

Об академической музыке в РФ

Музыкальная классика всегда требовала особого к себе отношения, понимания своей сущности живого, эмоционального, заново возрождающегося в каждом исполнении искусства, обладающего бесценной возможностью приобщения к высшим духовным ценностям. Настоящий материал объединил информацию о тенденциях и проблемах, касающихся самых разных сторон музыкального академического искусства в России.

Ил. 1.

Пути распространения академической музыки

Главным звеном распространения академической музыки, аккумулирующим творческие, организационные, финансово-хозяйственные компоненты концертной деятельности в РФ, по-прежнему остается *филармония*. На долю этих организаций, облик которых сложился в 20–30-е годы прошлого столетия, приходится около 60% всех концертов в области академической музыки. Лучшие из них сохранили традиции, цели и задачи, социальный статус и первоначальную идею просветительской организации, имеют собственные коллективы и солистов, концертные залы. Московская и Санкт-Петербургская, Нижегородская, Свердловская, Новосибирская, Пермская, Самарская, Красноярская филармонии и в новых условиях продолжают оставаться серьезными музыкально-просветительскими центрами своих регионов, поддерживая высокий уровень работы.

Вместе с тем, в последние годы происходят процессы, вызывающие тревогу о будущем института филармоний в стране. Название «филармония» присваивают себе организации, не соответствующие статусу и роли образования. Под такой вывеской могут существовать образования, почти или совсем не занимающиеся академической музыкой, отдающие предпочтение эстраде, фольклору, цирку, кино. Сложившаяся ситуация вызывает опасение по поводу будущего российских филармоний: очевидна тенденция к разрушению общего филармонического пространства, замыканию его в рамках отдельных территорий. По мнению Е. Дукова, филармонии «в российском

понимании, хотя и называются “государственными”, сегодня существуют в разных экономических и, нередко, правовых режимах, имеют несопоставимые условия деятельности и творческие силы» [1]. Внести понимание в этот вопрос, рассмотреть весь спектр филармонических проблем как целостную систему призвана «Концепция развития концертной деятельности в области академической музыки», созданная по приказу Министерства культуры России и обсуждаемая в настоящее время.

Будущая Концепция принимает во внимание и тот факт, что (в отличие от советских времен) филармония ныне выступает не единственным участником организации концертов академической музыки в России. Год от года возрастает роль структур, традиционно не причисляемых к собственно концертным организациям, но несущим на себе эту функцию. Это концертные залы, государственные музеи и учебные заведения, располагающие коллективами и концертными залами.

Ил. 2.

Самостоятельные коллективы все чаще занимаются как собственной концертной деятельностью, так и организацией концертов других исполнителей. Многие из них вообще отказываются от сотрудничества с филармониями, умело выстраивая концертный сезон своими силами. Значительную роль в академическом исполнительстве играют частные компании и фонды, многие из которых пользуются весомой поддержкой со стороны органов власти и работают по государственным контрактам.

По данным информационного агентства ИнтерМедиа, структура участников филармонической деятельности в РФ выглядят следующим образом:

Наименование	Количество
Филармонии и другие государственные концертные организации	119
Самостоятельные коллективы	117
Самостоятельные концертные залы	37
Самостоятельные оргкомитеты фестивалей	14
Высшие и средние музыкальные учебные заведения	86
Музыкальные театры	45
Негосударственные концертные организации	33
Музеи	61
Другие организации	181
ИТОГО	693

Несмотря на общий рост числа концертных организаций и самостоятельных коллективов, количество концертов в последние десятилетия неуклонно снижалось. За период с 1990 по 2010 год число филармонических концертов уменьшилось с 133,7 тыс. до 58,9 тыс., то есть в 2,27 раза. Очевидно, что для создания полной картины концертной деятельности крайне необходима статистика, всесторонне отражающая деятельность как государственных, так и частных организаций. Тем не менее, в материалах Росстата концертная деятельность не присутствует (в отличие от данных о театре, цирке, кино, библиотеках). Отсутствие на государственном уровне достоверной статистики не позволяет оценить достижения и недостатки филармонической деятельности в полной мере. Статистический учет деятельности государственных организаций дает лишь часть представлений о подлинной ситуации в стране.

