впоследствии известными музыкантами, в число которых вошли: Ю. В. Кочуров, В. В. Пушков, К. Я. Листов, И. В. Способин, А. Н. Дмитриев, Л. Л. Христиансен, И. А. Тютманов и др. Дальнейшая педагогическая и научная деятельность профессора Л. М. Рудольфа была связана с Ленинградской консерваторией, а позже с Бакинской

консерваторией, где с 1932 по 1938 г. он заведовал кафедрой теории музыки [4].

Но вернемся к саратовскому периоду и окунемся в атмосферу провинциального города начала XX века [5]. «Город этот теперь назначен быть университетским. В самом деле, это – столица нижней Волги. Едва мы сошли на берег, как впечатления именно столицы пахнули на нас. Чистота и ширина улиц, прекраснейшие здания, общая оживлённость, роскошнейший городской сад, полный интеллигентного люда...», – так выделил необычность Саратова среди волжских городов известный русский философ В.В. Розанов, путешествуя по Волге в 1907 г. [6].

Описание Саратова начала прошлого века мы находим в романе К. А. Федина «Первые радости»: «В городе был большой бульвар с двумя цветниками и с английским сквером, где кушали мельхиоровыми ложечками мороженое, с домиком, в котором пили кумыс и йогурт. <...> Весь город ходил сюда гулять, все сословия, все возрасты... Бульвар назывался Липками... [7, с. 36]. Одна из красивейших и уютных улиц Саратова – Немецкая. В начале Немецкой улицы располагалось большое трехэтажное здание Музыкального училища с прекрасным концертным залом. По воспоминаниям знаменитой польской пианистки В. Ландовской, не раз выступавшей в Саратове, этот зал, «построенный с большим вкусом», обладал «совершенной акустикой, какой, пожалуй, не найти и в Париже» [8]. В начале XX века в стенах Большого зала выступали великие исполнители: С. Рахманинов, А. Скрябин, В. Горовиц, Ф. Шалляпин, Л. Собинов и другие. В 1912 году, в связи с открытием Саратовской консерватории – третьей в России (первыми двумя были Петербургская и Московская), здание было перестроено талантливым архитектором С. А. Каллистратовым (1874-1966). Благодаря оригинальному художественному образу, консерватория стала одним из символов нашего города. Именно в этом здании в декабре 1916 г. начала свою деятельность общедоступная «Народная консерватория», возглавляемая композитором и теоретиком музыки Л. М. Рудольфом. Этот год можно считать и датой основания теоретического отделения школы.

Рис. 3. Консерватория
(архитектор С. А. Каллистратов, прим. 1912 г.).

Концепция народного образования предреволюционного периода российской истории заключалась в общем музыкальном развитии и воспитании просвещенного слушателя, поэтому главными формами работы нового учебного заведения стали хоровое пение, уроки элементарной теории музыки и сольфеджио, концертно-лекционная работа, проводимая как преподавателями консерватории, так и силами учащихся. Огромный наплыв желающих учиться в «Народной консерватории», среди которых были служащие, гимназисты, ремесленники, красноармейцы, свидетельствовал о демократических тенденциях в обществе. Талант, энергия и подлинная заинтересованность позволили Рудольфу в кратчайшее время разработать структуру учреждения, учебные программы, сформировать блестящий педагогический коллектив из профессоров консерватории.

Среди первых преподавателей-теоретиков «Народной консерватории» был Борис Васильевич Карагичев (1879-1946) – выпускник Московской консерватории, ученик С. И. Танеева. С 1913 по 1922 г. Б. В. Карагичев стал ведущим преподавателем (с 1919 г. профессор) кафедры теории и истории музыки Саратовской консерватории, где вел класс гармонии, а также занимался изучением русского музыкального фольклора.

Хроника культурной жизни

Рис. 4. Класс гармонии преподавателя Б.В. Карагичева.

Заметный след в истории музыкального образования в Саратове оставил Иван Васильевич Липаев (1865-1942) – один из крупных музыкальных деятелей, получивший образование в Московском музыкально-драматическом училище. С 1912 по 1922 г. И. В. Липаев преподавал в Саратовской консерватории по классу тромбона и тубы (с 1917 г. профессор), а также читал лекции по истории музыки и театра. Во многом благодаря его активной деятельности в Саратове были открыты хоровые классы, с которых начала складываться «Народная консерватория». С именем И. В. Липаева связана огромная по своему охвату музыкально-просветительская деятельность в городе. Он выступал в различных аудиториях с лекциями по искусству, был одним из инициаторов проведения концертов для учащихся воскресной школы. В течение 1896-1917 гг. И. В. Липаев был корреспондентом «Русской музыкальной газеты», где освещал музыкальную жизнь Саратова [9].

