

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА В РОССИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX—НАЧАЛО XX ВВ.)

Явгильдина З.М.¹, Самигуллина Р.И.¹

ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казань, Россия (420008, Казань, ул. Кремлевская, 18), e-mail: public.mail@kpfu.ru

Развитие интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, повышение общего уровня культуры являются задачами музыкального просветительства. В данной статье рассматриваются предпосылки развития музыкального просветительства в России во второй половине XIX — начале XX вв. Распространению знаний о музыке среди широкой аудитории в названный период способствовали деятельность музыкально-просветительских организаций (Русского музыкального общества, Петербургского филармонического общества, Бесплатной музыкальной школы), пропагандистская деятельность композиторов содружества «Могучая кучка», музыкальных деятелей А. Зилоти, В. Одоевского, А. Рубинштейна, Н. Рубинштейна, А. Серова, Н. Финдейзена и иных, открытие учебных заведений музыкальной направленности различного уровня, включение музыкального обучения в программы учебных заведений. В столице и провинции практиковались различные формы музыкального просветительства: концерты-лекции, музыкальные ученические вечера, квартетные вечера, исторические концерты (хоровые, фортепианные, симфонические), публичные лекции музыкальной направленности, беседы о музыке.

Ключевые слова: музыкальное просветительство, музыкально-просветительские организации, формы музыкально-просветительской деятельности

THE PREREQUISITES OF EVOLUTION OF MUSICAL ENLIGHTENMENT IN RUSSIA IN THE SECOND PART OF 19TH CENTURY-EARLY 20TH CENTURY

Yavgildina Z.M.¹, Samigullina R.I.¹

Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia (420008, Kazan, Kremlyovskaya St., 18), e-mail: public.mail@kpfu.ru

The evolution of interest in music, dissemination of knowledge, raising the level of culture are problems of musical enlightenment. This article discusses prerequisites of evolution of musical enlightenment in Russia in the Second Part of 19th century-Early 20th century. There are different educational organizations in dissemination of knowledge among the people (Russian musical society, Saint Petersburg Philharmonic Society, The Mighty Handful, Free musical school), musicians (A. Ziloti, V. Odoevsky, A. Rubinstein, N. Rubinstein, A. Serov, N. Findeizen), opening of schools of different levels, the inclusion of music lessons in school education. In Russian capital and other cities were distributed different forms of musical enlightenment - concerts, lectures, historical concerts.

Keywords: musical enlightenment, musical enlightenment organizations, forms of musical enlightenment.

Распространение знаний о музыке среди широкой аудитории, повышение общего уровня культуры, развитие художественного вкуса, интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности являются задачами музыкального просветительства. Отечественные ученые исследуют различные аспекты данной проблемы: воспитание национальной культуры, нравственной ориентации молодежи [3; 5; 8].

Во второй половине XIX в. Россия была одним из центров европейского музыкального искусства, однако музыка бытовала лишь в небольших залах и гостиных, аудитория концертов ограничивалась любителями музыки, в основном дворянского сословия. Ситуация стала меняться с конца 1850-х гг., когда ведущие музыканты, композиторы поставили перед собой задачу художественного воспитания слушателей, развития музыкального образования

и профессиональной музыкальной культуры в России. Этому способствовали деятельность Русского музыкального общества (РМО), Петербургского филармонического общества, пропагандистская деятельность композиторов содружества «Могучая кучка», издание в печати материалов о музыкальном искусстве, открытие учебных заведений музыкальной направленности различного уровня, включение музыкального обучения в программы учебных заведений.

Русское музыкальное общество (1859–1917), созданное по инициативе А. Рубинштейна в Петербурге, решало задачу пропаганды шедевров классической музыки, организуя общедоступные симфонические и камерные концерты, лекции по истории фортепианной музыки. Большое внимание РМО уделяло распространению хорового пения среди петербургского населения. В рамках этой деятельности в 1872 г. было организовано «Общество Петербургского хорового пения». В 1860 г. в помещении Михайловского дворца по инициативе А. Рубинштейна открылись общедоступные музыкальные классы. В программу входило обучение вокалу, основам дирижирования, теории музыки. Преподавателями музыкальных классов были выдающиеся музыканты своего времени Ф. Беггров, Г. Венявский, Т. Лешетицкий, Г. Ниссен-Саломан, К. Шубер и др.

Отделения РМО, открывшиеся в большинстве крупных культурных центров — в Москве (1860), Киеве (1863), Казани (1864), Нижнем Новгороде, Саратове, Пскове (1873) и других городах, послужили импульсом для активизации концертно-просветительской работы и способствовали развитию музыкального образования и профессиональной музыкальной культуры на периферии.