Несмотря на оживленную гастрольную деятельность, картина охвата территории страны концертами академической музыки оказывается крайне неравномерной. Сокращение филармонической работы, ослабление целенаправленной работы по

*Ил. 3. Юрий Хатуевич
Темирканов (р. 10.12.1938 г.).*

пропаганде музыкальной классики, слабая постановка методической работы с аудиторией академической музыки – очевидные проблемы сегодняшнего дня. Академическая музыка практически полностью ушла из сельских районов, что было совершенно невозможно представить себе в 1960–1970-х. Ряд областей России не развивают филармоническую работу или полностью отказываются от нее. Все это вызывает беспокойство людей, болеющих за будущее академической музыки в России: «Организацию концертного дела в России надо кардинально пересматривать, – считает знаменитый дирижер Ю. Темирканов. – И не только

в столицах, но и по всей стране. Если мы потеряем то, что мы не очень красиво называем провинцией, то все беды в конце концов докатятся и до столицы. Так потихоньку мы погубим свою музыкальную культуру» [2].

Активная фестивальная жизнь в стране предлагает невероятное разнообразие тем, связанных с именами выдающихся деятелей культуры, памятными датами, значительными государственными событиями, музыкальными стилями и жанрами. География таких фестивалей, как «Пасхальный», включает множество городов России и СНГ. Тем не менее, из более чем 200 фестивалей различного масштаба, проводимых в России ежегодно, половина проводится в Москве и Санкт-Петербурге. По охвату аудитории дисбаланс между столицей и остальными регионами России еще увеличивается и достигает соотношения 4 к 1, то есть аудитория фестивалей в Москве и Санкт-Петербурге составляет примерно 80% от общероссийской.

Концертное пространство: традиции и эксперименты

Статистика наглядно свидетельствует об увеличении количества организаций, имеющих собственные концертные площадки. В 2009 году их стало на 80 больше по сравнению с 1992 годом. Строятся новые концертные залы. Порой их появление связано с заранее продуманной концепцией разнообразного использования. Таков грандиозный проект Мариинки-2. Однако недостаток залов, акустически пригодных для проведения концертов академической музыки, – одна из главных проблем настоящего момента. В России в качестве концертных залов используются или бывшие дворянские собрания, или дома политпросвещения, или клубы 1950–1960-х годов.

Артистам приходится приспосабливаться к малопригодным для звучания музыки залам.

Появление новых концертных залов порой становится возможным благодаря *личной инициативе* подвижников музыкального искусства. В Иванове открылся камерный концертный зал «Классика» на 260 мест с уникальной акустикой – результат партнерства руководителя Камерного хора Е. Боброва и генерального директора НПО «Консультант» А. Иванникова. В Иванове, как и в подавляющем большинстве российских городов, не было качественного акустического зала, и А. Иванников, пригласив лучших специалистов-акустиков, построил на собственные средства уютный концертный зал «Классика» на своей офисной территории.

Академическая музыка все чаще начинает звучать на площадках, изначально не предназначенных для ее исполнения, – в Домах культуры, музеях, особняках. Использование дворцов и усадеб (формально являющихся музеями) в качестве новых сценических площадок существенно расширило возможности для звучания классической музыки. Явлением российской музыкальной жизни стали концерты на открытом воздухе. Концерты в городских и усадебных парках, оперные представления в исторических декорациях, фестивали в стиле *open air* открывают новые возможности классики. Каждый год приносит новое воплощение оригинальных идей и захватывающих проектов. Среди них – «Казанская осень», «Подмосковные вечера», «Опера для всех» (Санкт-Петербург), «Фестиваль музыки в Гатчине» и др. Отмечено, что такие события привлекают широкий круг публики, молодежь, становясь для многих началом более глубокого интереса к академической музыке. Важно также, что такие акции происходят, как правило, благодаря поддержке идей известных российских музыкантов местными властями. Так рождаются события, требующие многомиллионных затрат, но окупающие себя незабываемостью впечатлений, как для исполнителей, так и для слушателей.

Что звучит на концертной эстраде?