Рис. 5. И. В. Липаев

Сохранившиеся фотографии и документы по истории школы рассказывают ещё о нескольких преподавателях музыки, заложивших основу музыкально-теоретической подготовки учащихся. Среди первых преподавателей теоретического отделения школы был также Тимофей Тимофеевич Тименков (точные даты жизни неизвестны) – выпускник Саратовской консерватории, по окончании которой давал частные уроки, играл в кинематографе. Курс теории музыки он проходил у профессора Л. М. Рудольфа, по приглашению которого с 1916 г. начал преподавать музыкально-теоретические дисциплины в «Народной консерватории».

К ценным документам, рассказывающим о первых шагах жизни школы, созданной Л. М. Рудольфом, относятся воспоминания Л. Е. Остапенко, одной из выпускниц «Народной консерватории» в 1920-е годы. «После курса элементарной теории, который проводил неизменный Тимофей Тимофеевич Тименков, мы попадали в руки Л. М. Рудольфа. Уроки Л. М. Рудольфа всегда встречали с интересом. Мы заведомо ждали, что узнаем что-то интересное, новое и приобщимся еще к одному звену творения музыки», – писала Л. Е. Остапенко о своем любимом преподавателе [10, с. 62]. Несмотря на рекомендацию Л. М. Рудольфа, занятия музыкой не стали в будущем ее профессией. Известно, что Л. Е. Остапенко окончила Саратовский университет, с 1936 по 1942 г. она была первым директором общеобразовательной школы № 70 г. Саратова, заведовала областным отделом народного образования. (Воспоминания Л. Е. Остапенко о Л. М. Рудольфе датированы 3 января 1990 г. и сохранены профессором Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова В. Е. Ханецким, занимающимся вопросами истории музыкальной жизни Саратова) [11].

Рис. 6. Класс контрапункта и фуги профессора Л. М. Рудольфа.

Второй ряд: крайний справа Т. Т. Тименков.

Ученические вечера, концерты, в которых принимали участие ведущие преподаватели во главе с администрацией школы, решали главную задачу учебного заведения – подъем музыкальной культуры слушателя. Большое значение в деле просвещения широких слоев населения имели музыкально-литературные вечера, связанные с важными историческими датами, крупными событиями в музыкальной жизни Саратова. «Интересна программа одного из таких концертов под названием «Вечер свободы» 17 марта 1917 года, посвященного Дню Парижской коммуны, – пишет Н. Ф. Таубе, доцент, преподаватель Саратовской консерватории с 1958-1968 г. – Зал был переполнен. Вечер открылся исполнением похоронного марша и Марсельезы соединенным хором консерватории, «Народной консерватории» и симфоническим оркестром – всего 300 исполнителей под руководством И. В. Липаева» [12, с. 52]. Для проведения различных просветительских и благотворительных мероприятий широко использовался Большой зал консерватории, а также зал Народной аудитории – в начале XX века место особенно популярное среди горожан, объединившее под своей крышей музей, библиотеку, сцену, кинозал (сегодня – здание Саратовской областной универсальной научной библиотеки). В музыкальной секции Народной аудитории не раз выступал профессор И. В. Липаев с публичными лекциями о русской народной музыке, о творчестве П. И. Чайковского. В программе музыкально-литературного вечера от 21 апреля 1917 г. в исполнении хора под управлением И. В. Липаева саратовцы вновь услышали «Марсельезу». В бурный период революционных преобразований в стране героический пафос песни находил живой отклик аудитории. В честь 25-летия научно-педагогической и композиторской деятельности Л. М. Рудольфа в марте 1926 г. силами учеников был дан праздничный концерт, также была учреждена школьная стипендия имени Л. М. Рудольфа, его имя присваивается школьной библиотеке. Сохранившиеся программы концертов, афиши тех далеких лет дают достаточно полное представление о музыкальной жизни нашего города.

Педагогическая и музыкально-просветительская деятельность Л. М. Рудольфа, Б. В. Карагичева, И. В. Липаева, Т. Т. Тименкова заложили основы формировавшегося теоре-

тического отделения ЦДМШ г. Саратова, определили стиль его работы, опирающейся на высочайший профессионализм и творческое начало.

Яркой страницей в истории теоретического отделения школы стали годы преподавания Иосифа Алексеевича Тютманова (1898-1977) – профессора кафедры теории музыки и композиции Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова с 1936 по 1977 г. Огромное желание учиться музыке привело талантливого юношу в Москву. Занятия под руководством С. И. Танеева, который бесплатно учил одаренных детей из бедных семей, оказали серьезное влияние на будущего музыканта, определив его интересы на всю жизнь [13]. В 1920-х г. И. А. Тютманов был призван в Красную Армию, участвовал в ликвидации неграмотности среди красноармейцев. Годы после службы в армии он посвящает самостоятельной подготовке к поступлению в Саратовскую консерваторию, куда успешно был принят в 1923 году на теоретико-композиторское отделение в класс профессора Л. М. Рудольфа. С 1928 по 1930 г. И. А. Тютманов, по приглашению Л. М. Рудольфа, преподавал сольфеджио в Саратовской государственной музыкальной школе. «Всеим своим обликом, поведением, характером он излучал спокойствие, уверенность в себе, желание жить и работать. Я, глядя на него, почему-то всегда думала, что именно таким должен быть полифонист, видимо потому, что чисто внешне он ассоциировался у меня с Танеевым», – вспоминает Н. С. Аршинова, доцент кафедры истории музыки Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова, выпускница школы 1940-х годов [14, с. 121].

Рис. 7. В классе сольфеджио. Урок ведет преподаватель И. А. Тютманов.

Хроника культурной жизни

В 1935 году, после многих лет скитания, школа обрела свой дом. В течение почти тридцати последующих лет она занимала здание в историческом центре Саратова на пересечении улиц Волжской и Соборной.

Рис. 8. Здание Республиканской музыкальной школы с 1935-1962 гг.

С одной стороны к зданию школы примыкал живописный сад «Липки» с цветущими аллеями и фонтанами. В теплое время года он особенно наполнялся звонкими детскими голосами. В 1960-е годы одна из аллей парка приобрела новый облик, ее украсили бюсты великих композиторов и писателей. С другой стороны школы был расположен оригинальный дом – особняк мукомола И. Шмидта, выстроенный в начале XX столетия архитектором К. А. Дулиным (1876-1933). Сегодня в этом здании расположен Региональный центр поддержки одаренных детей. «Эта школа была единственной отдушиной для всех нас. Из неё выросло поколение музыкантов, которому было суждено возродить культурную жизнь Саратова, поэтому трудно, наверное, переоценить то, что сделал для города Леонид Михайлович Хмара», – так вспоминает годы учебы в музыкальной школе в трудное военное время Н. С. Аршинова [14, с. 119]. Еще до окончания Великой Отечественной войны в 1944 г. благодаря директору школы Л.М. Хмаре, человеку самоотверженному и любящему свое дело, занятия с учениками были возобновлены.

С самого начала существования школы особое внимание в учебном процессе уделялось

хоровой культуре. На протяжении почти 25 лет, с 1946 по 1969 г., хором Центральной музыкальной школы руководила Мария Васильевна Тельтевская (1901-1993) – профессор кафедры хорового дирижирования Саратовской консерватории, одна из талантливых учениц профессора Московской консерватории, прославленного русского хорового дирижера Н. М. Данилина [15].

Рис. 9. М. В. Тельтевская.

Хор вел активную концертную деятельность, в его большом репертуаре были произведения зарубежных и русских композиторов-классиков, произведения современных композиторов, обработки народных песен. Обладая уникальными знаниями, полученными от своего учителя Н. М. Данилина, огромным опытом педагогической и исполнительской работы, М. В. Тельтевская сумела пробудить в юных учениках любовь к хоровому искусству.

Рис. 10. Хор ЦДМШ г. Саратова под руководством М. В. Тельтевской (1947).

«Многие известные музыканты Саратова, обучавшиеся в Центральной детской музыкальной школе, с большим трепетом вспоминают репетиции и концерты этого выдающегося хорового мастера, когда на сцене консерватории выступал детский хор, численность которого достигала 120 человек», – вспоминала Марагарита Енокян, одна из многочисленных учеников М. В. Тельтевской. Являлась руководителем методического объединения, М. В. Тельтевская беспокоилась о судьбе хорового дела в городе, уделяла большое внимание уровню музыкальной и профессиональной подготовки учителей пения в музыкальных и общеобразовательных школах.

В послевоенные годы на отделении теоретических дисциплин начинает преподавать О. А. Игнатьева – специалист высочайшей квалификации. Ольга Андреевна, по воспоминаниям ее воспитанников, была очень требовательным и строгим к ученикам педагогом. В 1950-х – 60-х годах О. А. Игнатьева возглавляла теоретическое отделение школы. В эти же годы на теоретическом отделении работал Юрий Александрович Илясов, ведущий преподаватель сольфеджио.

Рис. 11. Преподаватель сольфеджио О. А. Игнатьева.

В 1948 году начинает свою педагогическую деятельность В. Н. Бондаренко – молодой, энергичный преподаватель,

с именем которой связана целая эпоха в жизни Центральной музыкальной школы г. Саратова. По сведениям, полученным от самой Валентины Николаевны, ее пригласил работать в школу И. А. Тютманов. Первоначально она вела подготовительный класс, позже – класс сольфеджио, и одновременно была руководителем младшего хора. После ухода М. В. Тельтевской, старший хор также возглавила В. Н. Бондаренко. Коллективы, которыми руководила Валентина Николаевна, получили заслуженное признание на самых ответственных концертных площадках города: Саратовский театр оперы и балета, Большой зал консерватории.

Рис. 12. В. Н. Бондаренко.