Творческое содружество русских композиторов «Могучая кучка» сложилось в пору демократического подъема 1860-х гг. Главными задачами членов объединения были создание национальной музыки, пропаганда высокохудожественных сочинений в противовес процветавшему на концертной эстраде консервативно-академическому и салонно-виртуозному искусству. Центром музыкально-просветительской деятельности объединения явилась Бесплатная музыкальная школа (БМШ) (1862–1917), созданная по инициативе М. Балакирева и Г. Ломакина. В основу деятельности школы были положены идеи о доступности образования, отсутствии возрастных и социальных ограничений. Наибольшее распространение в БМШ получили коллективные формы обучения – хоровое пение и игра в оркестре. В просветительских концертах БМШ исполнялись произведения членов «Могучей кучки» и близких им по направлению русских и зарубежных композиторов.

Концерты Петербургского филармонического общества (1802–1917) сочетали просветительские цели с благотворительными. Так, сборы с мероприятий шли на оказание помощи семьям умерших музыкантов императорских театров (Касса музыкантских вдов). В

концертах симфонической и ораториальной музыки принимали участие Придворная певческая капелла, выдающиеся инструменталисты, певцы; оркестром дирижировали К. Альбрехт, Х. Бюлов, Р. Вагнер, К. Лядов, Э. Направник, А. Парис, А. Рубинштейн и др.

На волне просветительского движения в России в 1860-1870-е гг. большое распространение получили публичные лекции, или «объяснительные чтения». В частности, музыкальный критик А. Серов (1820–1871) выступал с лекциями с 1858 г. и стремился научить «не сочинять, не исполнять, но слушать музыку с толком, выучить вникать во все органические законы музыкального искусства, – выучить всему этому, чтобы дать средства лучше наслаждаться искусством и здраво о нем судить». Позже А. Серов опубликовал «Курс музыкальной техники» в журнале «Музыка и театр» [6].

Писатель и музыковед Н. Финдейзен (1868–1928) вел лекторскую деятельность с 1898 г. Особенностью его лекций была широкая география мероприятий (помимо столиц, он выступал в Астрахани, Баку, Витебске, Казани, Кишиневе, Орле, Полтаве, Самаре, Тифлисе, Харькове и других городах) и использование возможностей изобразительного искусства. Кроме того, Н.Ф. Финдейзен руководил русским дореволюционным периодическим изданием «Русская музыкальная газета», информировал публику о музыкально-просветительской деятельности в рубрике «Лекции по музыке в России».

Говоря о музыкальном просветительстве, нельзя не отметить пропагандистскую деятельность некоторых наиболее ярких представителей музыкальной культуры. Выдающийся литератор, педагог В. Одоевский (1803–1869) одним из первых в России выдвинул идею осуществления студенческих фольклорных экспедиций с целью глубокого изучения народной песни. Он был сторонником системы относительной сольмизации, позволяющей приобщать к музыке широкий круг учащихся, перевел на русский язык работы автора методических пособий и учебников Э. Шеве.

Широкую музыкально-просветительскую деятельность вел выдающийся пианист и дирижер А. Зилоти (1863–1945). Его организация «Концерты А. Зилоти» (1903–1918) занимала важное место в музыкальной культуре Петербурга начала XX в. В программах большое место отводилось сольным выступлениям (Л. Ауэр, И. Гофман, Э. Изаи, П. Казальс, А. Корто, Ж. Тибо) и новым симфоническим произведениям (К. Дебюсси, С. Прокофьев, С. Рахманинов, А. Скрябин). А. Зилоти был организатором и руководителем «Общедоступных концертов» (1912–1917) и «Народных бесплатных концертов» (1915–1917) для малообеспеченной публики и молодежи [2].

На рубеже XIX–XX вв. своеобразной формой приобщения детей к музыкальному искусству в столице стали постановки детских опер в условиях семейного театра. Так, одним из первых образцов жанра явилась опера Н. Брянского «Кот, Козел, Баран, или плутни

кота Васьки», клави́р которой был опубликован в журнале «Родничок» в 1886 г. Детские оперы («Репка» В. Сокольского, «Сказка о царе Салтане» А. Никольского, «Спящая царевна» П. Григорьева) писались в расчете на любительский уровень исполнения и представляли собой драматические пьесы с вкраплениями отдельных музыкальных номеров [4].

На процесс становления системы профессионального музыкального образования большое влияние оказало Русское музыкальное общество. В 1862 г. состоялось открытие Петербургской, а в 1866 г. — Московской консерваторий. Возглавляемые Антоном и Николаем Рубинштейнами соответственно, эти учреждения впервые в России стали готовить профессиональных исполнителей и композиторов.

В сезонах 1887–1889 гг. в Петербургской консерватории А. Рубинштейном был проведен цикл концертов-лекций «История литературы фортепианной музыки», охвативший широкий круг композиторов и произведений. Позже «Исторические концерты» с успехом прошли во многих городах Европы и Америки.