Искусство последних лет, как считают многие известные деятели культуры, все сильнее впадает в зависимость от бизнеса. Филармонии ориентируются на «звездные» имена, не замечая молодых талантливых исполнителей и коллективов (в том числе – и у себя в области). Этим же грешат появившиеся концертные агентства и менеджеры, перенимающие для академической музыки «правила игры» шоу-бизнеса. Концертные организации часто отказываются от высокохудожественных проектов в пользу коммерчески успешной популярной классики.

Насущной проблемой последних лет стало и отсутствие авторитетных негосударственных продюсерских организаций, постоянно и успешно работающих с исполнителями классической музыки. Большинство из обращающихся к этой области агентств и частных организаторов-посредников стремятся работать с исполнителями, чьи имена собирают залы и становятся залогом финансового успеха концерта, дублируют приемы работы с эстрадными артистами, выбирают популярные программы.

Ориентация на слушательский спрос позволяет решить сразу несколько проблем, но ставит под угрозу выживания некоторые жанры – такие, например, как более изысканная и сложная для восприятия камерная музыка или детские программы. Остается невостребованным большой пласт мировой и отечественной классики, в особенно сложном положении – российская классическая музыка XIX–XX веков. Почти не звучат произведения композиторов «Могучей кучки», Танеева, Глазунова, Ипполитова-Иванова, Аренинского, Калининкова, Лядова, практически отсутствуют в программах Стравинский, Барток, Шнитке, Губайдулина и др. В этой ситуации становится неоценимой помощь государства. Сохранить в репертуаре сочинения классики, дать возможность звучать сочинениям современных композиторов помогает, в частности, существующая ныне политика дотаций в «неприбыльный» концерт.

Необходимо отметить возрастающую популярность жанров, соединяющих академическую музыку с популярной. Все чаще наблюдается совместное музицирование академических и джазовых исполнителей (пианисты Денис Мацуев и Даниил Крамер, оперная певица Хибла Герзмава в сопровождении джаз-ансамбля Д. Крамера), практика джазовых аранжировок классического репертуара («Картинки с выставки» М. Мусоргского в интерпретации А. Ростопцкого), необычных прочтений классических сочинений. Новому жанру, часто называемому *classical crossover*, охотно открывают двери как самые известные отечественные филармонии и концертные залы, так и небольшие залы и клубы. В Москве такие концерты можно услышать в стенах Концертного зала имени П.И. Чайковского, Большого зала консерватории, Московского международного Дома музыки. Разнообразные программы и даже специальные абонементные циклы этого жанра можно увидеть в афишах Московской, Санкт-Петербургской, Свердловской, Нижегородской филармоний.

Музыкальное просветительство

Согласно сложившимся мировым нормам, филармонические концерты должно регулярно посещать 3% населения города. За редким исключением (Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск) среднее значение этого показателя в России составляет не более 0,5%. Позиция просветительства занимает одно из первых мест в «Концепции развития концертной деятельности в области академической музыки», о которой было сказано выше. «Публика в советское время массово ходила в концертные залы по велению сердца, по зову души – в соответствии с общим воспитанием, – размышляет директор Свердловской филармонии Александр Колотурский. – Просветительство было государственным направлением, и это приносило свои плоды. Инерция воспитанного за многие годы отношения к филармоническим концертам дает о себе знать и сегодня: западные артисты чувствуют в нашей публике ауру просветительства и любят к нам приезжать» [3].

Традиция абонементных концертов – основа работы большинства филармоний, ценнейшая возможность сочетания музыкального исполнения с рассказом о музыке. Продуманные программы для детей и взрослых имеют несомненный успех и доказывают плодотворность сложившейся в советские годы идеи. Но и здесь немало проблем. Требуется своего развития взаимодействие концертных организаций с общеобразовательными школами. Выездные концерты-лекции или организации концертов для школьников в своих стенах в настоящий момент носят весьма фрагментарный характер. Само музыкальное лекторство обнаруживает потребность в специально подготовленных кадрах, способных преподнести публике грамотный рассказ о музыке, сочетающий доступность изложения с преподнесением аудитории глубоких идей. В последние годы все более популярной становится идея *прикладного музыковедения*, цель которого – ознакомление с музыкальным искусством, его оценка и распространение в формах публичного лекторства, музыкальной журналистики на радио, телевидении, в печатных изданиях. Понимая острую необходимость музыкально-просветительской деятельности, российские консерватории все чаще открывают возможность такого рода специализации для музыковедов.

Новые формы музыкального просветительства возникают из активного использования музыкантами новых технических возможностей. Филармонии активно осваивают телевизионное Интернет-пространство. В Мариинском театре создана одна из самых совершенных в России студий аудиозаписи. Специальный сайт (<http://mariinsky.tv>) предлагает онлайн трансляции и записи концертов и спектаклей. В Свердловской филармонии существуют восемь филиалов виртуального концертного

зала. Они расположены в библиотеках небольших городов с населением 10–30 тысяч человек. Установленные в них большие экраны дают возможность в полной мере воспринять происходящее на концерте. Формат виртуального концертного зала при этом предлагает очень высокий стандарт качества звука и картинки. Концерты Свердловской филармонии доступны и на сайте (<http://sgaf.tv>). Концепция нового сайта Московской филармонии (<http://meloman.ru/>) также основана на сочетании информационной составляющей с виртуальным концертным залом, позволяющим видеть трансляции концертов и мастер-классов on-line и в записи. Становится уже традицией, что лучшие конкурсы России преподносят возможность не просто увидеть состязание артистов «вживую», но и воспринять его в максимально высоком техническом качестве. Очевидно, сколь бесценны такие возможности для жителей удаленных уголков России.

Новости классической музыки находят отражение на интернет-порталах. Наиболее яркие события в музыкальной жизни освещают телеканал «Культура», радио «Орфей». На фоне продолжающихся периодических изданий («Музыкальная академия», «Музыкальная жизнь», «Музыка и время», «Фортепиано» и др.) возникают новые. Таков возникший в 2013 г. «Музыкальный журнал», широко представляющий ретроспекцию региональных проектов, обозначающий широту географии современного музыкального сообщества России.

Музыкальное образование

Действующая ныне, основанная на традициях великих музыкантов система отечественного профессионального музыкального образования (от музыкальной школы до вуза) давно доказала свою ценность и признана во всем мире. Гораздо бóльшую проблему представляет музыкальное воспитание детей, не обучающихся в музыкальных школах или школах искусств. Особенность настоящего момента – дискуссии о содержании уроков музыки в общеобразовательной школе, программах и учебных пособиях, путях развития предмета. Активную деятельность в этом принимает недавно возрожденное *Всероссийское хоровое общество*. (С записью беседы генерального директора-художественного руководителя РГМЦ Ирины Анатольевны Герасимовой с главой культурной комиссии Общественной палаты и исполнительным директором Всероссийского хорового общества Павлом Анатольевичем Пожигайло о возрождении хоровых традиций вы можете ознакомиться на сайте радио «[Орфей](#)» - *Прим. автора*).

Ил. 4.

Причастность к возрождению хорового движения известнейших музыкантов, поддержка правительства свидетельствуют о понимании важности этого начинания. В выработанной обществом «Концепции сохранения и развития хоровой культуры в Российской Федерации» говорится о неценности роли хорового пения в воспитании детей. У детей занятия в хоре:

- улучшают общее состояние здоровья, способствуют правильному физическому развитию;
- способствуют развитию памяти и речи;
- способствуют повышению успеваемости по точным наукам, литературе, русскому и иностранным языкам;
- способствуют развитию навыков общения, повышают коммуникабельность, умение работать в коллективе;
- повышают общий культурный уровень, в том числе способствуют закреплению и сохранению культурных традиций;
- формируют высокую самооценку, уверенность в собственных силах, нацеленность на результат;
- уберегают от проявления агрессии;
- способствуют развитию социальной толерантности, в том числе развитию милосердия;
- уберегают от раннего употребления наркотиков, курения, алкоголизма [4].

Ил. 5.