Хор Городской музыкальной школы под управлением В. Н. Бондаренко неоднократно выступал на телевидении, выезжал на гастроли в Саратовскую область. С 1953 г. В. Н. Бондаренко исполняла обязанности директора школы, работала завучем, а с 1961 по 1977 г. была директором ЦДМШ. В этот период, благодаря большому авторитету молодого директора, школа переезжает в новое, более приспособленное для музыкальных занятий с детьми, здание в самом центре города. И по сей день красивый старинный особняк на улице Т. Шевченко сохранил свой неповторимый облик, для многих музыкантов он стал родным домом [16, с. 83].

Рис. 13. Хор Городской музыкальной школы.
Руководитель В. Н. Бондаренко.
Саратовский театр оперы и балета (прим. 1965 г.).

В октябре 2015 г. В. Н. Бондаренко отметила свое 95-летие! И сегодня представить школу без этого интересного, талантливого и энергичного человека невозможно. «Валентина Николаевна – уникальный человек и педагог, талантливый музыкант, она является примером интеллигентности и доброты. Благодаря ее таланту как руководителя в Центральной музыкальной школе был заложен фундамент высокого профессионализма, определивший развитие учебного заведения на долгие годы», – рассказывает о своем педагоге выпускник школы В. С. Мишле – доцент кафедры теории музыки и композиции Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова.

Рис. 14. В. Н. Бондаренко в день своего 95-летия
в родной школе (2015 г.).

В 1960-х – 70-х годах в школу приходят новые преподаватели-теоретики. Так, класс музыкальной литературы ведет Эвелина Алексеевна Комлева, которая в течение ряда лет также была активным участником концертов по линии Общества «Знание». Класс сольфеджио в эти годы ведут преподаватели: Валентина Александровна Павлова, Ирина Михайловна Богданова, Татьяна Ивановна Егорова.

И.М. Богданова была заведующей теоретическим отделением ЦДМШ в 1970-1980-е гг. Отдел пополняется новыми специалистами, среди них как опытные профессионалы, так и начинающие молодые преподаватели. Это: преподаватель хора Наталья Анатольевна Страдзе, сольфеджисты Галина Борисовна Крайнова, Елена Николаевна Васильева, Нина Григорьевна Хлебникова, Наталья Николаевна Звездакова. Н. А. Страдзе и Н. Г. Хлебникова являются выпускницами ЦДМШ.

В начале 70-х годов в учебный план теоретического отделения школы был введен новый предмет – ритмика, направленный на общее музыкальное и эстетическое развитие детей подготовительного класса. И сегодня Центральная школа является одной из ведущих среди ДМШ и ДШИ города Саратова по преподаванию этого предмета. Её первым и единственным преподавателем до настоящего времени является Н. А. Страдзе.

В этот период впервые в городе под руководством преподавателя школы Г. Б. Крайновой открывается композиторский класс. В 1983 г. концерт из произведений юных композиторов был записан на студии кинохроники «Нижнее Поволжье». В течение нескольких лет Г. Б. Крайнова вела на Саратовском телевидении авторскую программу «Знакомьтесь, – юные композиторы». В эти годы наряду с теоретическими предметами большое внимание по-прежнему уделяется детскому хоровому исполнительству. Более тридцати лет с 1972 по 2004 г. хором младших классов ЦДМШ руководила Наталья Анатольев-

на Страдзе. Параллельно в разные годы старшим хором руководили Татьяна Анисимовна Аредакова (в 1970-е – 1980-е гг.) и Раиса Геннадьевна Тюфтина (1980-е – 1990-е гг.). В конце 1990-х годов старший хор возглавила Ирина Владимировна Абдуллаева. Хор Центральной музыкальной школы под управлением И. В. Абдуллаевой был неоднократно отмечен дипломами городских фестивалей. В 2009 г. коллектив стал Лауреатом II Областного фестиваля Православной культуры «Преображение».

Творческая работа коллективов никогда не ограничивалась рамками учебной программы. Об этом свидетельствуют выступления на хоровых фестивалях и конкурсах, концерты с симфоническим оркестром, участие в сводных праздничных концертах на Театральной площади Саратова, в филармонии и консерватории. В 1979 г. младший хор ЦДМШ под руководством Н. А. Страдзе принял участие в записи на Саратовском телевидении мюзикла Е. М. Бикташева «Веселый городок». В 1982 г. этот коллектив исполнил оперу «Федорино Горе», написанную по сказке К. Чуковского саратовским композитором, преподавателем школы Г. Б. Крайновой. В концертном варианте опера исполнялась неоднократно: на Саратовском телевидении, в Саратовской филармонии и на пленуме композиторов Поволжья в Саратовской консерватории. В 1994 г. младший хор под руководством Н. А. Страдзе с большим успехом выступил на фестивале католической музыки в Белоруссии. В 1998 г. коллектив был удостоен звания Лауреата Городского и Областного конкурсов детских хоровых коллективов.