Формой музыкального просветительства в Московской консерватории в первые десятилетия ее существования явились ученические вечера, которые проводились с 1867 г. дважды в месяц. Кроме того, силами студентов и педагогов ставились оперы отечественных и зарубежных композиторов — «Иван Сусанин» М.И. Глинки (1869), «Орфей и Эвридика» Х.В. Глюка (1872) и др. Стоит отметить, что премьеры спектаклей неоднократно посещал Император вместе с наследником. Проведение данных просветительских мероприятий было необходимо для получения постоянной правительственной субсидии и привлечения внимания широкой публики к деятельности консерватории в период серьезных материальных затруднений.

Помимо консерваторий, центрами профессионального музыкального образования во второй половине XIX в. являлись Придворная певческая капелла в Петербурге и Синодальное училище в Москве. Совмещая функции концертной организации и учебного заведения, эти учреждения готовили профессиональных певчих и руководителей хоров. Так, Петербургская Придворная певческая капелла считается первым профессиональным хором России, получившим европейскую известность. Об уровне профессионального мастерства Певческой капеллы восторженно отзывались выдающиеся зарубежные композиторы А. Адан, Г. Берлиоз, Ф. Лист. На образцах исполнения капеллы складывались традиции отечественного певческого искусства. В разное время над совершенствованием профессионального мастерства главного хора России работали выдающиеся музыканты, композиторы и педагоги: А. Аренский, М. Балакирев, Д. Бортнянский, М. Глинка, Г. Ломакин, А. Львов, Н. Римский-Корсаков и др. Капелла регулярно участвовала во всех концертах Филармонического

общества. В 1850 г. А.Львовым на базе Придворной капеллы было организовано Концертное общество, в состав которого входили 70 певчих и оркестр Императорской оперы.

Московское Синодальное училище являлось центральным духовно-музыкальным учебным заведением России. В 1880–1890-е гг. важную роль в деятельности училища играл юрист и историк, один из основоположников профессионального дирижерско-хорового образования в России С. Смоленский (1848–1909). В 1895 г. Московским Синодальным хором под его управлением был осуществлен музыкально-просветительский проект «Исторические хоровые концерты». Целью данного мероприятия было возвращение в храм исконного православного пения и повышение профессионального уровня хористов. В программе первого концерта были исполнены произведения русских композиторов конца XVII – начала XVIII вв. (Н. Бавыкина, В. Титова и др.). Репертуар второго концерта составили переложения древних напевов Ю. Арнольда, Н. Потулова, П. Турчанинова, а также оригинальные произведения Н. Римского-Корсакова и П. Чайковского.

Музыкальному воспитанию в привилегированных учебных заведениях уделялось большое внимание, поскольку музицирование являлось неотъемлемым элементом дворянского воспитания и светской жизни. Несмотря на то что мужские гимназии, кадетские корпуса не имели своей целью подготовку профессиональных музыкантов, коллективные занятия в оркестре и хоре способствовали привитию воспитанникам навыков музицирования, расширили знания музыкальной литературы.

В женских учебных заведениях (гимназиях, институтах благородных девиц) массовое музыкальное воспитание было частью общей гуманитарной программы. Все ученицы обучались церковному и светскому пению, игре на фортепиано, при этом наличие хороших результатов обучения музыке обеспечивало перспективу будущей работы выпускниц [10].

Воспитанию культурных слушателей способствовали систематические лекции-концерты. Например, в первое десятилетие XX в. преподаватель Мариинского училища Д. Шор провел цикл концертов-бесед по истории музыкального искусства, в качестве солиста и аккомпаниатора выступал С. Рахманинов. Перед воспитанниками столичных учебных заведений выступали пианист И. Гофман, оперные певцы Н. Баттистини и А. Мазини. В Московском сиротском институте музыкальные лектории носили регулярный характер, их предварял вступительным словом пианист А. Гольденвейзер. [1]. В Петербурге, а затем и в Москве были распространены «университетские концерты», где усилиями студенческого оркестра и приглашенных музыкантов исполнялась симфоническая музыка. Это свидетельствовало об интересе просвещенной части молодежи к исполнению высокохудожественной музыки.

В отличие от столиц, в провинции музыкально-просветительская деятельность осуществлялась в основном силами местных музыкантов и преподавателей музыки. Так, в Пермской губернии работа по пропаганде светской и народной музыки стала возможной благодаря созданию обширной сети хоровых коллективов, руководителями которых являлись выпускники курсов певческой грамоты. К примеру, на одном из литературно-музыкальных вечеров вслед за фрагментами из поэмы Н. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», прочитанными сельскими школьниками, хор исполнил народные песни «Эй, ухнем», «Как под дубом», хоры А. Даргомыжского «Ворон к ворону летит», «Из страны, страны далекой» [9].