Все более очевидным становится понимание ценности активного освоения музыки людьми разных возрастов. Возможность реализации *музыкального обучения взрослых* особенно актуальна сегодня, когда все больше не получивших музыкального образования в детстве и самостоятельно пришедших к идее обучения людей проявляют желание учиться. Плодотворной в этом отношении может стать идея возрождения *вечерних музыкальных школ* для взрослых. Сегодня можно встретить единичные примеры таких форм обучения, главным образом в больших городах. Одна из старейших и самых крупных музыкальных школ Санкт-Петербурга – Музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова – государственное музыкальное учебное заведение города, открытое для всех ценителей прекрасного. Школа осуществляет прием *без ограничения возраста*. Основанная в 1918 году, она стала духовной преемницей Бесплатной Музыкальной школы, созданной по инициативе М.А. Балакирева для обучения молодежи всех возрастов и более полувека также располагавшейся в здании бывшей Городской Думы в самом центре Петербурга. Высокие конкурсы при поступлении в школу свидетельствуют о плодотворности развития начинания, *ценность которого понимали великие русские композиторы*. Опыт поддержки идеи музыкального образования взрослых сегодня не менее ценен, чем во времена Балакирева. Он открывает возможность обучения людей, сознательно стремящихся к духовному обогащению, но упустивших в детстве, по тем или иным причинам, шанс приобщиться к музыкальному искусству практически: «Среди наших учащихся немало людей, еще до школы своим путем шедших к музыке, – говорит заместитель директора Детской музыкальной школы им. Н.А. Римского-Корсакова С. Привалов, – но только у нас они получают реальную возможность наверстать упущенное и овладеть навыками игры на инструменте. Кроме того, занятия с такими учащимися позволяют глубже вникнуть в смысл музыки, обсуждать проблемы культурной жизни или даже философские аспекты творчества, опираясь на неподдельный интерес учащихся и их нередко весьма богатый слушательский опыт» (из личной беседы – авт.).

Академическая музыка и духовное здоровье общества

Изменение парадигмы развития всей культуры в XX веке – от эстетико-познавательной и просветительской к развлекательной стало явлением общемирового порядка. Не подлежит

Ил. 6

сомнению, что академическое искусство всегда будет иметь своих приверженцев, не вступая в соревнование с музыкальной индустрией развлечений, а нередко и успешно используя ее потенциал. Однако перевес внимания СМИ к популярной музыке столь внушителен, что внушает беспокойство людям, болеющим за духовное здоровье общества.

«Повальная коммерциализация искусства и средств массовой информации, разрушение создававшейся десятилетиями социальной и образовательной систем привели к тому, что у нас на глазах вырастает поколение, лишённое нравственных ориентиров, этических и моральных принципов, – говорится в «Концепции сохранения и развития хоровой культуры в РФ». – Уровень музыкальной культуры населения за последние годы существенно упал. Минимальное количество легкодоступных теле- и радиопрограмм народной и классической музыки, резкое сокращение учреждений культуры на местах привело к примитивизации вкусов населения, и, что особенно тревожно, среди молодежи» [4].

По мнению знаменитого виолончелиста Александра Рудина, привлечение людей к искусству могло бы быть общенациональной идеей. На вопрос автора статьи: что для этого нужно сделать, – музыкант ответил: «Нужны просвещенные и мудрые правители, поскольку это должно быть волевое решение. Но в целом,

Ил. 7. Александр Рудин (р. 25.11.1960 г.).

для того, чтобы это произошло, достаточно мудрости и доброй воли. Один мой друг сказал: “Представляешь, если весь музыкальный мир развернуть на 180 градусов – так, чтобы классическая музыка звучала везде и столько, сколько эстрадная?”. Сначала – она была бы просто фоном. Люди бы сколько-то времени привыкали. Затем мир стал постепенно меняться... Это касается любого высокого искусства. *Нужно просто заменить антикультуру культурой.* В школах должно уделяться внимание слушанию музыки, важна более гуманитарная направленность. Пение в хоре, слушание музыки очень способствуют ощущению музыки детьми. У нас сейчас нет национальной идеи. Жизнь, на мой взгляд, должна строиться не на идеалах успеха, бизнеса и даже здоровья. А на идеалах душевного здоровья, которое определяет и здоровье физическое».

