

85.313(2Вс-УПен)
И 90

История
музыкальной
культуры
города Пензы

серия
«Библиотека духовной культуры»
основана М.В. Бахтиным в 1998 году
Выпуск 65

ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ПЕНЗЫ

монография

**Москва
2017**

УДК 372.3 (075. 5): 7

ББК 85.31

И 30

Руководители проекта:

- министр культуры и туризма Пензенской области Т. В. Курдова
- начальник Управления культуры города Пензы В. А. Фейгина

Под общей редакцией:

- директора ГБУ «Учебно-методический центр системы культуры» Пензенской области В. В. Огаревой
- кандидата педагогических наук, доцента, член-корреспондента Петровской академии наук и искусств В. В. Бахтина

Рецензент:

- председатель Пензенского городского отделения *Международного Союза музыкальных деятелей* С.В. Туромшина

«История музыкальной культуры города Пензы». Монография. Составитель В.В. Бахтин. М.: Издательский дом "Энциклопедист-Максимум", 2017. – 172 с. (серия «Библиотека духовной культуры», выпуск 65).

В монографии авторами освещается исторический аспект формирования музыкальной культуры учащихся в учебных заведениях, а также посредством просветительской деятельности профессиональных и любительских коллективов г. Пензы. Данное издание содержит теоретический и иллюстративный материал.

Монография адресована студентам музыкальных отделений Вузов, Ссузов, преподавателям ДМШ и ДШИ, учащимся и их родителям, а также широкому кругу почитателей музыкального искусства.

© Издательский дом "Энциклопедист-Максимум", 2017

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	5
Введение.....	6
РАЗДЕЛ I.	
ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В г. ПЕНЗЕ	
Глава 1.	
ИСТОКИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ в г. ПЕНЗЕ	
§ 1.1.1. Музыкальная культура губернии во второй половине XIX – начале XX веков.....	13
§ 1.1.2. Музыкальная культура в г. Пензе в XX – начале XXI веков.....	18
Глава 2.	
ВЫДАЮЩИЕСЯ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДЕЯТЕЛИ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ	
§ 1.2.1. Архангельский Александр Андреевич	29
§ 1.2.2. Касторский Алексей Васильевич	34
§ 1.2.3. Вазерский Федор Петрович	36
§ 1.2.4. Никольский Александр Васильевич.....	38
§ 1.2.5. Русланова Лидия Андреевна.....	39
§ 1.2.6. Карева Галина Алексеевна.....	40
§ 1.2.7. Фейгина Вера Александровна.....	41
§ 1.2.8. Тархов Александр Георгиевич.....	44
§ 1.2.9. Тархова Алла Александровна.....	48
§ 1.2.10. Огарев Виктор Владимирович	52
§ 1.2.11. Каширский Владимир Викторович.....	55
§ 1.2.12. Гольцман Семен Романович.....	56
Глава 3.	
КОМПОЗИТОРЫ г. ПЕНЗЫ XX – НАЧАЛА XXI веков	
§ 1.3.1. Штейнвиль Аркадий Александрович	61
§ 1.3.2. Иващенко Дмитрий Иванович.....	64
§ 1.3.3. Гришин Октябрь Васильевич	67
§ 1.3.4. Чех Виктор Павлович	70
§ 1.3.5. Давыдов Роман Тигранович	71
§ 1.3.6. Гроссман Геннадий Адольфович	77
§ 1.3.7. Гусев Евгений Венедиктович	79

Глава 4.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА Г. ПЕНЗЫ

- § 1.4.1. Из истории развития музыкально-просветительских учреждений г. Пензы..... 81
- § 1.4.2. Детская музыкальная школа № 1 –
Альма-матер музыкальной культуры в г. Пензе..... 84

РАЗДЕЛ II.

ВЫДАЮЩИЕСЯ МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ И ИСПОЛНИТЕЛИ Г. ПЕНЗЫ

ГЛАВА 1. ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ Г. ПЕНЗЫ

- § 2.1.1. Лауреат международных конкурсов и фестивалей
Губернаторская симфоническая капелла..... 92
- § 2.1.2. Лауреат всероссийских конкурсов и фестивалей
Ансамбль «ВОЛЬНИЦА»..... 95
- § 2.1.3. Ансамбль «ЗЛАТО-СЕРЕБРО»..... 96
- § 2.1.4. Ансамбль русской этнической музыки «МИРЯНЕ» 98
- § 2.1.5. Струнный квартет «ПРЕМЬЕРА»..... 99
- § 2.1.6. Лауреат международных конкурсов и фестивалей
Губернаторский ансамбль солистов «СТАРГОРОД»..... 101
- § 2.1.7. Марта Серебрякова и квартет народных инструментов «Губерния»..... 103
- § 2.1.8. Творческий коллектив «ЭКСПРОМТ»..... 105

Глава 2.

ГОРОДСКИЕ ХОРЫ И ОРКЕСТРЫ Г. ПЕНЗЫ

- § 2.2.1. Русский народный хор имени
Октября Васильевича Гришина..... 106
- § 2.2.2. Оркестр русских народных инструментов
«ПЕНЗА» им. Вадима Попова..... 109
- § 2.2.3. ТРИО БАЯНИСТОВ Пензенского колледжа искусств 146

Глава 3.

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ

- § 2.3.1. Барды г. Пензы..... 147
- § 2.3.2. Шигин Борис Владиленович..... 150
- § 2.2.3. Поэт, автор и исполнитель своих песен – Сергей
Брюхачёв..... 154
- § 2.3.4. Вокальный дуэт «У КАМИНА»..... 156

ЛИТЕРАТУРА..... 159

ПРИЛОЖЕНИЯ..... 162

ПРЕДИСЛОВИЕ

Об истории, традициях и культуре Пензенского края написано немало прекрасных книг. Написана о городе Пензе даже целая энциклопедия.¹ Ряд авторов, таких как Николай Михайлович Инюшкин² – доктор философских наук, Геннадий Елизарович Горланов³ – доктор филологических наук в своих монографиях, посвященных истории и культуре пензенского края, касались в частности и аспекта музыкальной культуры города Пензы и пензенского края.

Олег Михайлович Савин – пензенский писатель, поэт и краевед, написавший трилогию энциклопедических книг, посвященных трем музам: *ТЕАТР–ЛИТЕРАТУРА–МУЗЫКА*⁴, очень подробно осветил историю музыкальной жизни г. Пензы конца XIX–XX веков. Однако время идет вперед. В XXI веке рождаются и развиваются новые творческие коллективы, формируются уникальные музыкальные личности. Возникает необходимость оценить по достоинству труд их души и их таланты.

Поэтому в нашей монографии мы предполагаем осветить как творчество музыкальных коллективов, так и мастерство отдельных личностей: композиторов, исполнителей, педагогов и учеников.

В данной монографии, освещающей музыкальную культуру г. Пензы, авторы не претендуют на всеобщий охват проблемы, а лишь намечают общие контуры к ее исследованию и практическому применению современными педагогами-музыкантами.

¹ ПЕНЗЕНСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. Главный редактор – К. Вишневский. – Пенза, 2012

² Инюшкин Н. Страницы жизни провинциала (Личность в социокультурном бытии провинции). Монография. – Пенза, 2016. – 564 с.

³ Горланов Г. История культуры пензенского края. Учебное пособие. – Пенза 2014. – 400 с.

⁴ Савин О. Пенза литературная. – Саратов, 1984; Савин О. Пенза музыкальная. – Пенза, 1994; Савин О. Пенза театральная. – Пенза, 2010.

Введение

Понятие «культура» и ее духовно-нравственное содержание

Слово культура имеет очень древнее происхождение и морфологически происходит из двух слов: «культ» (лат.) – поклонение, почитание, хвала и «ур» – свет. Последнее было расшифровано из текстов глиняных клинописных табличек шумеро-ассирийских народов Древнего Двуречья 3-го тысячелетия до н. э. Пройдя огромный временной и географический путь и попав через Грецию в Рим, оба эти слова объединились в едином значении «культура» как «возделывание», «обрабатывание». «Впервые попав в Россию в 40 годах 19 века, слово «культура» использовалось в двух основных значениях: 1) обработка, уход, возделывание (почвы); 2) образование, просвещение, совершенствование духовной жизни народа»⁵. Нам ближе в определении второй аспект, на нем мы и будем акцентировать свое внимание.

К теории культуры во второй половине XX века обращалось немало исследователей, а само раскрытие проблемы приобрело глобальный характер, начиная от философской трактовки, кончая прикладными ее значениями в области социологии, психологии, искусствознания, лингвистики и др. Этот анализ достаточно широк. А.Н. Малюков подчеркивает, что еще в 1967 году Абраам Антуан Моло, социолог культуры, указывал на наличие свыше 250 определений «культура», а в настоящее время это число перешагнуло за 300 значений⁶. Такая поразительная многозначность свидетельствует не только о все более активном обращении ученых к проблемам культуры, но главным образом об объективной сложности и многогранности самого феномена культуры. Наиболее продуктивный подход к проблеме осознания культуры как целостного явления дает философия, так как она пытается осмыслить культуру в самой ее сути. Отечественные культурологи М.С. Каган, Б.С. Ерасов и другие выделяют три компонента в общем понятии «культура»: материальный, духовный, художественный.

⁵ Малюков А.Н. Теоретические основы формирования художественной культуры у подростков: учебное пособие / А.Н. Малюков – М.: Прометей, 1993. – С. 24.

⁶ Там же, с. 4.

Международная конференция «Образование и культура», организованная ЮНЕСКО (1995), считает духовный компонент наиболее значимым для сферы образования и трактует культуру как совокупность идеалов, ценностей, верований, отношений между людьми, норм поведения, этикета, характерных для конкретной нации. Представляется возможным принять эту трактовку в качестве рабочего варианта для раскрытия сущностей, целей, функций культурологического подхода в системе общего образования.

В нашей работе наибольший интерес представляет культурологический анализ проблем художественной культуры, музыкальной в частности. Данный круг вопросов рассматривается в исследованиях М.С. Кагана, Л.А. Рапацкой, Э.Б. Абдуллина, Е.Ю. Глазыриной, Р.А. Тельчаровой и др. Осуществляя констатацию данных подходов, скажем, что для адекватного выражения сущностной характеристики дефиниции «культура» следует помнить, что ЧЕЛОВЕК – глобальная проблема культуры. Именно поэтому ценностный срез исследования феномена «культура» для нас представляет несомненный интерес, что он включает в себя субъективно-человеческий аспект. Аксиологический контекст всегда взаимосвязан с творчеством и самотворчеством личности. Вне ценностного подхода к исследованию феномена «культуры» любой анализ теряет свою «сверхзадачу» и превращается в бесконечное коллекционирование, описание, классификацию наличных культурно-исторических фактов. В контексте антропологического подхода актуален ценностный аспект рассмотрения феномена «культура». Анализ дефиниции практически невозможен без изучения моральных (общечеловеческих, гуманистических) ценностей: мы убеждены, что адекватное освоение культуры осуществляется в значительной степени в процессе индивидуально-личностного общения, где главный – этический аспект. Проблему культуры, находящуюся в плоскости гуманитарной системы, следует рассматривать только через призму жизненных ориентаций человека, только в качестве всего комплекса нравственных устоев личности. Именно поэтому истинное общение в культуре возможно лишь с позиции нравственного освоения жизненного опыта другого человека в процессе диалога. Это связано с тем, что диалогичность общения основана на способности понять и пережить культуру как спектр человеческих надежд, страстей, судеб, ощутить себя соучастником многоликого мира. Только тогда, когда осваивается нравственно-гуманистический потенциал культуры, она имманентно входит в способ бытия личности. Освоение культуры в форме «приобщения» требует

ярко выраженного творчества своего бытия в характеристиках Истины, Добра, Красоты. В форме этого приобщения лежит «соучастие», основанное на принципе субъектной диалогичности. В контексте аксиологической системы координат духовная культура, подразумевающая гармоническое единство рационально-прагматического, идеального морально-этического и игрового уровней, есть не что иное, как комплекс духовных ценностей, которые в конечном счете используются во имя развития сущностных сил Человека. Проблема «взрачивания» человека и утверждения в нем духовно-нравственного потенциала имеет непосредственный выход на решение актуальных вопросов воспитания и образования, музыкального в частности.

Духовная культура подразделяется на *политическую, нравственную, научную, эстетическую, художественную.*

Понятие «художественная культура» генетически восходит к более широкому родовому понятию «культура», которое появилось в одном из немецких словарей в 1873 году⁷. А.Н. Малюков отмечает, что категория «художественная культура» как видовая транскрипция понятия «культура» появилась в отечественной литературе в начале 60-х годов. Анализ понятия «художественная культура» показывает, что среди ученых нет единства в подходах к определению данного феномена. Это понятно потому, что в науке существует неоднозначность толкования данной категории, сложность и полифункциональность данного понятия. Представляя художественную культуру личности как отражение развивающейся системы общечеловеческих ценностей, А.Н. Малюков отмечает, что ряд ученых рассматривает художественную культуру как неотъемлемый и составной компонент общей культуры общества, ряд исследователей ограничивает это понятие совокупностью произведений искусства. Отмечается, что другая группа исследователей выделяет функциональную природу художественной культуры, обозначая от 3 до 20 и более ее функций. При всем различии трактовок точек зрения и логики оформления понятия «художественная культура» все исследователи едины в том, что художественная культура оказывает влияние как на общество, так и на каждую личность в отдельности. В словаре

⁷ Малюков, А. Н. Теоретические основы формирования художественной культуры у подростков: учебное пособие / А. Н. Малюков – М.: Прометей, 1993. – С. 25.

«Эстетика» мы находим следующее определение: «художественная культура – это совокупность художественных ценностей, а также исторически определенная система их воспроизводства и функционирования в обществе»⁸. В справочном пособии «Художественная культура: понятия, термины» сказано «художественная культура – ...совокупность процессов и явлений духовно-практической деятельности по созданию, распространению, освоению произведений искусства или материальных предметов, обладающих эстетической ценностью»⁹. В определениях художественной культуры подчеркиваются такие ее стороны, «как способность понимать искусство и наслаждаться им» (В.К. Скатерщиков)¹⁰. В качестве синонима художественной культуры иногда употребляется понятие «искусство» как «активная творческая деятельность людей» (Л.Н. Коган), как процесс создания восприятия и усвоения художественных ценностей» (А.Г. Егоров). Известно, что исследуя культуру как систему, М.С. Каган выделяет несколько ее слоев (материальная культура, духовная культура, художественная культура). По М.С. Кагану, «художественная культура – это особая область культуры, образовавшаяся благодаря концентрации вокруг искусства ряда связанных с ним форм деятельности – художественного творчества, художественного восприятия, художественной критики. В этой концепции центральным звеном художественной культуры является искусство»¹¹. В исследовании Л.А. Рапацкой «Формирование художественной культуры учителя музыки» дается наиболее близкая нашей проблеме интерпретация дефиниции «художественная культура». Автор рассматривает художественную культуру с точки зрения деятельностного, историко-типологического и аксиологического подходов¹². В аспекте аксиологического подхода мы склонны считать, что художественная культура – достаточно сложное явление, это совокупность

⁸ Эстетика: Словарь / под общ. ред. Л. А. Беляева и др. – М.: Политиздат, 1989. – С. 168.

⁹ Художественная культура: понятия, термины / под ред. Л. Н. Дороговой. – М.: Знание, 1978. – С. 61.

¹⁰ Малюков, А. Н. Теоретические основы формирования художественной культуры у подростков: учебное пособие / А. Н. Малюков – М.: Прометей, 1993. – С.27.

¹¹ Там же, С. 26.

¹² Там же, С. 27.

процессов и явлений духовно-практической деятельности общества, личности по созданию, распространению, творческому восприятию произведений искусства, обладающих эстетической, нравственно-духовной ценностью. Художественная культура – область духовной культуры, которая непосредственно связана с художественным творчеством, художественным восприятием, художественной критикой произведений искусства в аспекте аксиологических координат. Уместно вспомнить в этой связи первоначальное значение слова «культура», распространенное в России в 40-х годах 20 века (культура – это образование, просвещение, совершенствование духовной жизни народа) и изначальный смысл слова «воспитание». Оно (воспитание) понималось как духовное вскармливание человека, выращивание его разума, утончение, усовершенствование, облагораживание его чувств, побуждений, интересов, умений и повседневных отношений. Представляет интерес в данном случае трактовка дефиниции «воспитание» Ш.А. Амонашвили – «питание оси». Питание духовной оси личности. Воспитательные возможности художественной культуры как содержания, способа организации, метода, условия, фактора, становления личности кроются в том, что ее сердцевину – искусство – в первую очередь интересует человек в его отношении к миру и к самому себе, его становление и развитие. Искусство напрямую связано с эстетической, нравственной оценкой действительности. В культурологических концепциях последних лет акцентируется внимание ученых на сущности культуры как способе реализации сущностных, творческих возможностей человека (А.А. Дьяков, Н.И. Зайцев, В.В. Машенков). Речь идет о созидательной функции художественной культуры. Здесь культура рассматривается не как нечто внешнее по отношению к человеку, но как способ реализации его творческих возможностей. Примечательно то, что триптих «Прошлое, настоящее, будущее» всегда в культуре воспринимается только в диалогическом контексте. Человек – сам культурная ценность, важную часть этой ценности составляют его творческие возможности, весь механизм реализации замыслов и планов: от вовлеченных в творческий процесс природных задатков, нейродинамических систем мозга до самых утонченных нравственно-эстетических идеалов,

научных абстракций. Адекватным способом реализации творческих возможностей человека является именно художественная культура, смыслонесущий и смыслопередающий аспекты человеческой духовной практики и ее результата.¹³ В контексте осмысления креативной функции художественной культуры воспринимаются утверждения исследователей Л.В. Горюновой, А.В. Гордеевой, Л.А. Рапацкой. Так, Л.В. Горюнова подчеркивает, что «искусство меняет характер проявления духовных сил и творческой деятельности личности». А.В. Гордеева при общении с искусством как видом духовного освоения действительности, отличает появление особого «интегрального свойства личности, включающего социально активные черты, способность к творчеству Л.А. Рапацкая выделяет в первую очередь «изменение в мотивационной сфере», а также «появление целостного личностного образования».¹⁴

Музыкальное искусство – это определенный пласт художественной культуры. Музыка (греч. musik – искусство муз) – вид искусства, в котором художественные образцы формируются с помощью звуков и который характеризуется особо активным и непосредственным воздействием на внутренний мир человека. Звук как основа музыкальной образности и выразительности лишен смысловой конкретности слова, не воспроизводит фиксированных «видимых» картин мира, как в живописи. Но «искусство интонируемого смысла» (Б.В. Асафьев) имеет глубокий смысл. В.В. Медушевский однажды точно отметил: «Музыка – это не мертвая познавательная структура, а подлинная глубокая жизнь духа».¹⁵

Музыкальная культура – часть общечеловеческой, в которой с наибольшей полнотой запечатлелись духовные и материальные ценности музыкального образования и воспитания, а также способы творческой деятельности, необходимые для осуществления образовательно-воспитательных процессов. Личностно-ориентированное образование

¹³ Введение в культурологию: учебное пособие для вузов / под. ред. В. Попова. – М.: ВЛАДОС, 1996. – С.78.