Во Владимире особой формой организации просвещения в начале XX в. явились детские летние площадки. Так, площадку в сквере им. Пушкина посещали от 150 до 350 человек, педагоги-организаторы разучивали с детьми народные песни, игры. Не вполне вписываясь в контекст музыкального просветительства, данная деятельность формировала культурное пространство города [9].

Крупным культурным центром России с богатыми музыкальными традициями считается Саратов. С открытием местного отделения РМО в 1873 г., а затем и музыкального училища на его базе заметно активизировалась концертная жизнь города. Проводились ученические вечера симфонического оркестра, которым из приглашенных дирижировали А. Гречанинов, М. Ипполитов-Иванов, К. Сараджев, В. Сук. Существенно оживилась и гастрольная афиша, на сцене Большого зала выступали квартеты из Австрии, Германии, Чехии, певцы А. Боначич, Л. Собинов, пианисты А. Гольденвейзер, К. Игумнов, Артур Рубинштейн, А. Скрябин. В 1912 г. в Саратове была открыта третья в России консерватория, которая явилась мощным катализатором художественного процесса для города и региона.

Самостоятельное место в культурной жизни России второй половины XIX – начала XX вв. занимает Казань. Музыкальные вкусы публики формируют Оперный театр, Казанское отделение РМО, на концертных площадках Казани выступают музыканты мирового значения – И. Гофман, А. Есипова, С. Кусевитский, С. Метнер, Ф. Шаляпин и др. Центром культурной жизни города с момента своего основания является Казанский университет (1804). В ходе внеаудиторной деятельности студенты активно участвуют в благотворительных концертах, проводят «квартетные вечера», посещают музыкальный кружок (руководители Н. Сорокин, Р. Гуммерт) [10]. В Казани появляются первые нотные издания и граммпластинки с татарскими песнями, средоточием национальных творческих сил, решающих просветительские задачи являются театральная группа «Сайяр» и «Восточный клуб» («Шэрык клубы»).

Таким образом, со второй половины XIX в. до 1917 г. складывались предпосылки музыкально-просветительской деятельности, функционировали музыкально-

просветительские организации (РМО, БМШ, Петербургское филармоническое общество), возникли профессиональные музыкальные учебные заведения (консерватории, Певческая капелла, Синодальное училище), музыкальное обучение было включено в процесс образования и воспитания. Практиковались различные формы музыкального просветительства: концерты-лекции, музыкальные ученические вечера, квартетные вечера, исторические концерты (хоровые, фортепианные, симфонические), публичные лекции музыкальной направленности, беседы о музыке и др.

Список литературы

1. Адищев В.И. Музыкальное просвещение в российских институтах благородных девиц (конец XIX – начало XX века)//Музыковедение. – 2007. – № 3. С. 57–59.
2. Горобец С.В. Концерты А. Зилоти в культуре Санкт-Петербурга // Общество. Среда. Развитие. – 2013. № 3. С. 164–167.
3. Дыганова Е.А. Формирование самообразовательной культуры будущего педагога-музыканта// Филология и культура. – 2011. № 25. С. 245–250.
4. Ермаков А.А. Особенности отечественной детской оперы рубежа XIX–XX веков // Искусство и образование. – 2010. № 3(65). С. 66–74.
5. Камалова И.Ф., Явгильдина З.М. Проектирование модели педагогической технологии развития нравственных ценностных ориентаций студенческой молодежи // Вестник Казанского технологического университета. 2012. № 14 (15). С. 315–319.
6. Курмеева Н.К. Внеаудиторные формы музыкально-эстетического образования: к истории вопроса// Вестник ОГУ. – 2013. № 7 (156). С. 153–160.
7. Мельникова Л.Л. Основы организации концертно-просветительской работы в музыкальном учебном заведении: учеб. пособие. Магнитогорск: Магнитогорский Дом печати, 2007. — 131 с.
8. Муртазина ГР. Проектирование и реализация модели формирования музыкальной культуры молодежи в культурно-досуговых учреждениях малого города // Вестник ТГГПУ. – 2011. № 4(26). С. 372–377.
9. Просветительство как форма освоения музыкального наследия: прошлое, настоящее, будущее: Материалы международной научно-практической конференции. – Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2011. – 323 с.
10. Явгильдина З.М. Музыкальное образование в общеобразовательных учреждениях Казанской губернии (вторая половина XVIII – начало XX в.). – Казань: ТГГПУ, 2007. – 229 с.

Рецензенты:

Салехова Л.Л., д.п.н., профессор, заведующая кафедрой математической лингвистики и информационных систем в филологии ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань;

Валеева Р.А., д.п.н., профессор, заведующая кафедрой общей и социальной педагогики ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань.