Сафонова Дарья, учащаяся 5 класса МБОУ ДОД ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара

Научный руководитель: **Дорофеева Н.Ю.**

«Становление профессиональной музыкальной культуры в Самаре»

В последнее время в обществе возрос интерес к историческому и культурному прошлому нашего города. В этой связи наша работа посвящена изучению процесса формирования профессиональной музыкальной культуры Самары, одного из крупнейших городов Поволжья.

Своё внимание мы сосредоточили на становлении оперного, симфонического и камерного жанров, рассмотрели социальный статус профессионального музыканта и деятельность Самарского отделения Русского музыкального общества, «Общества любителей музыки» и других творческих организаций.

Мы попытались сделать анализ репертуаров музыкальных коллективов города, отзывов прессы дореволюционной Самары, основываясь на многочисленных архивных материалах, что на наш взгляд придаёт работе особую ценность и достоверность.

МУЗЫКА В САМАРЕ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

В середине XIX века роль музыкального профессионального искусства в самарском обществе оценивалась невысоко, ремесло музыканта считалось не престижным. Объясняется это тем, что в городе ещё не сформировалась культурная среда, благоприятствующая возникновению профессиональной музыки. Вот как оценивает ситуацию знаменитый краевед Н.П.Аннаев: «Для Самары, лежащей вне тракта, по которому музыканты и великого ряда знаменитости совершают свои разъезды, концерты были большой редкостью».

Сведения о музыкальном быте 20 – 60-х годов, к сожалению, очень разрозненны и незначительны. В Самарских архивах хранятся документы, в которых упоминаются устраиваемые дворянским обществом пикники, танцевальные вечера, катания на загородной даче генерала Струкова, концерты. В 1855 году в Самаре выступил флейтист короля прусского Либерман. В 1856 году поставлены две оперы московским певцом Бантышевым. В 1860 году состоялся концерт тирольских певцов, в том же году гастролировала оперная труппа из Италии, которая познакомила Самарцев с «Севильским цирюльником», «Лючией», «Травиатой».

Постепенно начала формироваться музыкальная среда. Самарские любители музыки организовали первое «Филармоническое общество» в 1858 году, которое просуществовало недолго, но дало импульс зарождению новых музыкальных заведений.

В конце 70-х годов, в результате развития торговли с многочисленными российскими и зарубежными городами, Самара становится одним из крупнейших городов России. Начинается активный процесс «окультуривания» всех форм жизни. Это объяснялось доступом информации из различных стран, изменением запросов населения, наконец, появлением богатейшего социального слоя миллионеров-купцов и предпринимателей. Они много путешествовали и видели в далёких странах другую жизнь, а поэтому и старались свой образ жизни приблизить к «европейским» образцам. К этому их обязывало и положение в обществе. От их вкусов зависел и архитектурный облик города. По приглашению местных промышленников в городе работали талантливые зодчие. Среди них архитекторы – А.Щербачев, Н.Еремеев, Ф.Богданович. В центре, на Дворянской улице, сосредоточились шикарные особняки «хозяев города», богатые

магазины, рестораны, библиотеки, книжные лавки, городской театр. Также на улице располагались учебные заведения, уездное училище, гимназии, учительская семинария, частные учебные заведения. К концу XIX века Самара представляла собой респектабельный город.

Изменившиеся социальные, бытовые условия привлекли на постоянное место жительства образованных людей: учителей, врачей, юристов, чиновников из крупных российских городов. Самара оказалась в центре интенсивного культурного обмена с разными регионами России. Именно интеллигенция приняла деятельное участие в организации музыкальной жизни города, способствовала развитию оперного и симфонического жанров, стала проводником культуры, музыкального образования во всех слоях населения. Появились предпосылки возникновения профессиональной оперной и симфонической музыки, создания сети музыкальных центров, творческих объединений, учебных заведений.

В 1880 году началась деятельность первых самарских композиторов И.Гинзбурга и О.Кнауба, который приехал из Саратова. Интересно, что Кнауб был нотоиздателем и автором музыкальных пьес. Он прожил в городе до 1908 года, а затем переехал в Москву. Произведения И.Гинзбурга также были хорошо известны в Самаре: мы нашли упоминания об его «Марше» и «Гимне», которые исполняла капелла Д.Славянского.

Традиции первых самарских композиторов продолжились в начале XX века, с приездом И.Шатрова и И.Шварца. Их именами, как пишет Аннаев, исчерпывался список самарских композиторов дореволюционного времени. Они же стояли у истоков создания самарского Союза композиторов в середине XX века.

Стараниями Карла и Марии Позерн, пианистки М.Берг в 1882 году было образовано «Общество любителей музыки», членами которого были скрипачка Щипанская, певцы Фатеева, Доливо-Добровольская, учитель пения Ршанов. Всего «Общество» насчитывало 168 членов.

Очень важно было психологически перестроить сознание людей, убедить их в возможности воспринимать и любить оперу, симфонию, то есть создать слушательскую аудиторию. Просветительская деятельность выразилась в организации благотворительных вечеров, концертов, лекций, в программе которых звучали произведения русских и зарубежных композиторов, отрывки из опер и симфонических произведений. В 1885 году была осуществлена постановка оперы Ш.Гуно «Фауст», в 1888 году на музыкальном вечере были исполнены части из «Реквиема» В.Моцарта хором из 50-ти участников.

Приведём ниже одну из Программ вечера, которая говорит об определённом уровне подготовки исполнителей и слушателей:

1. Втора симфония Л.Бетховена в переложении для двух фортепиано в восемь рук.
2. «Увертюра» Рейсигера и «Венгерский марш» Листа.
3. Романсы П.Чайковского и Пьесы для скрипки композитора Браги и Венявского.

Каждый вечер собирал многочисленную публику. Об одном из них мы прочитали: «К чести Самарского общества должно отнести, что оно не остаётся равнодушным к эстетическому удовольствию, доставляемому музыкой».

Но в развитии и распространении профессиональных традиций существовала серьёзная проблема, которая заключалась, прежде всего, в отсутствии достаточного количества высококвалифицированных музыкантов. Организаторы концертов «Общества любителей» ограничивались своими силами, поэтому вместе с профессиональными музыкантами выступали учащиеся самарских гимназий, училищ, «золотая молодёжь» города.

Из-за отсутствия симфонического оркестра существовала проблема подбора репертуара. В редких случаях можно было услышать «усиленный» оркестр из 30 человек,

звучание которого было далеко от совершенства, но, как пишет Е.Цветова «становилось событием для самарских слушателей».

Первый профессиональный симфонический оркестр в Самаре, по данным Аннаева, был организован в 1900 году.

ОПЕРНЫЕ ТРАДИЦИИ

Оперные традиции до 20-х годов XX века развивались благодаря следующим факторам: деятельности Самарского Общества Народных Университетов (СОНУ), Самарского отделения Императорского Русского музыкального общества (СИРМО), исполнению оперных фрагментов в концертном варианте, эпизодическим спектаклям гастролирующих оперных трупп.

Сцена самарского городского театра представляла большой интерес для гастролёров. Так, например, в 1900 году на публикацию в столичных и поволжских газетах о сдаче в аренду Городского театра отозвались 17 представителей оперных товариществ из разных городов. У городских властей появилась возможность выбора наиболее интересных коллективов. Из архивных документов мы узнали, что в 90-х годах XIX века в Самаре с успехом выступала труппа В.Любимова, в исполнении которой шли оперы «Демон» А.Рубинштейна, «Евгений Онегин» П.Чайковского, «Аида» Д.Верди. Труппа Н.Унковского из Саратова осуществила постановки опер Чайковского «Евгений Онегин», «Мазепа» и «Пиковая дама».

Следует отметить, что в начале XX века в самарском обществе изменилось сознание слушателей, возросла требовательность к профессиональному уровню музыкантов, певцов. Их уже не удовлетворяли игра на рояле вместо оркестра, фальшь исполнителей, появилась тонкость в суждениях и оценках. Это нашло отражение в прессе. В одной из рецензий на оперный спектакль гастролирующей труппы, автор отмечает в них «отсутствие должного воодушевления», по причине замены оркестра роялем. Другой автор писал об избалованной самарской публике, которую «одной красивой афишей на концерт не заманишь».

О повышении требовательности к театральным постановкам свидетельствует заявление артиста «Русской оперы» Н.Шампаньера, которому был отдан Самарский Городской театр в 1899 году. В его контракте мы прочитали: «Я, Шампаньер, обязуюсь в течение зимнего сезона ставить оперные и драматические спектакли…они должны быть поставлены хорошо, в лучшем виде, и труппа должна быть сформирована из лучших артистов, хор и оркестр для оперы должны состоять из 45 человек. Спектакли должны быть даваемы не менее 4 раз в неделю». Далее организатор гастролей согласен принимать участие в благотворительных актах: «В течение каждого сезона я, Шампаньер, обязан труппою своих артистов и артисток давать пять благотворительных спектаклей бесплатно: один – в пользу Николаевского Сиротского дома, один – в пользу Общества попечения бедных г. Самары, один в пользу Самарского Дамского Комитета Российского Общества Красного Креста, один в пользу Общества поощрения образования и один в пользу взаимного вспоможения приказчиков».