¹⁴ Малюков, А.Н. Теоретические основы формирования художественной культуры у подростков: учебное пособие / А. Н. Малюков – М.: Прометей, 1993. – С. 29.

¹⁵ Медушевский, В.В. Интонационная форма музыки: Исследование / В. В. Медушевский. – М.: Композитор, 1993. – С. 9.

предполагает гуманистический тип педагогической культуры, в основе которого лежит целостное представление о педагогической деятельности как культуuroобразующей среде, где главная ценность – личность ребенка.¹⁶

Музыкальное образование в контексте духовной культуры решает проблему формирования духовного мира личности, развивает его мышление, интеллектуальный потенциал. Главная цель музыкального воспитания – это воспитание музыкальной культуры школьника как части его общей духовной культуры (Д.Б. Кабалевский).¹⁷ Культурологическая доминанта музыкальной культуры – это тот стержень, вокруг которого формируется профессиональная компетентность музыканта.

В методологическом отношении наше издание соприкасается с концепцией М.М. Бахтина о специфике методологии гуманитарного познания¹⁸. Сегодня многие аспекты гуманистического его наследия привлекают внимание мировой и отечественной науки. Философско-методологические подходы в образовании и воспитании ориентируют на концепцию гуманизации и гуманитаризации. Диалог с идеями величайшего мыслителя составляет общую методологическую тенденцию всей нашей эпохи.

¹⁶ Бондаревская, Е.В. Педагогическая культура как общественная и личная ценность / Е.В. Бондаревская // Педагогика. – 1999. – № 3. – С. 40.

¹⁷ Кабалевский, Д.Б. Прекрасное пробуждает доброе / Д.Б. Кабалевский. – М.: Педагогика, 1973. – С.11.

¹⁸ Решетникова Т.К. Актуальность идей М.М. Бахтина в методологии высшего педагогического образования // Высшее педагогическое образование России: традиции, проблемы, перспективы: материалы научно-практической конференции, посвященной 125-летию Московского педагогического государственного университета: в 2 частях. Ч. 2. – М., 1997. – С. 202–205.

РАЗДЕЛ I.

ИЗ ИСТОРИИ ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В г. ПЕНЗЕ

Глава 1.

ИСТОКИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В г. ПЕНЗЕ

§ 1.1.1. Музыкальная культура губернии во второй половине XIX – начале XX веков

Со второй половины XIX века в России наблюдался подъём музыкального искусства. В 60-е годы в России образовалась творческая группа композиторов, названная, по образному выражению В.В. Стасова, «могучей кучкой». В нее вошли выдающиеся композиторы: М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков. Мировое признание получили оперы, симфонии, балеты П.И. Чайковского. Крупнейшими центрами развития музыкального искусства в стране стали Петербург и Москва.

Общий подъем музыкальной культуры сказался и во многих провинциальных городах России. Не стала исключением и Пенза. Хотя здесь и не рождались знаменитые музыканты, внесшие значительный вклад в мировую музыкальную культуру, но в губернии работали замечательные композиторы, любители и ценители этого прекрасного вида искусства. Еще в 30-х годах XIX века приобрел известность крепостной оркестр губернатора Панчулидзева, просуществовавший до 1858 года.

Большое значение в культурной жизни губернии имели гастролы выдающихся музыкантов-исполнителей. Жители города, как правило, гостеприимно встречали гостей. Так, в 1876 году «Пензенские губернские ведомости» извещали население о выступлениях скрипача С.А. Ауэра и композитора С.И. Танеева в губернском Дворянском собрании. Не менее восторженный прием устраивался знаменитой исполнительнице русских народных песен Н.В. Плевицкой и певице Н.А. Обуховой.

В 1878 году в городе на Суре открывается частная музыкальная школа Леграна, в которой обучали игре на фортепьяно. Это была первая ласточка. Столичные музыканты чаще всего выступали в «Соединенном собрании» – клубе разночинской интеллигенции, открытом

в 80 годы. В зале Собрания (ныне улица Красная, 60) гастролировала Славяно-русская капелла Д.А. Агренова-Славянского.

24 сентября 1882 года в зале Дворянского собрания Пензенского отделения Императорского Русского музыкального общества открыло первую музыкальную школу, в которой занимались 46 учеников. С февраля следующего года она стала называться музыкальными классами, преобразованными в музыкальное училище. Открылось оно по инициативе Пензенского отделения «Русского музыкального общества» и первоначально именовалось музыкальными классами. Кстати, названия менялись часто; в 1918 году музыкальные классы назывались народной консерваторией. В 1920 году название «консерватория» показалось амбициозным и стали называть «Музыкальной школой 2-й ступени», а в 1922 году школа стала называться музыкальным техникумом (до 1935 года). Вначале они размещались в здании Дворянского собрания, затем адреса менялись; после 1906 года – в угловом доме улиц Богданова и Свердлова, в доме И. П. Сахаровой (ул. Богданова, 19). В новое, специально выстроенное здание училище перешло в 1982 году.

Для проведения занятий в первое время был набран педагогический коллектив единомышленников – специалистов по разным музыкальным инструментам: по классу фортепьяно занятия вели Шор и Витвер, по классу скрипки – Горский, по классу виолончели – Загорский. На ведение теоретических предметов приглашался Костромитинов. Несколько позже открывшееся хоровое отделение вел уроженец села Телегино А.В. Никольский, талантливый музыкант и педагог, впоследствии профессор Московской консерватории. Из группы энтузиастов особо следует выделить выпускника Петербургской консерватории, искусного пианиста с виртуозной техникой исполнения, Льва Соломоновича Шора, руководившего с 1882 года фортепьянным классом. С 1890 года вплоть до октября 1917 он являлся бессменным руководителем музыкальной школы. Благодаря его стараниям, при школе работали бесплатные музыкальные классы, получившие название «народных». За время работы в школе он подготовил более двух с половиной тысяч музыкантов, многие из которых потом окончили консерватории. Известным композитором стал Г.Г. Крейтнер, преподавателями музыкального училища – Е.И. Протопопова, В.Н. Моравская.

Первый набор в училище был невелик – всего во всех классах училось сорок пять человек. Основной контингент учащихся состоял

из детей чиновников и купцов. Несмотря на многочисленные бытовые неурядицы, обучавшиеся делали заметные успехи. Росла популярность музыкальных классов. Главная беда учебного заведения сводилась к отсутствию материальной базы. Отчасти этот недостаток восполнял созданный из первых выпускников и учащихся тех же музыкальных классов небольшой любительский оркестр. Как бы там ни было, музыкальная культура набирала силу. Святая к музыке любовь рождала замечательных музыкантов-исполнителей и хоровых дирижеров.

Пензенская земля славилась в эти годы песенным искусством. Почти одновременно здесь работали такие большие мастера хоровой музыки, как А.А. Архангельский, А.В. Касторский, И.П. Пономарьков, А.В. Никольский. Большой популярностью у жителей губернии пользовались хоровые коллективы учительской и духовной семинарий. Выдающийся дирижёр А.А. Архангельский (1846–1924), уроженец села Старое Тезиково Наровчатского уезда, Пензенской губернии, сын сельского священника, учился в Пензенской духовной семинарии. Нравственный пример самоотверженности преподал ему утонувший отец, когда спасал упавшего в воду престарелого церковного сторожа. Трудное в материальном отношении детство закалило характер будущего музыканта. В 1858 году он оканчивает трёхгодичную церковно-приходскую школу и поступает в Краснослободское духовное училище. Здесь он выделялся среди семинаристов замечательным голосом. Шестнадцатилетнего певца принимают в архиерейский хор Пензенской духовной семинарии. Александр Андреевич стремился повысить свой профессиональный певческий уровень. Долгое время он руководил архиерейским хором в Пензе. При его непосредственном участии в 1902 году открыто Пензенское отделение певческого общества. Его композиторские способности ярко проявились в обработке песен разных народов. В орбиту его внимания попадали фольклорные песни русского, болгарского, чешского, итальянского, испанского, польского, венгерского, французского народов.

В 1870 году Александр Андреевич уезжает в Петербург, где его музыкальные способности проявились с новой силой. Продолжая пополнять знания в области музыки, целеустремлённый музыкант берёт уроки у профессора Петербургской консерватории Д. Климова. В городе на Неве он организует свой самостоятельный хор, выступления которого всегда проходили с большим успехом. Публика особенно тепло принимала исполняемые произведения Баха, Гайдна, Генделя, Палестрины, входившие в знаменитые хоровые «Исторические концерты».

Расширяя творческие связи, он посещает музыкальное собрание Думского музыкального кружка, литературный кружок Я.П. Полонского, вечера музыкального кружка, руководимого А.П. Бородиным и дирижёром Лядовым.

В историю хорового исполнения вошли его знаменитые «Исторические концерты». Слава его как хорового дирижера получила всеобщее признание. Способствовали этому и гастрольные поездки по стране, начавшиеся с 1898 года. Восторженный прием устраивали ему в Пензе, куда он приезжал с концертами неоднократно. Триумфально прошёл его проезд в родной город в 1900 году. Прибыв по приглашению любителей хорового пения, решивших организовать певческое общество, Александр Андреевич дирижировал тогда огромным хором из более, чем 500 певцов. Заглянем на страницы местной прессы. Вот что писали «...Ведомости» в апреле 1902 года об участии знаменитого музыканта в организации Певческого общества. В эти весенние дни дано два концерта, весь сбор от которых поступил в фонд общества. «Публика неистовствовала, – отмечала газета. – Хор и регенты выступавших объединённых хоров преподнесли серебряный венок с надписью: «Нашей гордости – Александру Андреевичу Архангельскому 28 и 29 апреля 1902 года. Соединённые хоры и регенты г. Пензы». Аплодисментам и ликованию не было конца, они сопровождали Архангельского даже на улице по пути из собрания. Так блестяще закончились концерты нашего талантливого земляка на его родине...».

С хоровой капеллой Архангельский успешно выступал в 1907 году в Берлине, Лейпциге, Дрездене, Варшаве. Успех сопутствовал ему и после Октябрьской революции 1917 года – в 1921 году новая власть награждает его почётным званием «Заслуженный артист Республики». Свой полувековой юбилей творческой деятельности Архангельский встречает в Пензе, со своеобразным отчётом перед земляками (9 ноября 1922 года). К сожалению, заметно пошатнулось здоровье режиссёра, и он после перенесённой тяжёлой болезни переезжает в Прагу в 1923 году, где организует хор из студентов. Всё лето следующего года он лечится в Италии. После возвращения в Прагу Архангельский снова приступает к работе со студенческим хором, однако 16 ноября 1924 года энтузиаст хоровой музыки скончался. Согласно завещанию покойного уже в октябре 1925 года прах музыканта был перевезён в Ленинград и там похоронен на кладбище Александро-Невской Лавры. Имя

Архангельского не забыто на родине – в его честь Пензенское музыкальное училище носит имя великого хорового дирижёра.

У истоков Пензенского хорового пения, наряду с А.А. Архангельским, стоял А.В. Касторский (1869–1944). Обладая замечательными музыкальными способностями, он уже семнадцатилетним юношей попадает в Петербургскую Придворную певческую капеллу. Через два года после возвращения в Пензу он целиком отдается своему любимому делу. Непосредственная деятельность его как композитора, педагога и хорового дирижёра началась с 1908 года. В течение многих лет Алексей Васильевич совмещает педагогическую деятельность в духовной и учительской семинариях с управлением церковных хоров. Одним из первых он ввел в хор женские голоса, создал несколько хоровых кантат, издавал в собственной обработке сборники русских народных песен. Одна из них прозвучала к 100-летию со дня рождения В.Г. Белинского на слова Н.А. Некрасова «Молясь твоей многострадальной тени...».

Получивший известность как хормейстер и дирижер, Касторский получал приглашения на выступления в Петербург, Москву, Новгород, а в 1893 году – на проходившую в Нижнем Новгороде Всероссийскую ярмарку. Концертная деятельность Алексея Васильевича знакомила жителей города не только с произведениями русских и зарубежных композиторов, но и с духовной музыкой. Духовная музыка – вокальная или вокально-инструментальная музыка, связанная с текстами религиозного содержания и предназначенная для исполнения во время богослужения или в быту. Капелла Касторского давала немало благотворительных концертов, полученные средства от которых шли в помощь малообеспеченным учащимся, на постройку церквей и памятников культуры, пензенскому драмкружку. Деятельность музыканта продолжалась и в годы Советской власти: ведёт преподавательскую работу на посту директора Пензенского музыкального училища, создаёт революционные песни в духе того времени.

Говоря о музыкальной культуре, нельзя не вспомнить имени одного из замечательных представителей вокального искусства, солиста Большого театра с 1879 по 1900 год, Павла Акинфиевича Хохлова (1854–1919) – лучшего исполнителя партий Евгения Онегина из одноименной оперы П. И. Чайковского и Демона («Демон» А.Г. Рубинштейна). О его таланте тепло отзывались П.И. Чайковский, А.Г. Рубинштейн, Ф.И. Шаляпин. Уроженец села Устье Беднодемьяновского (Спасского) района, Хохлов с большим успехом выступал в Милане.

Как оперный певец, принятый по конкурсу в Большой театр в 1902 году, известен А.А. Державин (1876–1937) из села Любятино Пензенского уезда. Великолепно исполнял он роли Кончака в опере Бородина «Князь Игорь» и Ерёмки в опере Серова «Вражья сила». Более десяти лет он гастролировал в Харькове, Киеве, Саратове, Казани, Тифлисе, пел в Петербургском Народном Доме, давал концерты в Вене. Мощный бас Андрея Алексеевича удивлял взыскательных слушателей, собиравшихся по средам у И.Е. Репина в Куоккале (Финляндия). Сам Ф.И. Шаляпин ездил в театр слушать Державина в опере «Хованщина».

Развитие промышленности в конце XIX – начале XX века способствовало появлению разного рода механических инструментов (музыкальные шкатулки, таюр-автоматы, аристыны, герофоны). Не сравнить их, конечно, с современной звукозаписывающей аппаратурой, но и они в то время пользовались повышенным интересом у меломанов – страстных любителей музыки и пения. Издалека виднелась рекламная афиша магазина Е.Ф. Тидемана, расположенного на улице Московской (дом 13), в котором продавались ноты и музыкальные инструменты. Граммофоны и пластинки здесь не только продавались, но и выдавались на прокат. «Пензенские губернские ведомости» в заметке «Фонограф Эдисона в Пензе» информировали читателей о первой демонстрации фонографа, состоявшейся 1 октября 1890 года. Магнитофон изобретён в 1898 году, называемый тогда «телеграфоном», так как звук записывали путём намагничивания стальной проволоки, наматываемой на барабан. Электричества при такой конструкции не требовалось. Музыкальные классы, выступления хоровых капелл, появление звукозаписывающих устройств, подвижническая работа активистов музыкального искусства делали Пензу одним из культурных городов России. Подъём музыкальной культуры, наметившийся в начале двадцатого столетия, найдёт своё дальнейшее продолжение в последующие годы.

§ 1.1.2. Музыкальная культура в г. Пензе в XX – начале XXI веков

Состояние души народа полнее всего выражает музыка и песня. Не на пустом месте развивалось музыкальное искусство XX века. Музыкальная жизнь Пензенского края в послеоктябрьские годы отразила многие особенности развития культуры под знаком социалистической идеологии.

Так же, как и другие виды искусства, музыкальное творчество активно использовалось в агитационных целях для укрепления революционного духа, для мобилизации масс на решение конкретных политических и экономических задач, музыка сближает народы. Как наиболее простая и доступная форма приобщения народа к песенному музыкальному искусству на первый план выдвинулась массовая песня, частушка. Они являются определенным показателем культуры русского народа конца XIX – середины XX века. В разных местах Пензенского края её ещё называли припевками, пригудками, прибасками, коротушками. Упоминание о частушке у многих современных молодых людей вызывает вроде иронической улыбки. Напрасно. Высокомерное отношение к этому народному поэтическому жанру лишь подчеркивает отсутствие знаний о нём. На самом деле, когда в конце XIX века о частушке заговорили энтузиасты-собиратели, то открылось своеобразие этой музыкальной поэтической формы, отражающей самые разнообразные области жизни – быт, труд, отдых, любовь, семью. Заметим, что это была новаторская форма. Пели частушки парни и девушки, люди же пожилого возраста не считали эти задорные, полные юмора и фантазии четверостишия серьезными песнями, осуждали молодых. Нужно было время, чтобы частушка стала достоянием всех возрастов.

В Пензенском крае частушки любили и пели повсеместно. Во всех уездах имели распространение бытовые, сатирические, политические, шуточные припевки. По их содержанию можно определить основные исторические этапы жизни страны (первая мировая война, революция, гражданская война и 30-е годы, Великая Отечественная война...), связи пензенцев с соседними дальними губерниями. Так, в конце XIX столетия многие крестьяне уходили на заработки в другие края и приносили в родные деревни множество припевок. По этой причине в текстах встречаются названия разных городов, рек, морей.

Пензенские гармонисты перенимали в других губерниях разнообразные напевы и переборы: саратовские, тамбовские, самарские, сызранские, казанские, астраханские, воронежские. Есть, конечно, и самобытные пензенские наигрыши, в которых упоминаются родные села, атрибуты крестьянского быта. В лучших из них проявились чувство ритма сочинителей, жизнерадостность, языковое чутье, злободневность. Про солдатскую службу, отрывающую молодых людей от родного дома, друзей, невест, каждую осень перед призывом в армию пели рекруты под гармонь, гуляя по деревенским улицам. В них слышались

и грусть расставания, и мужская верность, и, обязательная для частушек, ироничность и шутка. Богатство поэтических возможностей пензенских частушечников проявилось в исполнении любовных сюжетов. Весело было на селе, когда девушки и парни после трудового дня, встав в широкий круг, прихлопыванием в ладоши и веселым смехом приветствовали соревнующихся в исполнении припевок. Частушка с ее сравнительно простой музыкальной обработкой, продолжает жить по сегодняшней день. На частушках воспитывались многие поколения пензенцев. «В своих ранних стихах я часто использовала полюбившиеся мне в детстве частушки, – признавалась поэтесса Дина Злобина (Мокшанский район). – С ней преодолевали трудности военных лет наши ещё молодые матери, с ней, частушкой-резвухой, девчонки ждали с войны своих милых, а дети, подражая взрослым, пели, как цитирует поэтесса Дина Злобина в поэтическом сборнике «воскресенье Вербное»:

Пошлю милому на фронт
Скромную посылочку –
Раны перевязывать –
Батистову косыночку.

В селе в ту пору собирались люди на посиделки – своеобразное явление сельской жизни. Здесь собравшиеся сельчане не только делились своими новостями, но и представляли своё живое, пусть простое, творчество – сплав песен, частушек, плясок, незатейливых игр. Такое общение объединяло людей всех возрастов. Гармошка лучше врача психиатра могла утешить вдов в горе и вселить теплинку в их несогретые души. О посиделках сейчас приходится говорить только в прошедшем времени, редко в какой деревне вспомнят о старых традициях. Теперь телевизоры и магнитофоны заполняют наш досуг. Все эти чудеса техники, разумеется, тоже нужны, они создают комфорт и уют, приобщают нас к цивилизации. И все-таки чего-то жаль. Такое чувство, что мы безвозвратно теряем частичку души народа. Сказанное вовсе не означает, что в начале века не было сближения с музыкальной культурой широких слоев населения, лишенных прежде такой возможности. Жизнь не стояла на месте. Высокая профессиональная музыкальная культура находила тропинки к сердцам людей. В 1918 году после окончания Московской консерватории в родной город Пензу возвращается выпускник духовной семинарии и музыкального училища, студент консерватории, Ф.П. Вазерский (1887–1970). Губернский исполнительный комитет назначил его заве-

дующим подотдела искусств (заведующий музыкальной секцией). Фёдор Петрович развил активную деятельность по собиранию вокруг себя талантливых музыкальных работников. Им организован передвижной Средне-Волжский краевой театр оперы и балета, обслуживающий Пензу, Самару, Оренбург, Ульяновск. Театр проработал до 1935 года. Активный пропагандист певчего искусства Вазерский в 1937 году организует оперный театр в Мордовии, а в следующем году снова переезжает в Пензу, став руководителем Дома культуры им. С.М. Кирова. Под его непосредственным участием ставились оперы «Тихий Дон», «Русалка», «Евгений Онегин», «Севильский цирюльник» и др. В состав оперной труппы входили участники заводских хоровых коллективов. Опера работала до 1948 года. Ф.П. Вазерский известен и как талантливый педагог музыкального училища, воспитавший целую плеяду замечательных певцов и музыкантов. Среди них солист Большого театра Союза ССР И.М. Скобцов, концертмейстеры академических оперных театров братья Минаевы – Виктор Сергеевич (первая скрипка в Театре оперы и балета имени С.М. Кирова в Ленинграде) и Владимир Сергеевич (первая скрипка в Московском Большом театре). О больших заслугах Фёдора Петровича в деле развития музыкальной культуры говорилось в выступлениях участников торжественного юбилейного собрания по случаю 50-летия его музыкальной деятельности и 70-летия со дня рождения 13 января 1958 года. В 20-е годы в Пензе возник так называемый «Музыкальный блок», куда вошли ученик Н.А. Римского-Корсакова А.В. Касторский, И.П. Пономарьков, С.Г. Грасгоф, выпускник консерватории, певец Н.С. Грачев, Н.А. Витвер и другие. На смену старому песенному репертуару пришел новый, выразивший дух революционной эпохи. Вытеснялась, к сожалению, духовная музыка с ее строгостью и величавой умиротворенной мудростью.

Деятельность Алексея Васильевича Касторского (1869–1944) – особая страница в музыкальной истории Пензы. А.В. Касторский, являясь директором Пензенского музыкального училища, создаёт хорошую песню «Мы свет зажгли в молчаньи ночи», А.В. Никольский – революционную песню «За мир и свободу». Уходящим на фронт пели песни Сергея Грасгофа «Красная звезда» и «Выше держите красное знамя». Кстати сказать, Пензенское книгоиздательство одно из первых в стране (1918 год) выпустило сборник «Революционные песни». Открывался он знаменитым «Интернационалом», затем шли «Отречёмся от старого мира», «Варшавянка» и другие популярные

песни тех лет. Члены «Музыкального блока», пропагандируя музыкальную культуру, устраивали в рабочих аудиториях концертные вечера, тематические музыкальные выступления. По их инициативе 23–25 июня 1920 года в Пензе в ведущих партиях оперы «Борис Годунов» Мусоргского и в «Русалке» Даргомыжского выступал артист Московского Большого театра Г.С. Пирогов. Событием культурной жизни города стало открытие Народной консерватории. Первым её председателем утверждён А.В. Касторский. Здесь успешно работало отделение народных инструментов. Популярностью среди горожан пользовались бесплатные классы духовых и струнных инструментов. Работало в консерватории 70 преподавателей, обучалось около тысячи учащихся. Из стен консерватории вышли А.А. Яхонтов, впоследствии артист Большого театра, композитор Г.К. Крейтнер, И.М. Скобцов, много лет выступавший в Большом театре, Н.С. Грачев после окончания консерватории остался на преподавательской работе. А.В. Касторский много сделал для пропаганды музыкальной культуры. Он организовал отделение народных музыкальных инструментов, красноармейскую хоровую студию в годы гражданской войны. По изданному им в мастерских Пензенской Народной консерватории «Систематизированному сборнику легких мелодий для первых ступеней обучения пению» занимались во всех трудовых школах Пензенского края. Пользовались большим спросом методические пособия для музыкальных школ: «Нотная азбука», «Первые ступени обучения пению в школе», «Музыкально-певческий словарь». Активно сотрудничая с местными газетами «Известия», «Красное знамя», «Трудовая правда», он принципиально отстаивал свою точку зрения на музыкальное искусство. Учеником Касторского был талантливый педагог и музыкант Иван Платонович Пономарьков. Начиная свою деятельность в Рузаевке, где организовал хоровой коллектив. Высшее музыкальное образование получил в Петербургской консерватории. Им написано несколько хоровых сборников, много романсов. В 1919 году в Пензе ставилась его опера «Алёнушка». Впоследствии он много сил отдавал, работая профессором Московской консерватории. Кандидат искусствоведческих наук, Иван Платонович, известен как автор книг и пособий по музыке. Благодаря культурно-просветительской деятельности названных педагогов утверждалась музыкальная культура среди широких слоев населения. В сентябре 1922 года открылась детская музыкальная школа, дававшая возможность многим детям из рабочей среды приобщаться к отечественной и мировой музыкальной культуре.

В 30-е годы музыкальные школы стали появляться в городах и рабочих поселках края. Широкое развитие получало самодеятельное народное творчество, возникавшее в крупных трудовых коллективах и учебных заведениях. При этом каждое десятилетие вносило свои характерные особенности в песенный репертуар. Так, в годы Великой Отечественной войны наиболее популярными стали героические песни, призывающие дать отпор «насилъникам, грабителям, мучителям людей». В годы войны в Пензе работал замечательный оперный коллектив, выросший из самодеятельного кружка Дома культуры имени С.М. Кирова. Энтузиастами оперного искусства выступили в это время Ф.П. Вазерский, М.З. Харитоновна, Н.Н. Грачёва. Оркестр театра, составленный из педагогов музыкального училища и детской музыкальной школы, исполнял оперы: «Севильский цирюльник» Дж. Россини, «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» П.И. Чайковского, «Фауст» Ш. Гуно, «Паяцы» Р. Леонкавалло, «Царская невеста» Н.А. Римского-Корсакова и др. Областная газета в рецензиях отмечала высокое качество исполнения своих партий Н.С. Грачёвым, А.В. Соловьёвым, М.З. Харитоновой, С.И. Пановой, И.М. Гневышевой. На гастроли в Пензу в годы войны приезжали: народный артист СССР, лауреат Государственной премии, солист Академического Большого Театра М.Д. Михайлов (август 1943 года) и заслуженная артистка республики, солистка этого же театра М.П. Максакова (в июле 1944 года, вторично она гастролеровала в Пензе в 1955 году). Коллектив Пензенской фронтовой концертной бригады с конца декабря 1941 года выступал в частях Московской зоны обороны. По первое марта следующего года им дано 104 концерта. Хрестоматийной стала фотография Л.А. Руслановой, выступающей на ступеньках поверженного Рейхстага в мае 1945 года. С Малосердобинским районом связана биография этой выдающейся русской певицы. Лидия Андреевна Русланова (Лейкина, 1900–1973) считалась великолепным знатоком русской народной песни. Она умела тембром своего голоса, выражением глаз, движением рук, осанкой передать состояние души русского человека, самые тонкие оттенки его переживаний. Интонации ее песен – зажигательно-веселые, раздумчивые или безысходно грустные, величавые или плясовые – как бы шли из сокровенных недр самого народа, плотью от плоти которого она являлась. Лидия Андреевна хорошо знала жизнь во всех ее проявлениях. Тяжелое детство закалило характер девочки. Вскоре после ухода отца в армию, умирает ее мать. Оставшиеся сиротами две сестры и брат да еще слепая бабка вынуждены были

нищенствовать. Вот тут-то и пригодился природный талант певунии и плясуньи Лиды, спасшей семью от голодной смерти. Долго она пела самоучкой. Это потом уже Лидия Андреевна пройдет школу пения у оперной артистки Е. И. Збруевой и профессора М. К. Медведева. Специалисты готовили Русланову к оперной сцене, и она делала как оперная певица заметные успехи. Но все-таки верх взяла русская народная песня и задорная частушка. В постоянный ее репертуар входили «По улице мостовой», «Коробейники», «Светит месяц», «Меж крутых бережков», бесхитростная «Дайте лодочку-моторочку», знаменитые в ее исполнении «Валенки» и другие. В этом песенном жанре Л.А. Руслановой не было равных. Овациями встречали выступления певицы в столичных городах и на периферии. В 1942 году она получает звание Заслуженной Артистки РСФСР. В октябре 1945 года, будучи уже прославленной певицей, народная артистка Лидия Русланова оказалась среди своих земляков, на пензенской сцене. Это было ее второе выступление, а впервые она посетила Пензу в 1929 году. Посильный вклад в развитие музыкального искусства вносят не только мастера-исполнители, но и те, кто делает музыкальные инструменты. Бегал, как и другие мальчишки, по улицам Пензы Лева Горшков, а увидев как-то ловкую работу краснодеревщика, изготовлявшего музыкальные инструменты, сам загорелся желанием мастерить скрипки. Дабы быть ближе к мечте – поступил в Пензенское музыкальное училище. Не все, разумеется, выходило сразу. Нужно было особое упорство, постоянный труд и любовь к избранному делу. Музыкальные инструменты Льва Александровича были отмечены на третьем Международном конкурсе имени Г. Венявского (Познань, 1957 год) и Всесоюзных конкурсах смычков и смычковых инструментов (Москва, 1958 и 1966 годы). Чтобы изготовить первоклассный музыкальный инструмент, недостаточно одного удачного подбора пород дерева и знания законов физики и математики, нужно еще терпение в длительной подготовке материала. Один любопытный штрих: его виолончель, получившая высший балл на Международном конкурсе музыкальных инструментов в Москве (1970), изготовлялась из материалов, подобранных маршалом М.Н. Тухачевским, в своё время изготовлявшим скрипки. Этой древесине тогда было более сорока лет. Страсть к скрипичному делу передалась сыну – Борису Львовичу, учившемуся «слушать» дерево у отца и в мастерских при Центральной Московской музыкальной школе. На конкурсе музыкальных инструментов в Москве (1966 год) одна его скрипка удостоена

была Диплома первой степени и приобретена в государственную коллекцию, а за вторую – мастер получил Диплом третьей степени. Известность его росла. Счастливым для семьи Горшковых оказался 1970 год, когда перед Международным конкурсом имени П.И. Чайковского виолончель старшего Горшкова жюри признало лучшей, а скрипки Бориса Львовича заняли классные места. Теперь несколько слов о самодеятельном творчестве. Оно продолжало развиваться в 50-е и 60-е годы.

В 1964 году исполнилось 60 лет со дня основания в Никольске оркестра народных инструментов. Организовал его из числа мастеровых князь Петр Александрович Оболенский, сын владельца стекольного завода. П.А. Оболенский, ранее занимавшийся музыкой у А.А. Архангельского, исполнял с оркестрантами не только русские народные мелодии, но и музыкальную классику. Вдохновителем оркестра был известный создатель первого оркестра народных инструментов В.В. Андреев. Коллектив под управлением П.А. Оболенского демонстрировал свое искусство в Пензе, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске... В декабре 1928 года Петр Александрович вынужден был покинуть Советскую Россию и 27 лет прожил на чужбине, в Париже встречался с композиторами С.В. Рахманиновым, А.Т. Гречаниновым, А.К. Глазуновым, со знаменитым певцом Ф.И. Шаляпиным, земляком А.И. Мозжухиным. К ноябрю 1959 года относится зарождение оркестра народных инструментов «Пенза», организатором и руководителем которого на протяжении почти 40 лет был В.Н. Попов. Художественной самодеятельностью в 60-е годы занималось около 70 тысяч человек. Такое большое количество людей занимающихся художественной самодеятельностью привело к созданию новых коллективов: Пензенского народного и академического хоров, хора мальчиков, оркестра народных инструментов, симфонического оркестра, народного драмтеатра и др. Коллективы художественной самодеятельности выступали не только перед земляками, но давали концерты в Москве и других городах страны. А на сцене Кремлёвского дворца съездов и по Центральному телевидению с пьесой М.Ю. Лермонтова «Странный человек» выступали артисты областного драмтеатра им. А.В. Луначарского. Оживлению общественной активности жителей Пензенской области способствовали праздники «Серпа и молота», фестивали «Сурская зима», «Золотая Сурская осень» и др. В 1961 году в Пензенском педагогическом институте им. В.Г. Белинского открылся факультет общественных

профессий – первый в педвузах страны. С большим успехом проходили в Пензе гастролы Северного русского народного хора, русского народного хора им. М.Е. Пятницкого, хореографического ансамбля «Берёзка», народной артистки РСФСР М.П. Максаковой, народной артистки СССР Людмилы Зыкиной. К 80-м годам самодеятельных коллективов насчитывалось более пяти тысяч. Лауреатами и дипломантами Всероссийских смотров отмечались Мокшанский русский народный хор, **Бессоновский духовой оркестр, хор села Канаевки**, творческий коллектив «Юность» областного Дома культуры, объединяющий учащихся профтехучилищ, ансамбль народных инструментов из СПТУ-3 (руководитель П.В. Шестаков). За пределами области известны танцевальные коллективы «Зоренька», «Вензеля», «Сурские ритмы», «Реченька». Большой вклад в распространение музыкальной культуры внёс самодеятельный академический хор областного управления культуры под руководством Н.А. Котляра. Лучшим продолжателем традиций песенного искусства по праву считается русский народный хор профсоюзов, долгое время руководимый народным артистом РСФСР Октябрем Васильевичем Гришиным (1927–1981). В феврале 1956 года состоялась его первая репетиция, а через год уже свое искусство коллектив показывал в Москве, выступая перед участниками VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Здесь он был награждён бронзовой медалью за третье место среди сотен коллективов. Через десять лет хор под руководством О.В. Гришина хор стал лауреатом VI Всемирного рабочего фестиваля и обладателем Большой золотой медали в Берлине. Композитор является автором более 200 песен для хора и солистов. Есть среди них песни на слова С. Есенина, и пензенских поэтов: М. Смирновой, В. Застрожного, А. Сазонова, Д. Злобиной, Н. Куленко. Всероссийскую известность получила песня Октября Гришина на слова Владимира Застрожного «Восемнадцать лет». Она звучала по всесоюзному радио и телевидению, ее включали в программы ведущие солисты страны и хоры других городов. Не менее счастливой оказалась судьба другой песни О. Гришина «Милая роща» на стихи пензенской поэтессы Матрёны Смирновой. Широким раздольем и вместе с тем интимно близким и родным веет от бесхитростных строчек песни:

Край мой, единственный в мире.
Где я так вольно дышу.
Поле раздвинулось шире,
К роще зеленой спешу.

Хор исполнил ее вначале в Сердобске, а затем и в других районах области и во многих городах России. Из Дрездена за исполнение песни привез коллектив Большую золотую медаль. В 70-х годах она стала известной в Чехословакии, Польше, Швеции, Болгарии. Творческий коллектив хора неоднократно становился лауреатом международных и всесоюзных конкурсов, фестивалей. Руководитель хора, создавший 5 вокально-хоровых циклов и 200 песен, удостоился звания народного артиста РСФСР, а после его смерти, с 1983 года, имя Октября Гришина носит организованный им коллектив. На доме, где располагался хор профсоюзов, ул. Карла Маркса № 26, установлена мемориальная доска. После смерти О.В. Гришина самодеятельными артистами руководил заслуженный работник культуры России Валерий Локтаев, более двадцати лет проработавший здесь же концертмейстером и руководителем оркестра.

В эти годы создано общество любителей хорового пения, возглавляли его хормейстеры: заслуженный деятель искусств РСФСР Н.А. Котляр, композитор, заслуженный работник культуры Д.И. Иващенко, основатель фольклорного ансамбля «Реченька», заслуженный работник культуры РСФСР А.Г. Тархов, художественный руководитель хора профсоюзов имени О.В. Гришина, заслуженный работник культуры В.В. Круковский. Проводимые этой организацией фестивали, конкурсы, семинары способствовали творческому росту хоровых коллективов в Пензенской области. А в начале 70-х годов в Пензе открыто 4 детских хоровых студий. В 1987 году хоровое общество преобразовано в музыкальное общество, вошедшее в структуру Всероссийского музыкального общества. Главной целью музыкального общества стало приобщение пензенцев к шедеврам мировой и отечественной музыки. В ноябре 1991 года исполнилось четверть века народному ансамблю русской песни «Голоса России» при Дворце культуры и техники имени С.М. Кирова. С первых дней становления коллектива, душой его был Алексей Тумаков. После возвращения из рядов Советской Армии он возглавил хор. Работать приходилось много и с ансамблем, и с солистами, и с организованной танцевальной группой. Постепенно пришло признание. Коллектив стал желанным гостем, в первую очередь, на родном заводе, у рабочих «ЗИФ», радовал песней тружеников сел и горожан области. Он принимал участие во Всероссийских фестивалях, в зональном фестивале народного творчества в Брянске, Республиканском – в Киеве; хор приглашали на празднества, посвященные украинскому народному творчеству в Тернополе и Дню

города в Москве, на заключительный концерт, посвященный славянскому хору во Дворце съездов. Талантливым исполнителям аплодировали в Самаре и Тюменской области, Ленинграде и Ульяновске, в Болгарии и Греции. За успехи в пропаганде песенной культуры коллектив неоднократно награждался Почетными грамотами и Дипломами; ему присвоено звание народного, а энтузиасту, руководителю хора А.С. Тумакову – «Заслуженный работник культуры России». Вначале как любительский коллектив народного танца при дворце культуры «Заря» Пензенского часового завода Ю.Е. Яничкиным был создан в 1974 году хореографический ансамбль «Зоренька». Меняется музыкальная мода, меняются исполнительские стили и на эстраде, но классику заменить нельзя. Вот почему общественность Пензы с глубоким удовлетворением отнеслась к созданию в городе «Центра Хоровой и Вокальной культуры», объединившего академический хор, театр хоровой музыки и детскую хоровую студию. Основателем этого центра является энтузиаст музыкального искусства, в свое время обучавшийся у Ф.П. Вазерского, Владимир Викторович Каширский. Подвижность таких творческих работников даёт основание верить в новое возрождение хорового искусства в нашей области.

Глава 2. ВЫДАЮЩИЕСЯ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДЕЯТЕЛИ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ

§ 1.2.1. АРХАНГЕЛЬСКИЙ Александр Андреевич (1846–1924)

Одним из выдающихся русских хоро-вых дирижеров является Александр Ан-дреевич Архангельский.

Главный хормейстер дореволюцион-ной России А.А. Архангельский – явле-ние эпохальное в истории русского хоро-вого искусства, явление хотя и сравни-тельно далёкого прошлого, но предопре-делившего своей творческой активно-стью, энтузиазмом, профессионализмом развитие и успехи хорового исполнитель-ства в России до последнего времени.

Уроженец Наровчатского уезда Пен-зенской губернии А. Архангельский родился в 1846 году 11 октября по старому стилю. Он был младшим сыном сельского священника. Всю жизнь он был благодарен тяжёлым годам детства, которые приучили его к упорному труду, братству с простыми людьми. Отец его утонул, спа-сая упавшего в воду престарелого церковного сторожа. Нравственный пример самоотверженного отца, «положившего свою жизнь за други своя» был для Александра Андреевича образцом для подражания. Лю-бовь к музыке перешла Александру от матери Елизаветы Фёдоровны. В 1858 году после окончания трёхгодичной сельской церковно-приходской школы он был определён в ближайшее Краснослободское духовное училище, где с первых лет обучения выделялся прекрасными музыкальными способностями и замечательным голосом. Хоры духов-ных училищ и семинарии России были лучшими среди любительских хоров учебных заведений. Особое внимание там уделялось постановке музыкально-певческого образования как одного из основных компо-нентов будущей службы воспитанников на поприще духовного ве-домства. Воспитание музыкальных способностей Александра прохо-дило в самой благотворной среде. В 1862 году его талант был замечен в то время известным меценатом епископом Валаамом, который

предоставил ему возможность пения в архиерейском хоре Пензенской духовной семинарии. В эти годы он много посвящает времени самообразованию и стремится к профессиональным знаниям. Обучается игре на скрипке у концертмейстера Пензенского оперного театра А. Рубиновича, а в тайны певческого и дирижёрского искусства его охотно посвящает П. Федотов, директор пензенского отделения музыкального общества, главный дирижёр хора и симфонического оркестра. Концерты под управлением Федотова произвели первое и наиболее сильное впечатление на А. Архангельского. После окончания семинарии, в 16 лет, Александр становится регентом. Совместно с П. Федотовым он организует хоровые концерты в Пензенском клубе. К этому времени относятся первые опыты в композиции. Серьёзные и глубокие взгляды на музыку, пение в частности, слабый уровень слушательской культуры, отсутствие перспектив дальнейшего развития музыкальных способностей порождают в Архангельском далеко идущие планы. В своих письмах и автобиографических записях он отмечал, что «ещё со времён обучения в семинарии я положил себе необходимым получить высшее образование». Летом 1870 года он уезжает в Петербург и поступает в медицинскую академию. Но уже в 1871 году он понимает, что только музыка и пение — его истинное призвание. В те годы светская концертная хоровая деятельность в Петербурге осуществлялась на различных площадках, в основном Петербургским филармоническим обществом (с 1802 г.), Русским музыкальным обществом (с 1869 г.), Концертным обществом при певческой капелле (1850–1882 г.), Петербургским обществом камерной музыки (с 1872 г.), а с 1885 года дирекцией Общедоступных русских исторических концертов, организованных М. Беляевым. Наиболее активными были хоры Придворной певческой капеллы, Бесплатной музыкальной школы под управлением М. Балакирева и Г. Ломакина, Русского музыкального общества, хоров графа Д. Шереметьева, князя Д. Агренева-Славянского и хоровых немецких обществ. Видя, как бурно развивается русское музыкальное искусство, он чувствует в себе желание и силу участвовать в дальнейшем развитии русской хоровой культуры. В течение 10 лет он продолжает брать уроки у профессора Петербургской консерватории Д. Климова, уроки сольного пения он берёт у итальянца Г. Занети. И для получения аттестата придворной Певческой капеллы он подаёт прошение Н. И. Бахметьеву о сдаче экстерном экзамена на звание регента. Сдав его успешно, он получает аттестат повышенного разряда. Сфера регентской работы — руководство «чужими» хорами сковывала молодого целеустремлённого

музыканта. Мечтой его жизни была организация собственного хора. Ещё живя в Пензе, он познакомился с министром путей и сообщений пензяком Ф. Нероновым, который в дальнейшем оказал А.А. Архангельскому существенную помощь в реализации заветной мечты. В 1880 году А. А. Архангельский создаёт пока небольшой коллектив, привлекая в него лиц с высоким общеобразовательным и музыкальным цензом. Первый хор состоял из 20 человек. При содействии Ф. Неронова он получает собственную концертную площадку в Почтамтской церкви Петербурга. Новые краски хорового звучания церковных песнопений сразу же отметили музыкальные критики. Состояние музыкальной исполнительской культуры с России в то время не позволяла надеяться на возникновение и развитие самостоятельных светских хоров, настоящего коллектива высокой квалификации, регулярно исполнявшей хоровые концертные программы, в 80-е годы XIX века в Петербурге не было. А.А. Архангельский прекрасно это понимал. Он был не только мечтателем, но и реалистом. И он твёрдо решил вывести русское хоровое исполнительство за узкие пределы церковного пения, проникнуть в общественную и народную жизнь, сделать хор воспитательным и музыкально-образовательным средством. Для этого необходимо было раздвинуть рамки церковных хоров и включить в их программы исполнение светских произведений на концертных площадках. Хор его увеличивается до 50 человек. Ознакомление слушателя с народной песне, сначала русской, а потом и западноевропейской – такую задачу поставил он себе и своему коллективу. Он напрочь отвергал псевдорусскую манеру обработок и исполнения народных песен. В связи с этим он начал самостоятельно аранжировать русские, славянские и западноевропейские песни. Первые рецензии на его концерты были краткими, но обнадеживающими. Критики отмечали великолепное исполнение хором русских песен в его обработке. Расширяя творческие связи и личные знакомства, он входит в литературно-художественный кружок Я.П. Полонского, посещает музыкальные собрания Думского музыкального кружка, является постоянным посетителем вечеров музыкального кружка, председателем которого был А.П. Бородин, а дирижёром А.К. Лядов. Тесное общение с М.П. Беляевым, с известными фольклористами, собирателями народных песен А.И. Пальчиковым, В.М. Орловым, Ф.М. Истоминым, И.В. Некрасовым, с профессорами консерватории Н.А. Ирецкой и С.А. Малозёмовой внесло новые краски в главный его труд. Все репетиции А.А. Архангельский проводил лично сам, и сам дирижировал во всех концертах. В особо торжественных случаях или в траурные дни,

например на похоронах А. Рубинштейна, П.И. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, М. Балакирева и других при исполнении панихид в их память он управлял объединёнными хорами или полным составом своего хора в главных храмах Петербурга. Деятельность такого рода считалась выполнением почётного долга. Никогда ни сам Архангельский, ни его хористы не получали за это никакой платы. Концерты хора со светскими программами с каждым годом количественно увеличивались и качественно улучшались. Уже в 1886 году состав хора насчитывал 60 человек, в программы целыми отделениями включаются хоровые произведения старинной русской музыки – творения Бортнянского, Березовского, Пашкевича, Фомина, Давыдова, Попова, Бавыкина, Титова и других; исполняются хоры Баха, Лотти, Лассо, Монтеверди, Палестрины, Россини, Веки, Перголези и других. Одним из самых блестящих достижений самого Архангельского и его хора были знаменитые «Исторические концерты», названные так по содержанию программ, отображающих историческое развитие композиций и исполнительства в области хорового искусства. Эти программы явились продолжением большой просветительской деятельности в России ряда выдающихся музыкантов последней трети 19 века в области инструментальных, вокальных, симфонических жанров музыкального искусства. Почин принадлежал А. Рубинштейну, который изумил в 1885–1886 годах музыкальный мир России, а затем и Европы проведением цикла «Исторических концертов» фортепианной музыки. Нововведением А. А. Архангельского является полная замена мальчиков-певцов женским составом. Этот шаг не имел прецедента в истории русского хорового искусства и был оправдан тем, что от детей трудно требовать сознательного отношения к исполняемому. И он повлёк за собой, хотя медленно и постепенно подражание, как в столичных хорах, так и в периферийных. И это дало возможность привлечения женского труда музыкально образованных певиц. В 1898 году Архангельский со своим хором совершает гастрольную поездку по России и повсюду встречает восторженный прием. Не забывает он и родную Пензу, которую посещает несколько раз с концертами. В 1900 году пензенские хоровики решили организовать певческое общество, и на торжество был приглашен Архангельский. Собралось более 500 певцов. Очевидцы рассказывают в своих воспоминаниях, что под руководством замечательного земляка-дирижера пятисотголосый хор добился таких нюансов, что когда в зале прозвучали последние ноты, наступила вдруг мертвая тишина: все как бы на миг застыли под впечатлением только что услышанной песни. После минутной паузы разразилась

буря восторженных оваций. Дирижера и хористов заставляли выступать на «бис» по нескольку раз с одной и той же песней. В 1907 году Архангельский со своей капеллой концертирует в Германии – в Лейпциге, Бреславле, Дрездене, пользуясь неизменным успехом. В 1921 году Советское правительство наградило А.А. Архангельского почетным званием заслуженного артиста Республики. Свой пятидесятилетний юбилей композиторской, творческой деятельности наш славный земляк отмечал 9 ноября 1922 г. в городе Пензе. В честь великого земляка Пензенское музыкальное училище названо именем Александра Андреевича Архангельского. Межрегиональный фестиваль хорового искусства «Гласом моим ко Господу воззвах» посвящён творчеству А.А. Архангельского. Еще некоторое время Архангельский дирижировал «чужими» хорами в Москве, Пензе и, наконец, в Праге. После перенесенной тяжелой болезни в 1923 году Архангельский переехал в Прагу. Он стал во главе большого студенческого хора, с которым давал концерты с неизменным успехом. Но зарубежный период жизни Александра Архангельского был недолог, около двух лет. Из-за усиливающейся болезни Архангельскому приходится лечь в клинику. По настоянию врачей лето 1924 года он провел в Италии. По возвращении в Прагу возобновил свои занятия с хором. Однако 16 ноября 1924 года, в день назначенной репетиции с хором, Архангельский скоропостижно скончался. На одной из пражских улиц висит скромная табличка: «В этом доме в 1923–1924 годах жил и умер Александр Андреевич Архангельский. 1846–1924». В октябре 1925 года прах Александра Андреевича, согласно высказанной им воле, был перевезен его женой в Петроград, и там после соборно совершенной заупокойной Литургии в Казанском соборе, при пении «бывшего» хора, А.А. Архангельского предали погребению на Тихвинском кладбище Александро-Невской Лавры.

§ 1.2.2. КАСТОРСКИЙ Алексей Васильевич (1869–1944)

Выдающимся педагогом, который воспитал не одно поколение деятелей хоровой культуры, был Алексей Васильевич Касторский.

Касторский окончил регентские курсы придворной певческой капеллы. Один из русских самородков, обладавший необыкновенными музыкальными способностями, он самостоятельно изучил предметы, преподававшиеся только в консерваториях.

Деятельность А.В. Касторского в области организации и развития хорового пения в Пензе началась с 1888 года. Талантливый педагог, композитор и регент, деятельный организатор и воспитатель певчих, А.В. Кас-

торский создал в Пензе в разное время хорошие хоровые коллективы, которые сыграли большую роль в ознакомлении широких масс с произведениями классики, прививали любовь к хоровому пению.

А.В. Касторский вел постоянную педагогическую работу в ряде учебных заведений Пензы, был одним из деятельных членов Русского музыкального общества. Организованные им в 1905 году в Пензе «сорокадневные курсы» для учителей пения и регентов привлекли к себе внимание всей музыкальной общественности России. Из многих губерний съезжались в Пензу люди, желавшие повысить свое дирижерское мастерство.

Алексей Васильевич Касторский одним из первых дирижеров ввел в хор женские голоса. Организованные им учительские хоры доходили до пятисот человек. В 1915 году по инициативе А.В. Касторского при Пензенском музыкальном училище открылись «Хоровые собрания», куда принимались лица обоего пола. Целью этих собраний было предоставить возможность всем желающим изучать искусство хорового пения.

Деятельность А.В. Касторского велика и многогранна. Он создал ряд хоровых кантат, издал несколько сборников русских народных песен в своей обработке. В помощь первоначальному обучению музыкальной грамоте и пению Касторским было написано несколько книг и систематизированных сборников для пения. В первые годы совет-

ской власти А.В. Касторский создает революционные песни (наиболее известная из них – хоровая песня «Мы свет зажгли во мраке ночи»), ведет большую преподавательскую работу, являясь директором Пензенского музыкального училища. Вся жизнь этого неутомимого музыкального просветителя была посвящена пропаганде демократического и массового хорового искусства. Раскрепощение народных талантов после социалистической революции вызвало необыкновенный подъем культуры и искусства по всей стране. Тяга к музыкальному образованию только в одной Пензе характеризуется следующим примером: организованная в послереволюционные годы «Народная консерватория» насчитывала около 1000 учащихся. Размещалась она в нескольких обширных помещениях. Одних только преподавателей имела более 70 человек. Часть из них была приглашена из Москвы. Одновременно с организацией «Народной консерватории» разворачивается работа по созданию оперного театра, для чего были привлечены педагоги и учащиеся старших классов «Народной консерватории». Первой оперой, поставленной в 1919 году, была опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила».

§ 1.2.3. ВАЗЕРСКИЙ Федор Петрович (1887–1970)

Родился в большой семье ремесленника в 1887 году. Обучался в приходской школе. Когда в школе ставилась детская опера «Маша-сиротка», маленький Федя пел партию Маши. Его высокий альт всегда выделялся из хора своим красивым звучанием, а потому и выбор постановщика оперы пал на него. С этого времени и начинается увлечение музыкой. В городском училище, затем в учительской семинарии Вазерский пел в хорах. Увлечение музыкой перешло у него в страсть. Одновременно с учебой в семинарии он занимается в музыкальной школе, где обучается игре на скрипке и контрабасе. Окончив семинарию и музыкальное учи-

лище, юный Вазерский едет в Москву. А.В. Касторский постарался снабдить его рекомендательными письмами, но, приехав в Москву, Вазерский не воспользовался ими – он был принят в консерваторию и даже со стипендией. Вокальное образование Федор Петрович получил у профессора Ивана Яковлевича Горди. Но вот консерватория окончена.