Большим толчком в развитии методической и творческой деятельности отделения стали семинары с участием известных преподавателей музыкально-теоретических и хоровых дисциплин из Москвы и других городов. Среди них: Д. Е. Огороднов (выдающийся хоровой педагог, автор уникальной методики), А. С. Пономарев (основатель, художественный руководитель и главный дирижёр Детского хора «Весна»). Е. Б. Лисянская (преподаватель Московской городской детской музыкальной школы имени И. О. Дунаевского, заслуженный учитель РФ.), Е. Е. Юматова (преподаватель ритмики Московской школы имени Гнесиных).

В 1996 г. в Саратове выступал В. П. Середа – преподаватель Государственного

музыкального училища (колледжа) им. Гнесиных, заслуженный работник культуры РФ. Валентин Павлович – педагог-новатор, сегодня является одним из ведущих специалистов в области музыкальной педагогики. Интегральная методика музыкального воспитания, автором которой является В. П. Середа, помогает преподавателям и учащимся наполнить уроки живым дыханием музыки. Ученики старших классов нашей школы стали участниками открытого урока по сольфеджио, который провел В. П. Середа для преподавателей-теоретиков города и области. Главным инициатором этих встреч был Областной методический кабинет. Основная роль в организации принадлежала его руководителю Инне Павловне Стацинской.

Яркие творческие открытия принесли 1990-е гг. В этот период при Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова была создана Академия для одаренных детей и юношества, и многие учащиеся нашей школы стали одновременно и учениками «Академии». На теоретическом отделении ЦДМШ по инициативе директора школы Надежды Николаевны Скворцовой впервые был введен предмет «Индивидуальное сольфеджио» для более активного продвижения способных и талантливых детей. Индивидуальная форма занятий создавала условия для развития познавательной самостоятельности, раскрытия творческих способностей ученика. Интересным результатом стал концерт класса индивидуального сольфеджио преподавателя Н. Н. Звездаковой, который был показан на Городском методическом объединении (1997).

В 1993 г. преподаватель музыкальной литературы Елена Анатольевна Шубина начала экспериментальный курс «Слушание музыки» для учащихся подготовительного класса (этот предмет не входил в учебную программу школы до 2005 г.). Как профессиональный музыкант и методист, Е. А. Шубина понимала необходимость в таких занятиях, целью которых было приобщение детей с первых шагов к миру художественной и музыкальной культуры. Е. А. Шубина также сотрудничала с Саратовской областной филармонией, где выступала как лектор-музыковед. С конца 80-х по 1995 гг. она возглавляла теоретическое отделение ЦДМШ.

Рис. 15. Преподаватели теоретических дисциплин 1991 г.: И. М. Богданова, Н. Н. Звездакова, В. А. Павлова, Г. Б. Крайнова, Е. А. Шубина

С середины 1990-х гг. на теоретическом отделении ЦДМШ начинают преподавать Ирина Тимофеевна Ефимова, Марина Павловна Сердюкова и выпускница школы Наталия Юрьевна Радаева. Возрождается класс композиции, который возглавил В. С. Мишле – молодой талантливый композитор, также выпускник ЦДМШ. Впервые на отчетных концертах и выпускных вечерах начинает выступать эстрадный ансамбль, организованный В. С. Мишле. Сегодня Владимир Станиславович Мишле одновременно с преподавательской деятельностью в Саратовской консерватории является членом Союза композиторов России, он также участник программы международ-

ного благотворительного фонда Владимира Спивакова.

Новаторской идеей в деятельности теоретического отделения ЦДМШ г. Саратова стало использование методов театрализации в ходе учебного процесса. Результатом этой работы стали несколько музыкально-театральных постановок. Первым спектаклем был праздник «Посвящение в музыканты» по оригинальному сценарию преподавателей школы О. К. Соловьевой и Н. А. Страдзе, проведенный в школе в 1979 г. Это представление было настолько красочным, музыкальным и оригинальным, что и по сегодняшний день продолжает свою жизнь и радует детей. Подготовка таких праздников объединяет творческие силы всей школы.

Рис. 16. «Посвящение в юные музыканты». Зал ЦДМШ, 1983 г.

Значительным событием в истории теоретического отделения нашей школы стали музыкально-театральные постановки более позднего времени. Среди них «Детский альбом. «Ожившие картинки» на музыку П. И. Чайковского». В 1996 и 2000 гг. спектакль был записан художественной редакцией ГТРК Саратов, а в 2002 г. он стал лауреатом Первого независимого Всероссийского конкурса «Балакиревский проект» в Москве (III премия). К 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина был поставлен спектакль «Лицейской жизни милый брат...» (1999). Красочным и содержательным стал музыкальный спектакль «Четыре сцены из жизни Моцарта» к 250-летию со дня рождения В. А. Моцарта (2006).

Рис. 17. Спектакль «Четыре сцены из жизни Моцарта». Зал ЦДМШ, 2006 г.