Благодаря просветительской деятельности Общества Народных Университетов, Самарского отделения ИРМО, которая затронула всю культурную жизнь города, развитие оперного искусства в Самаре происходило более интенсивно. Так, в сезон 1909-1911 гг. по приглашению СОНУ, «Товариществом оперных артистов под управлением В.Севастьянова» были с успехом поставлены сложные спектакли: «Риголетто» и «Аида» Верди, «Кармен» Ж.Бизе, «Садко» и «Царская невеста» Н.Римского-Корсакова. Затем появились «Демон» Рубинштейна, «Князь Игорь» А.Бородина, «Фауст» Ш.Гуно, «Евгений Онегин» Чайковского. Следом были поставлены «Борис Годунов» М.Мусоргского, «Руслан и Людмила» М.Глинки.

В газете «Волжское слово» анонимный рецензент писал, что на сцене «Князь Игорь» прошёл очень удачно, опера «Борис Годунов» слушалась с интересом.

В последующие годы силами музыкальной секции СОНУ, организованной 28 декабря 1911 года и Народной консерваторией, учрежденной в 1915 году при музыкальной секции СОНУ успешно осуществлялась пропаганда оперного искусства. Здесь часто исполнялись отрывки из опер. Например, как нам стало известно из Известий Самарского Общества Народных Университетов за 1911 год, на общедоступном концерте, посвященном Римскому-Корсакову, звучали песни Варяжского гостя, ария Любавы из «Садко» и многие другие хоровые сцены.

Послереволюционные годы, годы страшных потрясений, сильнейшего голода в Поволжье, эпидемий, уносивших с собой многочисленные человеческие жизни, были критическими в становлении и оперных и симфонических традиций. Музыкальную атмосферу города того времени воссоздает рецензент самарского журнала «Гонг»: «…с начала голодного года совершенно замерли «снятые с госснабжения» музыкальные предприятия…». Музыкальная жизнь в 20-х годах ограничивалась выступлениями гастролирующих артистов.

В 1919 году стараниями антрепренера Д.Южина, который хорошо знал вкусы местной публики, был организован первый в истории Самары регулярно функционирующий оперный коллектив. Положительным фактором являлось наличие в коллективе высококвалифицированных певцов, инструменталистов, выпускников Московской и Санкт-Петербургской консерваторий. Кроме того, в труппе были балетмейстер, хормейстер, что позволяло осуществлять сложные оперные постановки. Вместе с тем, на творческом процессе сказывалось тяжелое материальное положение театра, отсутствие поддержки у городских властей, наконец, отсутствие приспособленного помещения.

Но, несмотря на все трудности, Южин добился ощутимых результатов. Благодаря нему, была сформирована многочисленная слушательская аудитория, спектакли пользовались успехом.

В 1923 году, после смерти Южина, труппа и оркестр прекратили свое существование. Последующие годы стали кризисными в развитии оперных традиций. Анализ прессы дает основание говорить о редких оперных спектаклях. Только с 1930 года начал работу Государственный передвижной театр оперы и балета Средне-Волжского края. Данный факт может рассматриваться как начало нового этапа в развитии оперных традиций.

СИМФОНИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ

В музыкальной жизни Самары конца XIX – начала XX веков происходило более четкое разделение оперного и симфонического жанров. В концертной практике все чаще можно было видеть проведение симфонических концертов. Важную роль в развитии и распространении симфонических традиций играла деятельность музыкального училища и музыкальной секции Народной консерватории. Из архивных материалов мы узнали, что в 1904 году в музыкальном училище был организован ученический оркестр под управлением Я.Карклина, который ежемесячно выступал на музыкальных вечерах Самарского отделения Русского музыкального общества. Силами учащихся и преподавателей училища были организованы симфонические концерты, где публика услышала Симфонию №1 Ф.Шуберта, Симфонию №27 Моцарта. В 1905 году на этих концертах звучала музыка Чайковского Ф.Шопена. Деятельность этого оркестра можно рассматривать как ступень на пути формирования профессионального симфонического оркестра.

Обзор состояния симфонических традиций позволил сделать нам вывод о том, что в начале XX века в результате просветительской деятельности профессиональных музыкантов и «любителей» в Самаре возрос интерес к жанру симфонической музыки.