В 1915 году Ф. П. Вазерский был принят по конкурсу в знаменитую частную оперу Зимина. Весной 1918 года Ф. П. Вазерский приезжает на родину, в Пензу, и здесь начинает работу в губернском отделе народного образования – заведующим музыкальной секцией. Начинается деятельная подготовка к созданию оперных спектаклей. Он становится и режиссером и дирижером. В Пензе организуется опера. Федор Петрович и сам пел в операх. Его исполнение Германа в «Пиковой даме» Чайковского оставило яркое впечатление у любителей музыки. В 1930 году, по предложению УТЗП (Управление театрально-зрелищными предприятиями), Вазерский организует передвижной Средне-Волжский краевой театр оперы и балета. В Средне-Волжский край тогда входили Самара, Оренбург, Ульяновск и Пенза. Театр, обслуживая эти города, гастролировал также в других местах страны. В 1935 году театр был передан Казахской ССР и явился основой нынешнего Казахского государственного театра оперы и балета им. Абая.

В 1937 году Ф.П. Вазерский организует оперный театр в Мордовской АССР, который в основном состоял из молодых певцов-выпускников

консерватории. В 1938 г., будучи уже пожилым человеком, Ф.П. Вазерский возвращается в Пензу. Этот неутомимый музыкант и организатор становится художественным руководителем Дома культуры им. С.М. Кирова, организует симфонический оркестр и создает «рабочую оперу». Дирекция Пензенского велозавода и завком поддержали эту инициативу. Было поставлено около 10 опер: «Тихий Дон», «Русалка», «Евгений Онегин», «Севильский цирюльник» и другие. Исполнителями были слесари, токари, служащие – участники заводских хоровых коллективов. Рабочая опера помогла созданию в декабре 1941 года в Пензе нового оперного театра. Вначале театр помещался в помещении концертного зала, а затем, с 1943 года, в помещении нынешнего ДК им. Дзержинского. Состав оперы насчитывал около 250 человек. Ставились оперные спектакли русских, западных и советских композиторов. Просуществовала опера до 1948 года. После 1948 года, являясь директором и преподавателем Пензенского музыкального училища, Ф.П. Вазерский организует симфонические концерты. В них участвуют и наши земляки – солисты Большого академического театра оперы и балета – Скопцов, Яхонтов и другие. Существовавшая в Пензе балетная школа Инны Быстрениной вошла целиком в молодой оперный коллектив. Дирижером и режиссером оперы был Ф.П. Вазерский.

§ 1.2.4. НИКОЛЬСКИЙ Александр Васильевич (1874–1943)

Выдающийся церковно-певческий деятель, писатель по церковному пению, духовный композитор и педагог, родился в семье священника 9 (22 н. ст.) июня 1874 г. в селе Владыкино Пензенской губернии.

По предложению 1 регентского съезда (1908) в 1909 г. в Москве были открыты регентские курсы, заведование которыми было поручено Никольскому.

Впервые квалифицированные педагоги начали готовить регентов и учителей пения на основе задач новой русской школы церковного пения, а не по обычному шаблону. В эти же годы Николь-

ский был руководителем курсов общества любителей церковного пения в Москве.

Никольский был большим знатоком школьного хорового пения. Составленный им совместно с Н. Кашкиным учебник по теории пения в школе (издан Юргенсоном в 1908 г.) является ценным вкладом в школьно-певческую методическую литературу.

Популярность Никольского как композитора, регента и педагога выходила далеко за пределы Москвы: в 1912 г. он читал лекции по истории церковного пения в Нижнем Новгороде, которые иллюстрировались пением городских хоров, в 1913 г. дирижировал соединенными хорами Пензы в концерте, где исполнялась полностью его Литургия. Профессор Московской консерватории А.В. Никольский оставил богатое духовно-музыкальное наследие (сочинения и переложения).

§ 1.2.5. РУСЛАНОВА Лидия Андреевна (1900–1973)

Знаменитая певица, выдающаяся исполнительница народных песен, родилась 14 (27) октября в деревне Александровка Даниловской волости Петровского уезда Саратовской губернии.

Ныне деревня Александровка входит в состав Ключевского сельсовета Малосердобинского района Пензенской области, а село Даниловка – в состав Лопатинского района.

В 1920–30-е годы ее творчество стало доступным для миллионов слушателей. Ее голос звучит по радио, ее пластинки расходятся миллионными тиражами. Она необычайно популярна по всей стране.

С 1941 года она с концертами на фронтах Великой Отечественной войны. Боевое крещение приняла под Ельней, попадала под бомбежки, обстрелы, артиллерийские налеты. В начале войны в репертуаре Руслановой появилась песня «Валенки», которая стала визитной карточкой ее концертов. После войны Л. А. Русланова и ее муж генерал В. В. Крюков попали в очередную волну репрессий, прокатившейся по стране. Оба были арестованы, осуждены. Им пришлось пройти тюрьмы и лагеря. У Руслановой отобрали даже орден, который она заслужила на фронте. После смерти Сталина 25 апреля 1953 года дела Руслановой и Крюкова были пересмотрены. При деятельной помощи маршала Жукова они были освобождены из заключения и реабилитированы. Лидия Русланова нашла в себе силы вновь начать концертные выступления. В Пензе Лидия Андреевна Русланова выступала с концертами в 1929, 1945 и 1972 годах.

§ 1.2.6. КАРЕВА Галина Алексеевна (1929–1990)

Оперная певица, меццо-сопрано, народная артистка РСФСР. Родилась 31 декабря 1928 года в селе Маис Никольского района Пензенской области. После войны Галина Алексеевна поступила в музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова, где окончила класс академического пения А.К. Чумаковой-Корсовой. По окончании учёбы служила в оперном театре города Куйбышева, откуда её пригласили в Ленинградский театр оперы и балета имени С. М. Кирова. Находясь в определённой оппозиции к существовавшей власти, сумела вывести романс (запрещённый

"белогвардейский жанр") на большую сцену и на протяжении всей жизни отстаивала в своём репертуаре русские романсы Фомина, Прозоровского, Зубова и других композиторов, произведения которых не рекомендовались к исполнению министерством культуры СССР. Популярность артистки привела к тому, что в январе 1973 года ей всё-таки присвоили звание заслуженной артистки РСФСР, но звания народной артистки РСФСР Галина Алексеевна Карева была удостоена только в 1984 году. На малой родине певицы – в селе Маис Никольского района пензенской области ежегодно проводится фестиваль романса имени Галины Каревой.¹⁹

¹⁹ Организатором и Президентом Всероссийского фестиваля романса им. Галины Каревой является пензенская певица – Заслуженная артистка России Нина Голубина.

§ 1.2.7. ФЕЙГИНА Вера Александровна

Начальник Управления культуры города Пензы, член коллегии Управления культуры и архива Пензенской области.

Родилась 15 августа 1968 года в г. Фрунзе.

Окончила Фрунзенский педагогический институт русского языка и литературы, спецфакультет по переподготовке специалистов с высшим образованием, практический психолог.

В 2005 году назначена на должность начальника Управления культуры города Пензы. Руководитель, обладающий хорошими организаторскими способностями. Под ее руководством работа муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образования детей направлена на формирование позитивного имиджа региона, здоровый образ жизни, гражданское мировоззрение и основы духовной безопасности общества, воспитание духовно – нравственных ценностей у подрастающего поколения, преодоление межрелигиозных и межнациональных противоречий, поддержку и развитие талантов и творческих коллективов.

В период с 1998 по 2000 записано 3 музыкальных альбома в творческой мастерской (А.А. Астафичев). С июня 2001 года занимается творчеством.

Подготовила несколько программ:

- Лирический спектакль «Ты и я» (участники: Ирина Федотова, Наташа Карпышова, Людмила Ещина – скрипка, Алексей Львов-Белов – гитара, Виктор Назаров – саксофон, художник Николай Волохо) (г. Пенза, премьера 31 октября 2001, музей В. Мейерхольда, 9 января 2002, г. Москва, Храм Спаса Преображения на Болвановке);

- «Поэзия + Джаз=Любовь» (ансамбль «Специальный джазовый проект» (22 марта 2002, г. Кузнецк, музыкальное училище);

- «...и прощу себе завтра» (1 июня 2001, музей В.Э. Мейерхольда);

- «Почти неизвестные» (23 мая 2002, ПГПУ им. В.Г. Белинского).

Героями программы были Виктор Кондрашин, Лидия Терехина, Исаак Ландо, Николай Куленко и др.;

- Романсовая программа (Сергей Струков – фортепиано, Алексей Львов-Белов – гитара, Людмила Ещина – скрипка);

- «Тональность тайны» (памяти М.Ю. Лермонтова) (отрывок звучал по «Радио России» 5 июня 2002.

В 2008 году вышел двухтомник стихов В.А. Фейгиной (Петрушковой) «Душа спасается любовью».

Её проект 2014 года – Лирический спектакль «Душа спасается любовью» в обновленном Центре культуры и досуга собрал аншлаг.

20 мая 2016 года в г. Прага (Чехия) в Российском доме совместно с ансамблем «Старгород» (художественный руководитель, заслуженный артист России М.Н. Кокорин) был представлен музыкальный проект на стихи В.А. Фейгиной.

В 8 января 2017 года совместно с благотворительным фондом «Светлое дело» был реализован проект на стихи В.А. Фейгиной и ее отца, Пензенского поэта, краеведа А.К. Петрушкова «Да здравствует любовь!». В главной мужской роли – заслуженный артист России, артист театра и кино Владимир Литвинов (специально приехавший для участия в спектакле из Санкт-Петербурга). Все вырученные от спектакля деньги были переданы в Пензенский благотворительный фонд «Шаг за шагом» (руководитель Л. Шубенкина) и направлены на организацию реабилитации детей больных ДЦП.

В.А. Фейгина заставила зрителей искренне смеяться:

- 31 мая 2013 года в роли дочери Бабы Яги в благотворительном спектакле «До третьих петухов» по мотивам сказки Василия Шукшина;

- 31 мая 2015 года в роли придворной дамы в благотворительном спектакле «Голый король» по пьесе Евгения Шварца.

15 октября 2014 года принята в Союз Российских писателей, с ноября 2014 года является председателем Пензенского регионального отделения «Союз Российских писателей».

В апреле – мае 2009 года проходила стажировку в Германской Академии Муниципального Менеджмента (г. Целле).

В октябре 2009 года признана победителем VII Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный служащий».

В 2013 году при непосредственном участии В.А. Фейгиной прошли праздничные торжества, посвященные 350-летию города Пензы – «Во славу России, во благо людей». Мультимедийное театральное представление, автором которого была В.А. Фейгина стало Лауреатом Премии за 2013–2014 годы в номинации «Лучший праздник – День

города» на Всероссийской премии за достижения в области массовых форм театрального искусства «Грани театра масс».

В год 70-летия Великой Победы 9 мая 2015 года на открытых площадках города прошли праздничные мероприятия посвященные этой дате. В.А. Фейгина внесла большой вклад в организацию и проведение торжеств на высоком художественном уровне, что было отмечено руководством и жителями города Пензы.

За плодотворный труд, активную творческую деятельность и большой личный вклад в развитие отрасли культуры города Пензы В.А.Фейгина неоднократно награждалась Благодарностью Губернатора Пензенской области (2008, 2010 гг.), Почетной грамотой Законодательного собрания Пензенской области (2012, 2013 гг.), Благодарностями и Почетными грамотами Главы города Пензы (2007, 2010, 2013 гг.), главы администрации города (2007 – 2013, 2016 гг.). В 2007 году награждена Почетной грамотой Государственного собрания республики Мордовия. **В 2008 году награждена Благодарностью Министра культуры Российской Федерации.**

В 2008 г. Фейгина В.А. награждена юбилейной общественной медалью «90 лет пограничным войскам», в 2008 г. – орденом «Во имя жизни на земле», благотворительного общественного движения «Добрые люди мира», в 2013 г. – юбилейной медалью «50 лет Железнодорожному району города Пензы», **в 2013 году награждена юбилейной медалью «В память 350-летия Пензы», в 2013 году награждена Памятным знаком "За заслуги в развитии города Пензы».**

В.А. Фейгина регулярно выступает в средствах массовой информации с пропагандой здорового образа жизни и семейных ценностей. В 2017 году супруги Вера Александровна и Вадим Валерьевич Фейгины отметили 25-летие супружеской жизни и были награждены медалью «За любовь и верность».

Член коллегии Министерства культуры и туризма Пензенской области, член регионального политсовета партии Единая Россия, член президиума регионального отделения Всероссийского общественного движения «Союз женщин России», председатель регионального отделения Союза Российских писателей.

В 2017 году награждена Серебряной Медалью Всероссийского литературного журнала ЛИФФТ.

§ 1.2.8. ТАРХОВ Александр Георгиевич (1941–1995)

Россия знает бесчисленное количество примеров бескорыстного служения высоким идеям со стороны лучших представителей интеллигенции.

Один из таких энтузиастов был – Александр Георгиевич Тархов.

Он жил и творил по законам красоты и добра, вкладывая в любые задуманные и начатые им творческие проекты всю энергию своего таланта и души, которые им всегда доводились до логического конца.

Его жизнь прошла под знаком служения людям, своему Пензенскому краю и в целом России!

С его именем связаны многие значительные начинания в культуре и народном искусстве Пензенской области и разнообразнейшая общественно-просветительская деятельность:

- председатель областного отделения Всероссийского хорового музыкального общества в 1978–1987 гг.,
- член президиума центрального аппарата ВМО,
- депутат советов различных уровней, член многих коллегий и художественных советов,
- основатель и первый художественный руководитель фольклорного ансамбля «Реченька» (1978–1995 гг.),
- основатель и первый заведующий отделением «Руководитель народного хора» при Пензенском музыкальном училище (1979–1995 гг.)

Вот неполный перечень дел нужных и важных в его жизни.

Короток оказался его век: всего 54 года. Но того, что сделал Тархов – не только для культуры Пензенского края, но и для России в целом, – хватило бы не на одну человеческую жизнь. Самое главное – он подарил поклонникам и любителям народного искусства возрожденную народную песню, вдохнув в нее второе дыхание, дав ей новую жизнь в современных условиях бытования традиционной культуры.

За многие годы творческой деятельности А.Г. Тарховым была проделана огромная работа по изучению и систематизации фольклорного богатства Пензенского края. Только малая часть собранных и расшифрованных им народных песен Пензенской

области вошла, в изданные им в г. Москве сборники: «Песни тарханских крестьян» и «Песни из репертуара ансамбля «Реченька», внесшие, значительный вклад в сокровищницу национальной культуры Пензенского края и России в целом.

И, конечно же, особую любовь у пензенцев Александр Георгиевич снискал своей большой просветительской деятельностью: лекции, концерты и семинары, мастер-классы и беседы, посвященные обрядам и праздникам русского народа он проводил в музыкальных и общеобразовательных школах, в домах культуры, библиотеках и центрах культуры города Пензы и Пензенской области.

В 1978 году, после долгих раздумий и споров, Александр Тархов вместе с солистами народного хора завода «Пензхиммаш» Лилей Саушевой, Любовью Тихомировой, Лидией Веденяпиной, Анной Ворон дали ласковое имя новому фольклорному ансамблю и назвали его «Реченька». Вряд ли они думали тогда, насколько многозначным окажется это название для коллектива. Ведь река – символ вечного движения и непреодолимой энергии.

Говоря о Тархове-педагоге, нельзя не сказать о Тархове-ученике. Он всю жизнь учился. Железнодорожный техникум, инженерно-строительный институт и одновременно вечернее отделение культпросвет училища и музыкального училища. Будучи уже зрелым человеком, он на 5 лет уехал в Саратов ради учебы в консерватории. Его учителем был профессор с мировым именем Лев Львович Христиансен.

Наиболее верной характеристикой творческих устремлений Александра Тархова могут служить слова его учителя и наставника: «...От всего сердца поздравляю Вас с присвоением почетного звания «Заслуженный работник культуры России»! Это результат преданного служения настоящему творчеству в его подлинном, неподдельном, нефальсифицированном виде. Вы всех с вашего курса обошли, потому что они «выхваляются», ставя себя выше народного искусства, спешат его «улучшить» и «подправить», а Вы – нет»... – писал Л.Л. Христиансен.

Благодаря его личному блестящему творческому и организаторскому таланту стало возможным изучение и освоение фольклора Пензенской земли на профессиональном уровне на открытом по его инициативе в 1979 году в Пензенском музыкальном училище отделении руководителей народного хора.

Более 38 лет отделение плодотворно работает на ниве подготовки профессиональных фольклористов и руководителей народного хора для образовательных учреждений культуры и искусств нашей области и всей России. Все воспитанники этого отделения бережно хранят высокие идеалы и традиции, заложенные А.Г. Тарховым!

Бережное обращение к народной песне профессионального фольклориста, тактичного по отношению к народному исполнителю, требовательного по отношению к начинающему певцу, дало свои результаты. Десятки фольклорных экспедиций. Более ста учеников и последователей продолжают начатое им когда-то дело изучения, сохранения и пропаганды фольклора Пензенской области.

Живет в сердцах светлый образ собирателя старины, подвижника подлинной русской народной культуры пензенского края, исследователя фольклора Александра Георгиевича Тархова!

Алла Александровна Тархова, дочь А.Г. Тархова, заслуженный работник культуры Р.Ф., кандидат исторических наук.

Важнейшие даты жизни А.Г. Тархова

2 декабря 1941 г. Родился в городе Пензе.

1957–1961 г. г. Учеба в Пензенском железнодорожном техникуме.

1961 г. Работа на Свердловском локомотивном заводе.

1962–1964 г. г. Учеба в Свердловском институте железнодорожного транспорта.

1962–1966 гг. Учеба на вечернем отделении Пензенского культурно-просветительного училища.

1966–1971 гг. Учеба на вечернем отделении Пензенского музыкального училища.

1967 г. Работа в должности инженера-инструктора на Пензенском заводе «Химмаш». Создание при заводе «Химмаш» самодеятельного русского народного хора.

1972–1977 гг. Учеба в Саратовской Государственной консерватории имени Л.В. Собинова.

1978–1987 гг. Работа в должности преподавателя в ДМШ № 2 г. Пензы и Пензенском музыкальном училище. Создание детского фольклорного ансамбля при ДМШ №2. Открытие отделения «Народное хоровое пение» при Пензенском музыкальном училище. Председатель областного правления хорового (ныне музыкального) общества, член ревизионной комиссии Всероссийского Музыкального общества, член

коллегии областного управления культуры, художественных советов, учебного совета Пензенского музыкального училища.

1978 г. Создание фольклорного ансамбля «Реченька» при ДК им. 40-летия Октября г. Пензы.

1983 г. Присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР».

1992–1994 г. г. Выход в свет авторских сборников «Песни тарханских крестьян» и Реченька».

26 января 1995 года. День смерти А. Г. Тархова.

Творческий путь фольклорного ансамбля «РЕЧЕНЬКА» под руководством А. Г. Тархова

1978 г. Год создания ансамбля.

1979 г. Награжден Почетной грамотой 2-го Всероссийского конкурса исполнителей народной песни в г. Ленинграде.

1980 г. Ансамблю присвоено звание «Самодеятельный народный коллектив».

1983 г. Ансамблю присвоено звание «Лауреат премии Пензенского комсомола».

1978 – 1983 г. г. Дано более 1000 концертов, в том числе три концертных поездки на БАМ.

1985 г. Концерты в Венгерской Народной Республике, посвященные 40-летию освобождения Венгрии от фашизма.

1986 г. Участие в культурном обслуживании Всесоюзной ярмарки в г. Москве и Международной технической выставки в Болгарии.

1987 г. Концерт для золотодобытчиков Якутии по рекомендации ЦК ВЛКСМ.

1987 г. Гастроли в Югославии, Австрии, Венгрии. Концертная запись на Всесоюзном радио 1989 г. Выступление в Московском Колонном Зале Дома Союзов на торжествах, посвященных 175-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова.

1990 г. Присвоено звание лауреата 1-ой степени на Всероссийском конкурсе русской народной песни в г. Кирове.

1991 г. Выступление во Дворце Съездов в г. Москве на открытии «Славянского хода».

1992 г. Концерты в г.г. Волгограде, Тольятти.

1994 г. Ансамблю присвоено звание дипломанта Всероссийского теле-радио-конкурса исполнителей народной песни в г. Смоленске.

§ 1.2.9. ТАРХОВА Алла Александровна

Тархова Алла Александровна уже более 30 лет является одним из ведущих специалистов в области традиционного искусства Пензенской области. С юных лет она постигала азы музыкального образования в ДМШ № 1 г. Пензы, затем в 1980 году поступила в Пензенское музыкальное училище на отделение «Руководитель народного хора» и в 1984 году окончила его. В этом же году поступила в Саратовскую Государственную Консерваторию им. В.Л. Собинова на факультет «Руководителей народного хора», а в 1987 г. перевелась в Российскую Академию музыки им. Гнесиных, которую окончила в 1990 году.

Свою трудовую деятельность начала в 1982 году руководителем народного хора Дворца культуры им. «40-летия Октября» г. Пензы.

С 1987 году Алла Александровна была приглашена работать в качестве преподавателя спец дисциплин в Пензенского музыкального училища на отделение «Руководителей народного хора», в котором трудилась до 2009 г.

За время работы в Пензенском музыкальном училище (22 года), подготовила лауреатов Международных и Всероссийских конкурсов, среди которых известные в Пензенской области деятели культуры: Наталья Мещерякова, Анатолий Данин, Татьяна Стаильская, Михаил Марчев, Гульнара Муслимова (Баткаева).

В период с 1982 года по настоящее время ею было обследовано более 15 районов Пензенской губернии, организовано более 55 фольклорно-этнографических экспедиций по районам и селам области с целью изучения и анализа многонационального фольклорного наследия Сурского края. Ею собраны уникальные научно-исследовательские материалы: русские народные песни, историко-этнографические сведения, предметы старины, коллекция подлинных костюмов, в которых отразилась история России и региона.

Кроме того, являясь автором и ведущей телевизионной программы по фольклору «Горница» Пензенской телерадиокомпании «Пенза», в период с 1992 по 1998 г. она подготовила к телевизионному эфиру 27 передач о талантливых исполнителях народной песни, традициях и

обычаях Сурского края. Все это стало основой для актуального исследования истории и традиционной культуры края.

17 декабря 2004 года А. А. Тархова защитила кандидатскую диссертацию в государственном учреждении «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия» на тему: «Традиционная культура русской деревни середины XIX–XX вв. (на материалах Пензенской области)» и ей была присвоена ученая степень кандидата исторических наук.

Итогом научно-исследовательской работы стало издание статей, научно-методического пособия и монографии о традиционной культуре Пензенской губернии: Тархова А. А., Мальков Н. С. «Село моё, село моё родное». Песни села Канаевки Городищенского района Пензенской области. Учебно-методическое пособие. Вып. 1. Пенза, Ростро, 2006 – 412 с.; «Краса реченька». Русские народные песни Пензенской области из репертуара фольклорного ансамбля «Реченька» имени заслуженного работника культуры России А. Г. Тархова. Юбилейное издание (к 25-летию творческой деятельности коллектива) с приложением компакт-диска. Авторы-составители А.А. Тархова, Н.С. Мальков – Пенза, Ростро, 2007 – 50 с., ил., нот./; Алла Тархова, «Реченька – река, крутые берег». История создания и становления фольклорного ансамбля «РЕЧЕНЬКА» им. Заслуженного работника культуры РФ А. Г. Тархова /– Пенза, Ростра, 2008. – 300 с., ил., нот.; Алла Тархова, «Традиционная культура русской деревни середины XIX –XX вв.» (на материалах Пензенской области), Алла Тархова – Пенза, 2010. – 470 с., ил., нот.

Еще одна особенность Тарховой А. А. – это сочетание педагогической и научно-исследовательской деятельности с практической сценической работой.

С апреля 1995 года по январь 2009 г. Алла Александровна Тархова возглавляла фольклорный ансамбль «Реченька». В дальнейшем коллектив приобрел новый статус и стал фольклорно-этнографическим ансамблем «Реченька» им. Заслуженного работника культуры РФ А.Г. Тархова. Коллектив базировался при творческой лаборатории музыкального фольклора, которой Алла Александровна так же успешно руководила в период 1992–2009 гг.

За годы ее руководства ансамблем «Реченька» коллектив вошел в десятку лучших фольклорных коллективов России, став лауреатом Международных и Всероссийских конкурсов первой премии в Великом Новгороде «Традиции» (1996 г.), в г. Смоленске «Голоса России»

(2003 г.), «Этника» в г. Москве (2003 г.); участником престижных российских и зарубежных творческих мероприятий: Международного театрального фестиваля в г. Хардштате (Норвегии, 1998 г.); празднования 200-летия со дня рождения А.С. Пушкина (Москва, 1999г)), 1-й Всероссийской научно-практической конференции по вопросам казачества (Санкт-Петербург, 1999 г.); Международного «Вавилонского фестиваля» в Ираке (Багдад, Вавилон 2000г.); «Дней русской культуры во Франции» (Арас, Ленс. Авиньон, 2001 г), «Рождественских праздников» у Храма «Христа Спасителя» (г. Москва, 2002 г.), концертов в Колонном Зале Дома Союзов, Дворце Съездов и Концертном зале им. П.И. Чайковского (г. Москва, 2004 г.).

За достижения в культуре в 2004 г. Тархова А.А. стала Лауреатом Государственной Президентской стипендии. За заслуги в области культуры и искусства Пензенской области в 2004 г. награждена Почетной грамотой Губернатора Пензенской области. За активную просветительскую деятельность на благо культуры России была удостоена звания «Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества». За сохранение народных традиций награждена медалью «За заслуги» (№ 1474). 12 апреля 2007 года Тарховой А.А. присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ».

С 2007–2014 г. Тархова А.А. работала в Пензенском государственном университете на кафедре «Отечественная история и методика преподавания истории», где ведет авторский курс «История России и Пензенского края в песнях»; руководит курсовыми и дипломными работам, принимает участие в международных и всероссийских научно-практических конференциях.

С 2008 г. по настоящее время совмещает работу в ВУЗе с творческой деятельностью в качестве автора и ведущей музыкальной телевизионной программы "Моя мелодия" на ТРК "Наш Дом".

С 25 марта 2013 года и по настоящее время занимается вопросами культуры и духовного воспитания студентов ПГУ работая заместителем директора Центра культуры университета по вопросам культуры и с января 2014 года возглавляет Отдел культурно-проектной деятельности ВУЗа.

В 1996 году по настоящее время А. А. Тархова председатель Пензенского регионального отделения Всероссийского музыкального общества (РО ПО РМО ВМО), организатор и идейный вдохновитель многих творческих проектов, в том числе: пяти Межрегиональных фольклорных фестивалей-конкурсов "Песни родной стороны"

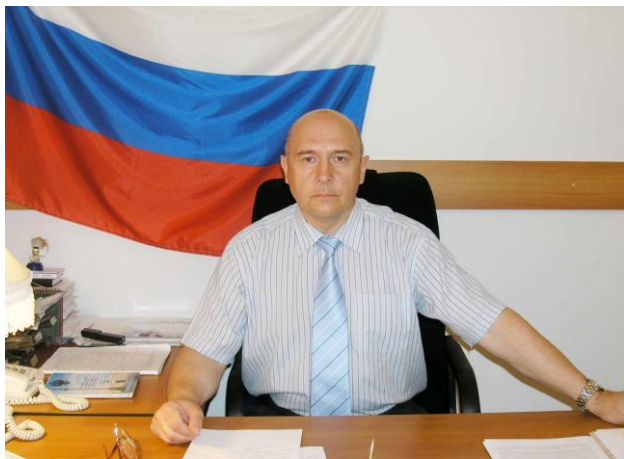
им. А.Г. Тархова (2001, 2004, 2008, 2011, 2013 гг.); восьми телевизионных фестивалей песни "Моя мелодия", в которых принимают участие лучшие исполнители одноименной программы и известные певцы из г. Пензы и разных городов России (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 гг.); трех Международных фестивалей русской традиционной культуры «Жар-птица» (2015, 2016, 2017 гг.), проводимых 21 сентября в Международный день единения русских во всем мире, направленных в целях сохранения этнокультурной самобытности русского народа, позитивной национальной самоидентификации, объединения русских, всего русского мире; пяти фестивалей-конкурсов песенного творчества среди людей с ограниченными возможностями «Мы вместе» (2012, 2013, 2014, 2015, 2016); трех конкурсов молодых ведущих «Золотой микрофон» в ПГУ.

На протяжении 18 лет А.А. Тархова занимается по своей авторской методике ораторским мастерством и красноречием. В 2016 году в ПГУ открыта Школа красноречия «Цицероном может стать каждый».

Блестящее владение хормейстерскими навыками, организаторские способности в сочетании с глубокими научными знаниями традиционной культуры Пензенского края, сценическое обаяние и артистизм делают Тархову Аллу Александровну заметной фигурой в культуре Пензенской области и России в целом.

§ 1.2.10. ОГАРЕВ Виктор Владимирович (1950–2010)

«...Я счастье нашёл в песнях...»

Виктор Владимирович Огарёв – Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Союза композиторов России, член-корреспондент Международной академии общественных наук – родился 9 октября 1950 года в с. Даниловка Лопатинского района Пензенской области, куда по распределению после окончания Са-

ратовского сельскохозяйственного института были направлены его родители. В семье очень любили музыку, много пели, играли на гитаре. Особенным артистическим талантом и красивым голосом обладала его мама, с детства мечтавшая быть артисткой. Война помешала сбыться её мечтам, но любовь к искусству она пронесла через всю жизнь, передав в полной мере своим детям. Музыкальные способности Вити проявились в раннем детстве. Он мог часами слушать музыкальные радиопередачи, а в 3 года запел, да таким высоким и чистым голосом, что иначе, как «ангельским», его не называли.

После переезда семьи в Пензу Витя был принят солистом в хор мальчиков городского Дома пионеров. В те времена хор пользовался большой популярностью и был известен далеко за пределами области. Ни одно значимое творческое мероприятие в городе не обходилось без сольного выступления Вити Огарёва. Особенно ему удавались мелодичные и выразительные итальянские песни. Не случайно его называли пензенским Робертино Лоретти.

Музыкально-певческая одарённость Виктора предопределила всю его судьбу. После окончания дирижерско-хорового отделения Пензенского музыкального училища он поступает в Тамбовский филиал Московского государственного института культуры. Будучи студентом создаёт на базе Тамбовской областной филармонии вокально-инструментальный ансамбль, с которым много и успешно гастролирует не только по области, но и в соседних регионах.

После окончания учёбы Виктор был приглашен музыкальным руководителем и солистом-вокалистом в достаточно известный в ту пору

ВИА «Россияне», который выступал с концертами во многих городах России. Гастрольная жизнь продлилась более 2-х лет.

В 1974 году он возвращается в Пензу и устраивается в Пензенскую областную филармонию на должность художественного руководителя. Административную работу Виктор успешно сочетает с концертной деятельностью в созданном им творческом коллективе «Ровесники». В это же время он начинает серьёзно заниматься песенным творчеством, тем самым пополняя певческий репертуар не только свой, но и солистов-вокалистов филармонии.

1983 год был знаковым в судьбе Виктора Огарёва. Областное руководство предложило ему возглавить Пензенский областной театр драмы. Раздумья были мучительными: справится ли он, ещё довольно молодой, с должностью руководителя большого, давно сложившегося, со своей историей и традициями, коллектива работников театра? К тому же он понимал, что ему придётся оставить певческую карьеру, сцену, занятия любимым делом. Однако не оценить оказанное доверие он не мог и... принял новое назначение. Лидерские качества, организаторские способности, высокий профессионализм его, как руководителя, и открытость, порядочность, тактичность, как человека, скоро снискали ему авторитет и уважение окружающих.

Почти 20 лет проработал Виктор Огарёв в театре и всё это время, несмотря на большую загруженность, занимался творчеством и концертной деятельностью как автор-исполнитель собственных песен. Он играл на многих музыкальных инструментах, но главным инструментом для него была гитара, под аккомпанемент которой так проникновенно звучал его голос. Любовь к музыке, вокальному искусству передалась и его дочери. Много лет их вокальный дуэт был украшением областных концертно-творческих мероприятий.

Последние 10 лет своей жизни Виктор Огарёв возглавлял Министерство культуры Пензенской области. Это были годы напряжённой, но интересной и созидательной работы, за время которой произошли большие преобразования в культурной жизни области, значительная активизация деятельности учреждений культуры. Как человек творческий, что называется «от культуры», он очень хорошо понимал все тонкости и проблемы этой отрасли, а большой опыт руководящей работы, мудрость и интуитивное чутьё помогали ему принимать верные решения. Виктор Владимирович был не «кабинетным» человеком и большую часть времени проводил в разъездах по многочисленным объектам своего «культурного хозяйства», детально вникая в проблемы каждого учреждения. Его всегда ждали и встречали, но не только как

чиновника, а, скорее, как друга и коллегу, который поможет, поддержит и даст дельный совет. Он был требовательным и принципиальным, но никогда не повышал голоса. Обладая необыкновенным чувством юмора, он так умело мог подвести любую конфликтную ситуацию к шутке, что незаметно снимались напряжение и острота проблемы.

Много лет занимая ответственные посты, Виктор Огарёв, тем не менее, всегда оставался простым в общении человеком, доброжелательным и внимательным к людям. Увлекательный рассказчик, интересный собеседник, к тому же поющий и играющий, он был душой любой компании. Близкие и друзья так и называли его: «человек-праздник».

Жизнелюбие, оптимизм, здоровый образ жизни держали его в хорошей физической форме. Он постоянно занимался спортом, играл в большой теннис, участвовал в турнирах разных уровней. Обойти вниманием спортивную тематику как музыкант он не мог и, в соавторстве с поэтом Ксенией Сурской, написал Гимн пензенских спортсменов, который и по сей день звучит на открытии областных спортивных соревнований. Главное же совместное творение этих авторов – Гимн Пензенской области, который по достоинству оценили жители Сурского края и выбрали его из числа других гимнов, представленных на конкурс.

Ответственная работа на посту Министра культуры, активная общественная деятельность оставляли мало времени для сольных концертных выступлений, но творческий процесс был постоянным и плодотворным. Именно творчество было для него источником жизненных сил, вдохновения и радости. В одной из его песен есть такие строки: «Нет, я ещё не устал, не растворился в тумане, просто я счастье нашел в песнях – они меня манят...»

Он был человеком большой души и благородства, высокой культуры и интеллигентности, тонкого вкуса и обаяния. Эти качества присущи и его песням: мелодичные и выразительные, страстные и проникновенные, они покоряют тонкой музыкальной и поэтической лирикой. В них размышления автора о жизни и судьбе, родной земле и природе, о главных человеческих ценностях. Интересные мелодические обороты, органичное слияние музыки и поэтического текста делают их яркими и запоминающимися.

Виктор Владимирович Огарёв – автор более 300 песен и стихов, музыки к Гимну Пензенской области, Гимну пензенских спортсменов. Им записаны три аудио-альбома авторских песен, выпущена книга стихов «Верить и любить». Песни Виктора Огарёва входят в репертуар многих исполнителей Пензенской области.

§ 1.2.11. КАШИРСКИЙ Владимир Викторович

Заслуженный артист РФ. Заслуженный деятель искусств России. Художественный руководитель и главный дирижер Губернаторской симфонической капеллы ГАУК «Пензаконцерт». Председатель регионального отделения ВХО. Почетный гражданин города Пензы.

Родился 19 октября 1941 г. в г. Пензе в семье служащих.