Начиная с 2002 г. теоретическое отделение пополнилось новыми преподавателями. Среди них: Алла Анатольевна Татаринцева, Светлана Владимировна Белан, Галина Николаевна Баширова, Евгения Александровна Шкаликова, выпускники школы Алексей Вячеславович Павлючук и Ирина Александровна Тихончук. С 2009 г. на отделении открылось направление эстрадно-джазового искусства, которое возглавляет директор школы, преподаватель Элла Александровна Волкова. Важным звеном в учебном процессе ЦДМШ явилось открытие отделения раннего эстетического развития «Домисолька» для детей дошкольного возраста. С первых шагов отделение стало востребовано, прежде всего, благодаря профессионализму преподавателей-теоретиков и хоровиков. Для занятий с маленькими детьми преподаватель И. Т. Ефимова создала авторское учебное пособие «В стране веселых домисолоек».

Сегодня на отделении теоретических дисциплин ЦДМШ г. Саратова главное внимание уделяется педагогической деятельности – добросовестным и глубоким занятиям с учащимися. Об этом свидетельствуют многочисленные победы наших учеников в научных конференциях, творческих конкурсах и олимпиадах по музыкально-теоретическим предметам самых разных уровней: городских, областных, всероссийских. Особенно запомнились яркие выступления учащихся старших классов: Евстратова Кирилла – «Музыкальный эрудит», г. Архангельск (2013); Филиппова Алексея – олимпиада по музыкальной литературе, посвященная 170-летию со дня рождения П. И. Чайковского, г. Саратов (2010); Политина Владислава «Звуки музыки и ритм», г. Саратов (2011); Рождественской Екатерины – «Звуки музыки и ритм», Саратов (2013); Алексеевой Елизаветы и Гаценко Софии – Детские и юношеские ассамблеи, г. Саратов (2015).

Следует отметить, что многие учащиеся – выпускники Центральной музыкальной школы г. Саратова – стали профессиональными музыкантами и пополнили ряды многочисленных музыкальных и педагогических коллективов в различных уголках страны и

за ее пределами. Среди них известные композиторы, исполнители, преподаватели, деятели культуры и искусства. В Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова преподавала Е. В. Гохман – композитор, профессор, Лауреат Государственной премии, заслуженный деятель искусств РФ. В настоящее время в Саратовской консерватории преподают: на кафедре теории музыки и композиции профессор Е. И. Вартанова (была заведующей этой кафедрой с 1987 по 2010 гг.), доценты Н. В. Иванова, Н. Г. Хлебникова, В. С. Мишле; на кафедре истории музыки доцент Н. С. Аршинова,

доцент С. В. Волошко. Выпускники ЦДМШ работают в Москве: профессор кафедры теории музыки Всероссийской Академии музыки им. Гнесиных Е. В. Матюшина, ведущий солист Большого театра и Московского театра «Новая опера» И. А. Головатенко.

Вся вековая история теоретического отделения Центральной детской музыкальной школы г. Саратова отмечена активной музыкально-просветительской деятельностью. И сегодня, следуя заветам основателей школы, это направление живет и объединяет преподавателей-теоретиков разных поколений, дает стимул к дальнейшему творчеству.

Библиография:

1. Сарабьянов Д.В. Заметки о саратовской школе // В.Э. Борисов-Мусатов и «саратовская школа». Материалы седьмых Боголюбовских чтений, посвященных 130-летию со дня рождения В.Э. Борисова-Мусатова. – Саратов: Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева, 2001. – С. 7-20.
2. Максимов Е.К., Муренина Г.П. Дорогие каждому места. – Саратов: Приволжское книжное издательство, 1979. – 94 с.
3. МОУДОД «Центральная музыкальная детская школа» // Энциклопедический словарь биографий современников «Провинция – душа России». Саратовская губерния. – Саратов, 2005. – Кн. 2. – С. 312-313.
4. Иванова Н.В. Рудольф Леопольд Морицевич // Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова: 1912-2012: Энциклопедия. – Саратов: Изд. ИП Везметинова, 2012. – С. 295-296.
5. Максимов Е.К. Старый Саратов на фотографиях и открытках / Е.К. Максимов, Ю.А. Сафронов. – Саратов: Приволж. кн. изд-во, 2004. – 272 с.
6. Розанов В.В. Русский Нил. URL: http://modernlib.ru/books/rozanov_v/russkiy_nil/read/ (дата обращения: 20.02.2016).
7. Федин К.А. Первые радости. – Саратов: Приволжское книжное издательство, 1984. – 272 с.
8. Летопись Саратовской губернии. URL: <http://elso.ru/cont/cul/1722.html> (дата обращения: 20.02.2016).
9. Манжора Б.Г., Малышева Т.Ф. И.В. Липаев – летописец музыкальной жизни Саратова // Из истории Саратовской консерватории: сборник статей и воспоминаний. – Саратов, 2004. – С. 27-31.
10. Остапенко Л.Е. Воспоминания о профессоре Л.М. Рудольфе // Леопольд Морицевич Рудольф в воспоминаниях учеников: сборник статей / ред. – сост. Н.В. Иванова. – Саратов: Саратовская государственная консерватория (академия) им. Л.В. Собинова [изд.], 2012. – С. 60-64.
11. Ханецкий В. Первая в провинции // Памятники Отечества: ил. альм. Всерос. о-ва охраны памятников истории и культуры. – Вып. 39: Сердце Поволжья. – М., 1998. – С. 162-166.
12. Таубе Н.Ф. Саратовская консерватория в дореволюционный период / 1912-1917 / Очерк 1. (Рукопись). – Саратов. 57 с.
13. Белосточная И.Б. Иосиф Тютманов // Композиторы и музыковеды Саратова: сборник статей. – М.: Композитор, 2008. – С. 66-72
14. Аршинова Н.С. Мои учителя // Из истории Саратовской консерватории: сборник статей и воспоминаний. – Саратов, 2004. – С. 119-124.
15. Владимирцева Н.Н. Тельтевская Мария Васильевна // Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова: 1912-2012: Энциклопедия. – Саратов: Изд. ИП Везметинова, 2012. – С. 352-355.
16. Везметинова А.Н. Саратов. Модерн. Архитектура / А.Н. Везметинова и др. – Самара: Издательский дом «Агни», 2007. – 100 с.
17. Борисов-Мусатов В.Э. и «саратовская школа». Материалы седьмых Боголюбовских чтений, посвященных 130-летию со дня рождения В.Э. Борисова-Мусатова. – Саратов: Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева, 2001. – 240 с.
18. Гохман Елена Владимировна // Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова: 1912-2012: Энциклопедия. – Саратов: Изд. ИП Везметинова, 2012. – С. 92-94.