Даже Городская Дума, приняв во внимание, тяжелое материальное положение секции, «осознавая необходимость функционирования коллектива, решила удовлетворить ее ходатайство об оказании помощи на создание постоянного оркестра в 1915 году».

ХОРОВАЯ МУЗЫКА

Начало XX века – период становления хоровых традиций в Самаре. Наиболее активно работа в этом направлении проводилась в Народном университете. Там были организованы курсы по обучению хоровому пению и для подготовки профессиональных кадров. В состав хора привлекались все, кто интересовался музыкой и пением. Мы узнали, что плата за обучение составляла 2 рубля в год и была доступна практически любому желающему.

Работа хоровой секции привлекала к искусству самые широкие слои населения. Люди разного возраста, социального положения получали возможность активно самим приобщаться к музыкальному наследию и участвовать в просветительской деятельности.

Музыкальная секция СОНУ, Народная консерватория, СИРМО проводили активную пропагандистскую работу среди населения. Основными ее формами были лекции, литературно-музыкальные вечера, концерты. Как выяснилось, деятели «Общества» работали без всякого вознаграждения и устраивали свои курсы и лекции во всех помещениях города: зале Коммерческого училища, Пушкинском доме, Коммерческом Собрании, театре, цирке, городском музее. В отношении проведения концертов были даже выработаны определенные принципы. Вот что мы прочитали в Известиях СОНУ:

-концерты должны быть дешевыми, если не бесплатными;

-концерты должны удовлетворять строгим художественным требованиям;

-программа концерта должна быть выдержанной;

-концерт предваряется лекцией или объяснительным словом.

К успешно развивающейся просветительской работе в Самаре привлекались как местные, так и иногородние специалисты. Так, в зале Дворянского Собрания Казанское отделение ИРМО организовало три общедоступных лекции известного музыковеда Д. Шора, посвященные Бетховену, Гайдну, Моцарту. В исполнении самого докладчика прозвучали Анданте Гайдна, Фантазия Моцарта, 1 часть Сонаты ми минор Бетховена. Второй концерт состоял полностью из произведений Шуберта.

На следующих концертах исполнялись произведения Мендельсона, Шопена, Шумана. Члены Саратовского ОНУ в зале музыкального училища провели цикл лекций-концертов Д.Шора по истории музыки. В Печатных отчетах СОНУ мы нашли эту программу и решили привести ее целиком:

- Музыка китайцев;
- Музыка индусов;
- Индийская мелодия;
- Музыка африканцев;
- Музыка арабов;
- Напев из Корана;
- Музыка Греции;
- Музыка Рима;
- творчество английских композиторов Берда и Перселла;
- Фрескобальди и Тартини;
- Куперен, Рамо, Леклэр;
- Бах, Гендель, Гайдн, Моцарт, Бетховен.

Продолжая традиции «Общества любителей музыки», в 1914 году в Самаре было учреждено «Общество разумных развлечений». Деятельность новой организации также имела целью приобщить население Самары к драматическому и музыкальному искусству, использовались те же формы работы – концерты, музыкально-литературные вечера, лекции. Новое «Общество» располагало денежными средствами и имело возможность приобретать музыкальные инструменты, что очень важно в просветительской работе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, анализ предоставленных нам первоисточников, позволяет сделать некоторые выводы.

Подготовительный этап становления профессиональных музыкальных традиций в середине XIX века связан с образованием любительских организаций, зарождением театрально-концертной жизни. Изменения в социальной и бытовой сферах жизни, появление нового слоя интеллигенции – все это послужило фактором активного развития профессиональной культуры. Работа вышеперечисленных творческих организаций может рассматриваться как начало функционирования профессиональной музыкальной культуры.

Литература

1. Государственный архив Самарской области (ГАСО). Аннаев Н.П, оп.2, ед. хр.30, л.1-8.
2. Путешествие в прошлое. – Самара, 1992.
3. Цветова Е. Возрожденный «Олимп»/Е.Цветова – Самара,1991.
4. ГАСО. Ф. 153. О сдаче антрепризы городского театра с 1 авг.1900 года. Оп.10, ед. хр. 553, л. 156.
5. Гонг: журн.-Самара, 1923-№1.
6. ГАСО. Известия Самарского Общества Народных Университетов СОНУ.1911. №9-10.
7. ГАСО. Ф.299. Печатные программы и вырезки из газет о деятельности СОНУ. Оп.1, ед. хр..3, л.8-9.