В 1978 г. окончил Куйбышевский государственный институт культуры по специальности «культурно-просветительская работа», получил квалификацию «дирижер самодеятельного академического хора» (кл. пр. Г.В. Беляева). В 1991 г. заочно окончил

Горьковскую государственную консерваторию им. М.И. Глинки по специальности «дирижер хора» (кл. пр. М.А. Саморуковой). В 2007 г. заочно окончил с отличием Нижегородскую государственную консерваторию им. М.И. Глинки по специальности «Оперно-симфоническое дирижирование» (кл. пр. В.А. Куржавского). Ежегодно стажировался во Всероссийской творческой мастерской «Русское хоровое пение» под руководством Б.Г. Тевлина (Москва, 1992–2002). Творческую деятельность В.В. Каширский начал руководителем самодеятельных хоров заводов «Тяжпромарматура», «Текстильмаш», УВД г. Пензы, «Дворца культуры железнодорожников», Д/К фабрики «Маяк революции», которые были известны и любимы пензенцами.

В 1984 году по инициативе администрации г. Пензы и любителей хорового пения, В. В. Каширский организовал и возглавил Городской академический хор, который стал активно пропагандировать русскую и зарубежную хоровую музыку. За достигнутые успехи и активную концертную деятельность коллектив неоднократно награждался почетными грамотами и дипломами.

В 1991 году, по инициативе В. В. Каширского, в Пензе был создан не имевший аналога в России «Центр русской хоровой и вокальной культуры г. Пензы», который объединил лучшие коллективы области: Городской академический хор, Муниципальный симфонический оркестр, хор ветеранов «Русь», хор мальчиков «Виват».

В 2003 году В. В. Каширский, по инициативе Губернатора Пензенской области В. К. Бочкарева, создал в Пензенской филармонии Симфоническую капеллу, в составе которой: академический хор, симфонический оркестр и солисты. Настойчивость, целеустремленность, талант дирижера, обладающего яркой самобытной техникой, тонкое и глубокое проникновение в драматургию исполняемых произведений позволили В. В. Каширскому вывести хор и оркестр на новые рубежи, возродить и обогатить славные музыкальные традиции Сурского края.

§ 1.2.12. ГОЛЬЦМАН Семен Романович

Родился 2 марта 1955 года в семье рабочих в г. Казатине Винницкой области Украинской ССР. Видя тягу мальчика к музыке, родители решили отдать его в музыкальную школу обучаться игре на кларнете у замечательного педагога Ивана Трофимовича Деменьчука. Будучи учеником 6-го класса, Семен создал свой первый эстрадный оркестр.

У юного музыканта оказался несомненный талант, и он стал дипломантом конкурса «Творчество юных». В 1970 году юноша поступил в Пензенское музыкальное училище по классу кларнета к талантливому музыканту и педагогу Петру Васильевичу Камышову, бывшему военному дирижеру, в то время дирижеру симфонического оркестра. С душевным теплом вспоминает он своего преподавателя Генриха Александровича Ольсова – руководителя духового оркестра музыкального училища. Талантливые учителя воспитали и талантливых учеников. Курс, на котором учился Семен, был одним из лучших за все время выпуска: заслуженный артист РФ Валерий Яшин, Игорь Храпунов-Герш «Чикаго-симфонии», Елена Макарская, Наталья Краснянская, Елена Пономарева, Олег Крыскин, Константин Величко, Сергей Климачев, Светлана Иванова (Белград, Сербия), Ольга Татарчина (консерватория, г. Киев), Павел Шнейдерман, Любовь Саморукова, Михаил Юров, (ДМШ, Беково), Людмила Смегина, Борис Гомберг, Сергей Тезиков, Виктор Чумаков. Уже с третьего курса музыкального училища он начал свою преподавательскую деятельность в первой

музыкальной школе по классу кларнета. В это же время руководил эстрадным оркестром в кинотеатре «Родина». После окончания музыкального училища Семен Гольцман получил направление в консерваторию. Поступая в Саратовскую консерваторию в 1974 году, он параллельно работал в оркестре Саратовского оперного театра. Затем служба в армии. И в армии он не расстается с любимым инструментом, солист-кларнетист духового оркестра Пензенского высшего артиллерийского инженерного училища. В 1977 г. этот оркестр в конкурсе духовых оркестров Приволжского военного округа стал победителем и был признан лучшим военным духовым оркестром округа. В 1977 году Семен Романович создал вокально-инструментальный ансамбль (ВИА) «Алые шевроны». В ансамбле работали Анатолий Луконин (ныне солист Губернаторской симфонической капеллы), Александр Румянцев (тромбон, солист «Джаз-круиза»), Сергей Пенкин, Владимир Иванов (клавишные, оркестр И. Бутмана, г. Москва). Ансамбль «Алые шевроны» стал дипломантом конкурса «Сурская весна». После окончания службы в армии он работал художественным руководителем и директором клуба треста «Жилстрой». В этом клубе работали люди, ставшие известными: заслуженный работник культуры Владимир Морозов (детское художественное творчество, создатель фестиваля «Муравейник»); заслуженный артист РФ Василий Конопатин (агитбригада); Владимир Скобликов (цирковая студия); начинала свою творческую деятельность Елена Саушева (бальные танцы, г. Москва) и многие другие. Большой вклад в работу коллектива внесла Зинаида Андриановна Турукина, Геннадий Портретов, Александр Маляров. Параллельно работал солистом-инструменталистом в Пензенской областной филармонии. В 1979 году вокально-инструментальный ансамбль «Чардаш», который создал Семен Романович Гольцман, стал лауреатом Всероссийского конкурса «Серебряные струны», (г. Н.-Новгород). В нем принимали участие такие музыканты, как Александр Кальман, Юрий Трубиньш, – народный артист России. В 1989 году стал первым руководителем ансамбля еврейской музыки «Атиква» («Надежда»). В 1985 году Семен Романович Гольцман поступает в Ленинградский институт культуры, который окончил в 1990 г. С 1991 по 1997 г. работал в разных ансамблях и оркестрах Израиля, на разных сценических площадках с популярными исполнителями, артистами и музыкантами Израиля. В 1997 г. он создал Международный продюсерский центр «Симон», в котором работали и плотно сотрудничали замечательные таланты-профессионалы г. Пены: Исаак Соломонович Гохман,

Надежда Уделова-Семенова, Мария Ситтель, Юрий Климаков, Геннадий Портретов, Дмитрий Кусков, Василий Ткачев, Юрий Бобров, Валерий Сыркин, Ольга Пасечная, Кирилл Застрожный, заслуженный деятель искусств РФ Юрий Яничкин, заслуженные работники культуры Николай Жидков и Геннадий Солоха, заслуженный артист РФ Владимир Голубев, победитель конкурса Дедов Морозов Борис Лисач, народный артист РФ Михаил Каплан, народный артист РФ Алексей Мочалов, Михаил Тихонов, Александр Корольков, Владимир Вишневецкий, Алексей Седов, Александр Ярунов. Центр «Симон» – автор крупных фестивалей и больших культурно-массовых зрелищ. В Пензе проводились красочные шоу и концерты с участием Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Робертино Лоретти, Лолиты, Сергея Пенкина, Александра Пескова, Олега Газманова, Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо», Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня», Имперского русского балета под управлением Гедиминаса Таранды, Московского театра оперетты, Театра Марка Розовского, М.Боярского, Л.Долиной. Центр «Симон» начал свою творческую деятельность с фестиваля «Дорогие мои земляки», на который были приглашены звездные исполнители: Сергей Пенкин, Евгений Куликов и ансамбль «Куликово поле», Алена Апина, Олег Агеев и Станислав Коростылев, солисты джаз-оркестра Олега Лундстрема; популярный ансамбль «Белый день». Потом был фестиваль «Лунные ночи» для выпускников школ, средних и высших учебных заведений, которые после своих выпускных вечеров собрались на стадионе «Труд». Был красивый массовый праздник, в котором так же приняли участие звезды российской эстрады: группа «Чай вдвоем», Витас, Андрей Губин, Марат Насыров, Татьяна Овсиенко, Максим Леонидов. Надолго остался в памяти пензенцев и блестящий фестиваль к 200-летию Пензенской губернии «Золотой петушок», который открывала народная артистка СССР Людмила Зыкина, а в финале пел Николай Басков. В этом же фестивале принимали участие белорусский ансамбль «Песняры», ансамбль из Молдавии «Здоб иш здуб», «Самоцветы», народный артист России Виктор Светлов и цыганский ансамбль «Чавэлэ», а также народный артист России Зиновий Высоковский. В 1999 году на Советской площади был проведен Лермонтовский международный фестиваль русского романса с участием народной артистки СССР Ирины Архиповой; народных артистов СССР Владислава Пьявко и Бориса Штоколова; Людмилы Магомедовой – солистки Берлинской оперы; солистов Большого театра, лауреатов международных конкурсов

Сергея Гайдея, Андрея Григорьева; оркестра русских народных инструментов под управлением народного артиста СССР Николая Некрасова, симфонического оркестра под управлением Александра Петухова. Позже в 2006 году за этот фестиваль в Союзе композиторов РФ (г. Москва) Семена Гольцмана наградили медалью фонда Ирины Архиповой и Международного Союза музыкальных деятелей. Семен Гольцман, совместно с Аллой Тарховой, был одним из авторов, создателем и первым ведущим популярной телевизионной программы «Моя мелодия». Семен Романович выступал на разных сценических площадках России вместе с Аллой Пугачевой, Сергеем Пенкиным, Тамарой Гвардцители, Михаилом Жванецким, Вилли Токаревым, Александром Журбиным, Надеждой Бабкиной и многими другими. Он не только талантливый музыкант-исполнитель, он также сочиняет музыку и является автором ряда музыкальных композиций. Среди них такие произведения, как «Еврейские мелодии» для кларнета, гуцульской сопилки и пан-флейты; «Слеза» – саксофон-сопрано; «Унесенные ветром» – саксофон-сопрано. В 2008 г. он выпустил свой музыкальный диск «Золотые мелодии любви», где записаны в его исполнении девятнадцать мелодий, в том числе два его собственных сочинения. Божественно звучат: «История любви» – сопилка Пикколо, Ф. Лей; «Снова и снова» – саксофон-сопрано, пикколо, Ф. Лей; «Нежность» – най, А. Пахмутовой; «Романс Надира» из оперы Ж. Бизе; «Благодарю тебя» – саксофон-сопрано, А. Бабаджанян; «У моря» – кларнет, – Э. Массиас; «Весна» – флейта Пана, – Д. Тухманов; «Соловей» – саксофон-сопрано, И. Штайдл; «Вечная любовь» – сопилка Пикколо, Ж. Гарваренц; «Мисс любовь» – кларнет, С.Кабраль; «На бис» – саксофон-сопрано, – Р. Паулс и др. В 2010 году осуществлен новый и яркий проект Семена Гольцмана – «Симон-оркестр», в котором собраны лауреаты и дипломанты Международных и Всероссийских конкурсов и джазовых фестивалей. В его оркестре музыканты девяти национальностей, исполняющие как собственные произведения, так и мелодии и песни народов мира в своей аранжировке. Судьба подарила Семену Гольцману встречу со многими известными людьми. В 2006 году народный артист СССР, солист Большого театра Владислав Пьявко подарил Семену Романовичу книгу «Тенор», где благодарит его за совместную творческую деятельность, и книгу «О Лемешеве» из серии «Жемчужины мира музыки» издательства фонда Ирины Архиповой с пожеланием творческих успехов. Главный раввин России А. Шаевич подарил Семену книгу «Дорога к храму» за высокое

искусство. Зиновий Высоковский, – народный артист СССР, во время фестиваля «Золотой петушок» сказал о Семене Гольцмане: «Я не знаю, что у Вас здесь есть в Пензенской области, но этот парень – бриллиант!»

Создал музыку к балетным спектаклям:

- «Шагал»;
- «Дыхание»
- «Софии – волшебная птица»
- «Казанова»

МУЗЫКАЛЬНЫЕ АЛЬБОМЫ:

- «Золотые мелодии любви»
- «Золотые мелодии народов Мира»
- «Волшебная свирель»
- «Зову тебя РОССИЕЮ!»

Награды:

Серебряная медаль фонда Ирины Архиповой
и Международного Союза музыкальных деятелей.

Почетный знак «Во славу земли Пензенской».

Юбилейная медаль к 350-летию г. Пензы.

Заслуженный работник культуры Пензенской области.

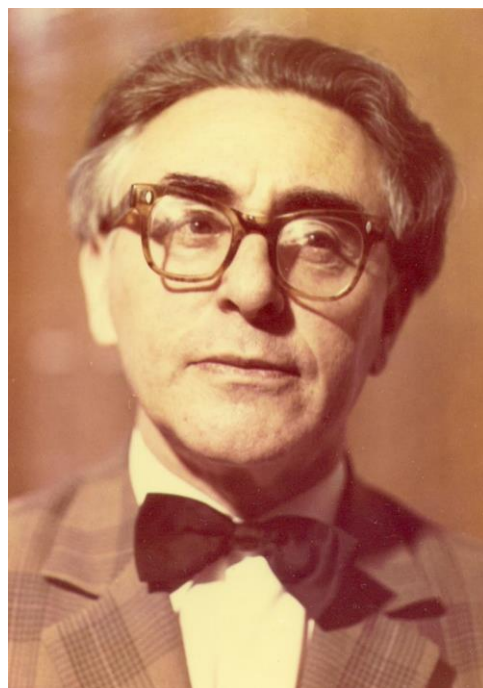
Лит.: Л.И. Панкова. Этюды о личностях. – Пенза, 2011. – 646 с.

Глава 3. КОМПОЗИТОРЫ г. ПЕНЗЫ XX – начала XXI веков²⁰

§ 1.3.1. ШТЕЙНВИЛЬ Аркадий Александрович (1916–1983)

Начал учиться игре на фортепиано с пяти лет. А уже с семи лет он импровизировал на рояле. На способного ребёнка обратил внимание одесский композитор К. Данкевич, который стал заниматься с Аркадием, давая ему уроки по гармонии.

А.А. Штейнвиль окончил музыкальное училище и поступил в Одесскую консерваторию, где учился по классу фортепиано у профессора Марии Митрофановны Старковой. Не прошло у молодого музыканта и увлечение композицией. В консерватории им были написаны романсы, симфоническая поэма, квартет, камерные произведения. На творчество студента обратили внимание: он начинает заниматься по классу композиции у профессора Вилинского и Молчанова – учеников Римского-Корсакова. В 1939 году Аркадий Александрович поступает в аспирантуру Московской государственной консерватории, где занимается под руководством заслуженного деятеля искусств, профессора К.Н. Игумнова. Аспирантуру Штейнвиль закончил в 1941 году.

В начале Великой Отечественной войны А.А. Штейнвиль приехал в Пензу и работал пианистом-солистом и концертмейстером в концертно-эстрадном бюро, а затем его художественным руководителем. С 1949 года он стал педагогом по классу фортепиано в Пензенском музыкальном училище.

Творчество Аркадия Александровича Штейнвиля многообразно. Он писал произведения и крупных, и малых форм, вокальные, хоровые,

²⁰ Авторами использован материал из книг: Крейнер Н.Н. Очерки «Композиторы Пензы». – Пенза, 1959; Савин О.М. Пенза музыкальная. – Пенза, 1994.

инструментальные. Штейнвилем написано более ста романсов на тексты Баратынского, Пушкина, Радищева, Огарёва, Есенина, Щипачёва, Прокофьева, Анисимовой и многих других поэтов. Романсное творчество Штейнвиля велико. Кратко характеризуя произведения этого жанра, хочется отметить большое трудолюбие Аркадия Александровича. Его романсы, очень разные по теме, всегда выполнены хорошим профессиональным уровне, свидетельствуют о высокой музыкальной культуре. В романсах Аркадия Александровича отражаются различные влияния: Римского-Корсакова, Рахманинова и Мусоргского, иногда – Чайковского, а иногда – Шостаковича и Прокофьева. И всё же, несмотря на техническую зрелость этих произведений А. А. Штейнвиля, хотелось бы пожелать композитору смелее проявлять свою индивидуальность, стремиться к более полному выявлению своего творческого лица. Работая преподавателем по классу фортепиано, Аркадий Александрович Штейнвиль много внимания уделял созданию педагогических пьес, сонатин, методической литературы для учащихся музыкальных школ и училищ. Из методической литературы надо отметить «Альбом полифонических произведений», «Детский альбом» и «Сонатину», посвящённую памяти пионера Павлика Морозова. Большое место в творчестве композитора занимает фортепианная музыка. Штейнвилем написано более десяти прелюдий, несколько фортепианных пьес, соната и другие произведения. Из цикла фортепианных пьес «Родные просторы», в котором многие пьесы, сделанные с большим вкусом и мастерством, рисуют картины пейзажей нашей родины, особенно удачной является пьеса «Весеннее утро». Из концертных транскрипций для фортепиано следует отметить «Утро нашей Москвы», которую автор написал в честь 800-летия столицы нашей Родины. Необходимо также упомянуть «Поэму о мире» А.А. Штейнвиля – сложное фортепианное произведение. К интересным по своему замыслу можно отнести также фортепианные произведения – «Марш-фантазия», посвящённый XXX-летию комсомола, и десять вариаций на тему народной песни «Рябина». Из камерных произведений Аркадия Александровича Штейнвиля выделяется его квартет (так называемый квартет ремажор). Этот квартет был особенно дорог композитору. Он написан в тяжёлые дни войны, когда Аркадий Александрович получил известие о гибели своих родителей. Гнев, ненависть к врагу, огромная боль утраты звучат в этом произведении. Здесь много личного, но переданного с такой искренностью, которая не может оставить слушателя равнодушным. Композитор проявляет живой интерес и к песенному

творчеству. Им написано более сорока песен. В песенном жанре творчество композитора развивается в традициях советской массовой песни. Здесь Штейнвилю абсолютно чужды изысканность и усложнённость формы, которые мы иногда можем заметить в его романсах. Знакомясь с произведениями композитора Штейнвиля, обращаешь невольное внимание на мастерство фортепианного сопровождения, на выразительность аккомпанемента. Это не случайно: здесь в композиторе даёт себя знать культурнейший пианист-виртуоз. Аркадий Александрович Штейнвиль, педагог и музыкант-общественник, являлся активным участником музыкальной, культурной жизни города Пензы.