19. Демченко А.И. Два столетия музыкальной культуры Саратова. – Саратов: Приволжское издательство, 2006. – 118 с.
20. Звездакова Н. Созвучные времена: [Центральной детской музыкальной школе Саратова – 95 лет] // Саратовский взгляд. – 2011. – 15-24 дек. (№ 49). – С. 16.
21. Из истории Саратовской консерватории / М-во культуры Саратов. обл.; Саратов. гос. консерватория им. Л. В. Собинова. – Саратов: Изд-во Саратов. консерватории, 2004. – 180 с.
22. К 90-летию Центральной детской музыкальной школы // Рампа (Саратов). – 2006. – № 3 (дек.). – С. 22-24.
23. Кафедра теории музыки и композиции // Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова: 1912-2012: Энциклопедия. – Саратов: Изд. ИП Везметинова, 2012. – С. 355-359.
24. Концертные программы 1917-1921 гг. Саратов. Зал Консерватории, Общедоступный театр ИРМО Саратовское отделение, коммерческое собрание.
25. Кан Т. Дыхание музыки: [к юбилею Центральной детской музыкальной школы Саратова] // Рампа (Саратов). – 2006. – № 3 (дек.). – С. 24-26.
26. Птица К.Б. О музыке и музыкантах. Сборник статей / Сост. Б.Г. Тевлин, Л.В. Ермакова. – М.: Мистикос Логинов, 1994. – 438 с.
27. Саратовский Государственный художественный музей им. А.Н. Радищева. Статьи и публикации. Выпуск 4. – Саратов: Издательство Саратовского университета, 1977. – 125 с.
28. Семенов В.Н. В старину саратовскую: Очерки и рассказы о прошлом нашего края. – Саратов: Региональное Приволжское кн. изд-во «Детская книга», 1994. – 334 с.
29. Маковецкий Е.А. К вопросу о перспективах концепции культурного наследия // Философия и культура. – 2013. – 12. – С. 1788 – 1796. DOI: 10.7256/1999-2793.2013.12.3978.
30. Гуревич П.С. Духовный опыт нации // Философия и культура. – 2013. – 7. – С. 1020 – 1027. DOI: 10.7256/1999-2793.2013.7.9100.

References (transliterated):