Исследования зарубежных ученых свидетельствуют о бесценном влиянии академической музыки на духовный и моральный облик человека. Те, кто в детстве

занимались музыкой, не попадают в места лишения свободы. Приобщение к музыке уменьшает уровень преступности, наркомании, бытовых конфликтов, пьянства. Скоро такое исследование будет осуществлено и в России. «Когда дети поют в хоре, они неосознанно, автоматически изучают языки, поют на немецком, поют на итальянском, – говорит ректор Академии хорового искусства им. В.С. Попова Николай Азаров, – через музыку они знакомятся с литературой, живописью, архитектурой, они ездят на гастроли <...>, видят и “трогают” культуру своими руками и глазами. Это плохо? Целый комплекс истории, культуры, традиций... А содержание одного заключенного в тюрьме стоит денег, и в некоторых странах подсчитали, что дешевле платить хормейстерам и педагогам музыки...» [5].

Известный музыкант Миша Рахлевский в беседе с автором статьи говорит о том же: «Из зарубежных источников известно, что если ничего не предпринимать, то все более значительная часть публики, особенно молодежь, будет отупляться попсой, которая продолжает деградировать по качеству. Мне в память врезались слова, которые некий американский учитель высказал законодателям, в ответ на сокращения в финансировании музыкального образования в школах: “Деньги, которые сейчас экономятся, будут очень востребованы через десяток лет, когда придется строить новые тюрьмы и колонии”. Да, гротескное преувеличение... а может быть и нет?»

* * *

Академическое искусство всегда будет нуждаться в поддержке государства. Одна из важнейших задач современности – сохранить российские филармонии как большие концертные организации, имеющие сложную и многофункциональную структуру (свои оркестры, камерные ансамбли, концертные залы, солистов). Необходимо вернуть престиж и уважение институту филармонии, создать бренд организации, посвящающей почти всю свою деятельность лучшим образцам мировой музыкальной классики. Важен охват этой деятельностью как можно более широкой территории страны, создание филиалов, появление новых концертных площадок. У этих проблем много составляющих. Организационные моменты при этом неотделимы от этических качеств людей, причастных к концертной деятельности – будь то забота о продвижении молодых талантливых исполнителей, достойных и разнообразных программах, фестивальной и широкой гастрольной деятельности, ответственности за уникальность и значимость каждого вновь возникшего события, именуемого «концерт классической музыки».

Список литературы:

1. *Дуков Е.* Открытое письмо друзьям и коллегам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://os.colta.ru/music_classic/projects/155/details/15796/?attempt=1 (дата обращения: 30.08.2013).
2. *Темирканов Ю.:* Музыка губят профсоюзы. Беседу вела М. Бабалова // Ведомости. – 2005. – 15 сент.
3. *Колотурский А.:* Не видя общие процессы и тенденции, трудно понимать, что главное. Беседа с Г. Скоробогатовой // Музыкальный журнал. – 2013. – №7. – С. 52.
4. Концепция сохранения и развития хоровой культуры в Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://столыпин2012.пф/vserossiyskoe-khorovoe-obshchestvo/> (дата обращения: 30.08.2013).
5. *Азаров Н.:* Общество станет лучше, если оно будет петь // Музыкальный журнал. – 2013. – №5 (6). – С. 72.

Сведения об использованных иллюстрациях:

Иллюстрация содержания. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://aca-music.ru/> (дата обращения: 30.08.2013).

1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://musicinstr.blox.ua/2011/01/Orkestr.html> (дата обращения: 30.08.2013).
2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://archive.kremlin.ru/articles/217474.shtml> (дата обращения: 30.08.2013).
3. Юрий Хатуевич Темирканов (р. 10.12.1938 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.baby.ru/community/view/126532/forum/post/23994931/> (дата обращения: 30.08.2013).
4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.stolypin.ru/press-tsentr/novosti-fonda/?ELEMENT_ID=499 (дата обращения: 30.08.2013).
5. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://images.yandex.ru>
6. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://screenfon.ru/creative/6737> (дата обращения: 30.08.2013).
7. Александр Рудин (р. 25.11.1960 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://ria.ru/culture/20101122/299279639.html> (дата обращения: 30.08.2013).

Источник: *Культура в современном мире.* — 2013. — № 3. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: <http://infoculture.rsl.ru>