1. Sarab'yanov D.V. Zametki o sарatovskoi shkole // V.E. Borisov-Musatov i «saratovskaya shkola». Materialy sed'mykh Bogolyubovskikh chtenii, posvyashchennykh 130-letiyu so dnya rozhdeniya V.E. Borisova-Musatova. – Saratov: Saratovskii gosudarstvennyi khudozhestvennyi muzei im. A.N. Radishcheva, 2001. – S. 7-20.
2. Maksimov E.K., Murenina G.P. Dorogie kazhdomu mesta. – Saratov: Privolzhskoe knizhnoe izdatel'stvo, 1979. – 94 s.
3. Ivanova N.V. Rudol'f Leopold Moritsevich // Saratovskaya gosudarstvennaya konservatoriya im. L.V. Sobinova: 1912-2012: Entsiklopediya. – Saratov: Izd. IP Vezmetinova, 2012. – S. 295-296.
4. Maksimov E.K. Staryi Saratov na fotografiyakh i otkrytkakh / E.K. Maksimov, Yu.A. Safronov. – Saratov: Privolzh. kn. izd-vo, 2004. – 272 s.
5. Rozanov V.V. Russkii Nil. URL: http://modernlib.ru/books/rozanov_v/russkii_nil/read/ (data obrashcheniya: 20.02.2016).
6. Fedin K.A. Pervye radosti. – Saratov: Privolzhskoe knizhnoe izdatel'stvo, 1984. – 272 s.
7. Letopis' Saratovskoi gubernii. URL: <http://elso.ru/cont/cul/1722.html> (data obrashcheniya: 20.02.2016).
8. Manzhora B.G., Malysheva T.F. I.V. Lipaev – letopisets muzykal'noi zhizni Saratova // Iz istorii Saratovskoi konservatorii: sbornik statei i vospominanii. – Saratov, 2004. – S. 27-31.
9. Ostapenko L.E. Vospominaniya o professore L.M. Rudol'fe // Leopold Moritsevich Rudol'f v vospominaniyakh uchenikov: sbornik statei / red. – sost. N.V. Ivanova. – Saratov: Saratovskaya gosudarstvennaya konservatoriya (akademiya) im. L.V. Sobinova [izd.], 2012. – S. 60-64.
10. Khanetskii V. Pervaya v provintsii // Pamyatniki Otechestva: il. al'm. Vseros. o-va okhrany pamyatnikov istorii i kul'tury. – Vyp. 39: Serdtse Povolzh'ya. – M., 1998. – S. 162-166.
11. Taube N.F. Saratovskaya konservatoriya v dorevol'yutsionnyi period / 1912-1917 / Ocherk 1. (Rukopis'). – Saratov. 57 s.
12. Belostochnaya I.B. Iosif Tyut'manov // Kompozitory i muzykovedy Saratova: sbornik statei. – M.: Kompozitor, 2008. – S. 66-72.
13. Arshinova N.S. Moi uchitelya // Iz istorii Saratovskoi konservatorii: sbornik statei i vospominanii. – Saratov, 2004. – S. 119-124.
14. Vladimirtseva N.N. Tel'tevskaya Mariya Vasil'evna // Saratovskaya gosudarstvennaya konservatoriya im. L.V. Sobinova: 1912-2012: Entsiklopediya. – Saratov: Izd. IP Vezmetinova, 2012. – S. 352-355.

15. Vezmetinova A.N. *Saratov. Modern. Arkhitektura* / A.N. Vezmetinova i dr. – Samara: Izdatel'skii dom «Agni», 2007. – 100 s.
16. Borisov-Musatov V.E. i «saratovskaya shkola». *Materialy sed'mykh Bogolyubovskikh chtenii, posvyashchennykh 130-letiyu so dnya rozhdeniya V.E. Borisova-Musatova*. – Saratov: Saratovskii gosudarstvennyi khudozhestvennyi muzei im.A.N. Radishcheva, 2001. – 240 s.
17. Gokhman Elena Vladimirovna // *Saratovskaya gosudarstvennaya konservatoriya im. L.V. Sobinova: 1912-2012: Entsiklopediya*. – Saratov: Izd. IP Vezmetinova, 2012. – S. 92-94.
18. Demchenko A.I. *Dva stoletiya muzykal'noi kul'tury Saratova*. – Saratov: Privolzhskoe izdatel'stvo, 2006. – 118 s.
19. Zvezdakova N. *Sozvuchnye vremeni: [Tsentral'noi detskoj muzykal'noi shkole Saratova – 95 let]* // *Saratovskii vzglyad*. – 2011. – 15-24 dek. (№ 49). – S. 16.
20. Kan T. *Dykhanie muzyki: [k yubileyu Tsentral'noi detskoj muzykal'noi shkoly Saratova]* // *Rampa (Saratov)*. – 2006. – № 3 (dek.). – S. 24-26.
21. Ptitsa K.B. *O muzyke i muzykantakh. Sbornik statei* / Sost. B.G. Tevlin, L.V. Ermakova. – M.: Mistikos Loginov, 1994. – 438 s.
22. Cemenov V.N. *V starinu saratovskuyu: Ocherki i rasskazy o proshlom nashego kraja*. – Saratov: Regional'noe Privolzhskoe kn. izd-vo «Detskaya kniga», 1994. – 334 s.
23. Makovetskii E.A. *K voprosu o perspektivakh kontseptsii kul'turnogo naslediya* // *Filosofiya i kul'tura*. – 2013. – 12. – С. 1788 – 1796. DOI: 10.7256/1999-2793.2013.12.3978.
24. Gurevich P.S. *Dukhovnyi opyt natsii* // *Filosofiya i kul'tura*. – 2013. – 7. – С. 1020 – 1027. DOI: 10.7256/1999-2793.2013.7.9100.