§ 1.3.2. ИВАЩЕНКО Дмитрий Иванович (1925–1989)

Композитор. Заслуженный работник культуры.

Почётный член Всероссийского хорового общества.

Первый председатель Пензенской секции Всероссийского музыкального общества. Организатор и первый председатель секции композиторов области.

Родился Дмитрий Иванович 18 июля 1925 года в городе Таганроге Ростовской области в семье служащих. Здесь он с отличием закончил музыкальную школу, поступил в Ростовское музыкальное училище и сразу доброволь-

цем ушел на войну, где служил в ансамбле песни и пляски Советской Армии. В это время Дмитрий Иванович знакомится с поэтом Гудзенко и вместе с ним пишет песню «На снегу белизны госпитальной», Она является одним из его многочисленных произведений, написанных в годы Великой Отечественной войны. После службы в армии Д.И. Иващенко продолжил учебу на теоретико-композиторском отделении училища, которое он окончил с красным дипломом. Затем как композитор поступил в Ленинградскую консерваторию, в класс профессора Ореста Евлахова. В это время Д.И. Иващенко знакомится с Д.Д. Шостаковичем, часто посещает его уроки композиции вместе со своим сокурсником Н. Гаврилиным. Профессор О. Евлахов считал своего ученика «театральным композитором».

Иващенко Дмитрий Иванович – замечательный театральный композитор, написавший музыку к 150-ти спектаклям для театров городов России, в том числе для родного Ростовского академического драматического театра, где он проработал до 1965 года. Работал заведующим музыкальной частью в Академическом драматическом театре имени Максима Горького города Ростова-на-Дону, а с 1969-го года в Пензенском Областном драматическом театре имени Луначарского. Под руководством главного режиссера Бейбутова была написана музыка к спектаклям «Поднятая целина», «Цыган», «Желтый чемоданчик», «Судьба-индейка», «Бедный сапожник». Для спектакля «Поднятая целина» Д.И. Иващенко специально искал казацкие песни на родине

М.И. Шолохова в селе Вешенское, и вместе с писателем отбирал весь песенный материал для спектакля. В Ростове Дмитрий Иванович пережил трагическую гибель своей первой жены и в этом же городе встретил вторую жену – Людмилу Алексеевну, которая была приглашена в драматический театр как певица и актриса в спектакль «Судьба-индейка». Музыка Д.И. Иващенко, благодаря ей, стала звучать в Ростове все больше.

Бахтин В.В., Иващенко Л.А., Иващенко Д.И.,
Благинина Т.И., Фарбман М.Н.

В 1967 году Дмитрий Иванович Иващенко приехал в г. Пензу по приглашению Пензенского театра драмы им. А.В. Луначарского на должность заведующего музыкальной частью и сразу же активно включился в общественно-музыкальную жизнь города и области. Он участвует во встречах пензенских композиторов-любителей, консультирует самодеятельных композиторов из сельских районов, пишет песни для коллективов и участников художественной самодеятельности.

В 1977 году Дмитрия Ивановича избирают председателем областной секции пензенских композиторов-любителей. Наиболее интересным был фестиваль «Третья пензенская музыкальная весна». В организации,

проведении и подготовки фестиваля Дмитрий Иванович принимал самое активное участие. На фестивале были широко представлены произведения русских и зарубежных классиков, произведения советских композиторов и пензенских авторов. Успех у слушателей имела сюита Д.И. Иващенко для солистов, хора и камерно-симфонического оркестра «Посвящение Октябрю», его симфония для струнного оркестра, песни и романсы. Сочинения Дмитрия Ивановича и сейчас пользуются популярностью у слушателей. Дмитрий Иванович активно работал на музыкальных передачах Пензенского радио и телевидения. Вёл широкую педагогическую и просветительскую деятельность в рамках Пензенской области. Его ученики и сегодня продолжают начатую им просветительскую работу в Кузнецком, Колышлейском, Сердобском и других районах Пензенской области. Его инструментальные произведения и сейчас звучат в исполнении камерных оркестров, скрипачей города. Вокальные циклы и песни – в репертуарах певцов филармонии и музыкального колледжа. За 35 лет гастрольной деятельности по городам Союза Дмитрий Иванович и его музыка до сих пор остаются в памяти жителей Прибалтики, Украины, Азербайджана и других республик бывшего СССР. Начало его композиторской деятельности пришлось на годы Отечественной Войны в знаменитом оркестре под управлением Баблоева. Многие песни композитора стали отражением этих лет. Сам же Дмитрий Иванович был скромным, добрым и очень открытым человеком. И в каждом ценил, прежде всего искренность, добропорядочность. Он считал себя счастливым человеком, так как музыка была его жизнью. Дмитрий Иванович был победителем Всесоюзного конкурса на лучшую музыку к спектаклю, за что получил звание «Заслуженный работник культуры». В 1969 году на областном конкурсе на лучшую песню «О труде и рабочем классе» песне Д. И. Иващенко «Юность страны» была присуждена первая премия. Посмертно он награждён званием «ГОРДОСТЬ МОЕГО ГОРОДА».

§ 1.3.3. ГРИШИН Октябрь Васильевич (1927–1981)

Во второй половине XX века список пензенских музыкантов пополнился именами талантливых композиторов, среди которых в первую очередь нужно назвать имя Октября Васильевича Гришина.

Октябрь Васильевич Гришин не был коренным пензенцем. Он родился в селе Подушкино Загорского района Московской области.

В архиве рязанского музыкального училища имени братьев Пироговых в деле Октября Гришина есть автобиография, в которой он кратко сообщает, что родился 7 ноября (благодаря этой дате он и получил такое необычное имя) в г. Загорске в 1927 году. С детских лет был увлечен народными напевами, многие из которых запомнил и пронес через всю свою жизнь. В 1932 году переехал вместе с родителями в Орехово-Зуево, а в 1945 году семья и родители вновь вернулись в Рязанскую область, где отец работал колхозником, а мать была домохозяйкой. В 40–50 годах XX века Октябрь Васильевич Гришин был хормейстером Заокского народного хора, он написал музыку ко многим песням. Заокский народный хор и сегодня с удовольствием исполняет всем любимые песни Октября Гришина.

В Пензу Октябрь Васильевич приехал с Рязанского хора в 1955 году, где работал под руководством А. А. Попова, и начал свою трудовую деятельность на «Маяке» – руководил самодеятельным коллективом. В Пензе было много мелких коллективов народного плана. По инициативе Г.Б. Сукманской – заместителя председателя Облпромсовета – все эти коллективы решили соединить в один, создать русский народный хор (по подобию хора им. М.Е. Пятницкого), где были отобраны лучшие певцы и танцоры города! И первая репетиция состоялась 4 февраля 1956 года, а в 1957 г. хор получил высокое звание Лауреата 6-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. Москве.

Хор необычайно быстро завоевал популярность не только в области, но и стал известен по всей стране, неоднократно выступал на столичных сценах, гастролировал за рубежом. Через четыре года работы в этом хоре Гришину присвоили звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР», а через десять лет, в 1977 году, он, первый среди

руководителей самодеятельных народных коллективов, получил звание «Народный артист РСФСР».

Октябрь Васильевич является автором более 200 песен для хора и солистов, были созданы оригинальные циклические концертные программы: «Времена года», «Сурские гулянья», «Пою тебя, Русь моя, родная» на стихи Есенина, «Колхозная свадьба» на стихи А. Твардовского и другие. Названия песенных программ отражают разнообразие и широту интересов композитора, главную тему его творчества – тему Родины, России.

Визитной карточкой Пензенского русского народного хора стали песни Гришина «Восемнадцать лет», «Милая роща», «Край мой Пензенский», «Россия моя малиновая», «Русская зима» и многие другие песни, которые облетели всю страну, перешагнули границы, нашли постоянную прописку в народе, вошли в сокровищницу российского песенного искусства. Пензенский народный хор профсоюзов под руководством Октября Гришина был участником 6-го всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1957 году, где был награжден бронзовой медалью за третье место среди сотен коллективов. Стали лауреатами VI Всемирного рабочего фестиваля и обладателями Большой золотой медали в Берлине 1967 года, лауреатами многих всесоюзных и всероссийских фестивалей народного художественного творчества, были участниками культурной программы «Олимпиада-80» в Москве.

Октябрь Васильевич оставался бессменным художественным руководителем хора до самой смерти. Умер композитор 11 сентября 1981 г. в Пензе. На Ново-западном кладбище на могиле композитора установлен памятник. На доме № 26 по улице Карла Маркса, где располагался хор в последние годы, открыта мемориальная доска. С 1983 года хор носит имя своего создателя. Хор имени О.В. Гришина по праву считается уникальным творческим коллективом, гордостью и достоянием Сурского края. В его творческой биографии награды престижных Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей. Обширна и география гастрольной деятельности. Ему восторженно аплодировали в Венгрии, Болгарии, ГДР, США, Украине, Прибалтике и многих городах России. Дворца Съездов и Колонного Зала Дома Союзов, в культурных программах «Олимпиады-80» и Игр Доброй воли в г. Сиэтле, в праздновании 850-летия г. Москвы, 225-летия Рязанской Губернии, в торжествах, посвященных 100-летию и 105-летию со дня рождения Сергея Есенина. Звучание хора неповторимо и своеобразно. В своих многочисленных программах он раскрывает необыкновенную красоту звучания русской песни и красоту души народа, сложившего эти песни. В репертуаре коллектива накоплен «золотой фонд» разнообразных

песен, хороводов, плясок, инструментальной музыки. Значительную его часть составляют песни О. Гришина.

Время быстротечно, сменяются новые поколения талантливых артистов, но визитной карточкой Гришинского хора на протяжении 55 лет остаются высокий уровень хоровой культуры и народного творчества, прославившие этот знаменитый коллектив. Хор и сейчас находится в прекрасной творческой форме и по-прежнему верен своей задаче – сохранять, развивать и пропагандировать русскую народную песню, танец, музыку. Может быть, в будущем кто-то из нас выберет профессию композитора, музыканта, исполнителя народных песен.

Октябрь Васильевич Гришин часто говорил: «Надо все сделать для того, чтобы возродить интерес молодежи к народной песне»... Спасибо Октябрю Гришину за то, что он нес в народ национальную русскую культуру, за то, что дарил и дарит людям хорошее настроение. Октябрь Гришин очень неординарная, сильная личность. Умел найти язык к людям. Он просто мог говорить о песни так, что будешь сидеть и забудешь, сколько часов прошло. Октябрь Васильевич был требовательным руководителем, и говорят, что он пропустил репетицию только в день своей смерти. В Рязани чтят имя О. В. Гришина, проводят фестивали. В 2012 году прошел второй фестиваль. Посадили рощу им. Гришина, установили мемориальную доску на доме где он жил.

Из воспоминаний участницы хора – Трифоновой Валентины Михайловны: *«... Октябрь Васильевич не очень любил рассказывать о том, как он сочиняет музыку. Одни песни возникают как-то сразу, другие – после долгих мучительных поисков. Но в каждую песню вложена частичка его сердца... Иногда поем мы песню, а она у нас не получается, чувствуем, недоволен Октябрь Васильевич. Начинаем снова, и снова не так, и опять не то, опять не то. Тогда он начинает сам рассказывать, объяснит подтекст песни, содержание каждого образа. Сразу все становится понятным и доступным. И песню уже по-другому представляем себе. А однажды, заходит на репетицию молча, и сразу к фортепиано, все сразу затихают. Значит, прозвучит новая песня. Одна из солисток хора помогает ему напеть песню, а затем так же молча, уходит. Потом пробует песню на коллективе, если песня идет, то она сразу идет, а если она не идет – то он её убирает. Так получилось с песней «Мой край». Они спели её два раза и Гришин понял, что она не ко времени. И только сейчас Юрий Михайлович Сысоев, ученик Гришина, восстановил её. И как будто эта песня родилась только сейчас, и никто не верит, что это Гришинская песня, потому что её никто не слышал. Удивительная просто вещь! И так история у каждой песни своя...»*

§ 1.3.4. ЧЕХ Виктор Павлович (1946–2015)

Творчество Виктора Чеха многогранно. Этот человек одинаково успешно совмещает в себе композиторский талант, исполнительский дар и педагогическую деятельность. Многие годы жизненный путь Виктора Чеха связан с городом на Суре.

Родился Виктор Чех в Бурят-Монголии, детство провел в г. Черемхово Иркутской области, где с юных лет его окружала

атмосфера творчества. Закончил Иркутское музыкальное училище по классу специального фортепиано, учился в Новосибирской консерватории. Талант молодого пианиста сразу же привлек к себе внимание, и на 2 курсе консерватории Виктор Чех получил приглашение на должность музыкального руководителя популярного эстрадного коллектива. Более 20 лет Виктор Чех провел в гастролях по СССР. За эти годы он много раз бывал в Пензе. Под его музыкальным руководством в Пензе были созданы такие коллективы как: "Романтики", "Современники", "Сурские голоса". Виктор Чех плодотворно сотрудничал с Пензенским Драматическим театром, им была написана музыка к шести спектаклям, среди которых: «Тартюф», "Сладкоголосая птица юности", "Иван Васильевич", "Серебряная свадьба" и др. Для Кукольного театра Виктор Чех написал музыку к 15 спектаклям. А созданная композитором песня "Мой город" на слова Г. Терикова, каждый день в течение многих лет начинала эфир на Пензенском радио. С 1992 года Виктор Чех постоянно живет в Пензе. Под его руководством была создана школа джазового исполнительства на базе ДМШ № 15, где Виктор Чех проявил себя как талантливый педагог. Презентация школы состоялась в Москве, и по достоинству оценена видными музыкальными деятелями. Виктором Чехом была разработана уникальная методика обучения джазовой импровизации, которая включила в себя специальные авторские упражнения и концертные импровизации на джазовые темы. Издано несколько сборников с произведениями композитора, среди которых: "Три концертные импровизации на тему Монка", "Концертные

импровизации на темы "The Beatles" и др. Виктор Чех обучает не только джазовому исполнительству на фортепиано, но и джазовому вокалу. Его ученики радуют теперь своим искусством в России и за рубежом.

За годы творчества Виктором Чехом написано большое количество программ и аранжировок для самых разных музыкальных коллективов советской эстрады. Созданные им инструментально-джазовые композиции и песни звучат на всем пространстве бывшего Советского Союза. Композиторский и исполнительский талант Виктора Чеха произвел фурор на гастролях в Китае. Сотрудничать с ним мечтают в США, Европе и Японии, не говоря уже о Москве, но Виктор Чех остается верен Сурскому краю. Песня "Мой город" исполнялась на гастролях коллективом "Сурские голоса", она звучала в начале программы и рассказывала жителям других городов о Пензе и ее особенностях.

Ушел из жизни Виктор Павлович 25 августа 2015 года... Имя его присвоено Детской музыкальной школе № 15 г. Пензы, в которой он работал много лет и выпустил немало талантливых учеников.

Кроме того, его имя удостоено места среди великих деятелей искусства России: Whois Who в России. Биографическая энциклопедия успешных людей России. Schweiz. Hubners Whois Who.

§ 1.3.5. ДАВЫДОВ Роман Тигранович

Одним из выдающихся наших современников в области композиторского искусства является Роман Тигранович Давыдов.

Он родился в 1947 году в г. Баку. С трех лет Роман рисовал ноты, на это обратили внимание родители-инженеры и позже определили сына в музыкальную школу. Вскоре Романа заметил один из основателей Бакинской консерватории Георгий Георгиевич Шароев. Мальчика

привела к нему учительница по фортепиано. Вначале Шароев захотел послушать его учебную программу и был взбешен: «Руки-крюки!».

Но, послушав импровизации, оттаял и пророчески заявил: «Из этого мальчика выйдет или все, или ничего!» Роман Тигранович часто вспоминает эту фразу.

Драматический театр был и остается слабостью Романа Тиграновича. С 5-лет он посещал с мамой взрослые спектакли. А когда Изабелла Артемьевна повела его в филармонию, был разочарован: нет занавеса. Желая лицедействовать, пришел в драмкружок при Клубе моряков. Руководительница осмотрела, послушала и вынесла отрицательный вердикт. Не стал помехой маленький рост, а вот картавость... Вдруг ее осенило: «Я узнала тебя, ты же Рома Давыдов, будущий композитор! Садись за пианино и оформляй действие». После окончания школы Давыдов учился в Горьковской консерватории, его наставник по композиции, незабвенный Аркадий Александрович Нестеров.

Музыка Романа Тиграновича стала ярко национальной. Армянин по происхождению, в жилах которого нет ни капли русской крови, он является сейчас подлинно русским композитором. Живя в Азербайджане, он ходил в русскую школу, воспитывался на великой русской культуре. Он понимает «загадочную» русскую душу, она близка ему. Например, вокальная лирика, нередко рассчитанная на голос народного плана, хоровой цикл «Времена жизни» на стихи Федора Тютчева, фортепианные тетради «Детский мир» выпускаемые отдельными сборниками Издательским Домом «Композитор».

С 1992 г. Р.Т. Давыдов – директор Пензенской областной школы искусств для одаренных детей. До этого времени преподавал в Кузнецком музыкальном училище, Пензенском училище культуры и искусств. С 1997 года Роман Тигранович является членом Союза композиторов России.

У заведующего Областной творческой лабораторией множество общественных обязанностей: член художественного совета Министерства культуры Пензенской области, руководитель объединения «Композиторы Пензы» при региональном отделении Международного союза музыкальных деятелей, бессменный председатель областной комиссии по одаренным детям, редактор литературно-музыкального издательства А.А. Бабашова. Однако Давыдов не скрывает, что главным делом жизни считает сочинение музыки.

Профессиональное мастерство, помноженное на природный дар, позволяет Роману Тиграновичу работать в самых различных жанрах», – справедливо говорится в аннотации ко второй тетради фортепианного цикла «Детский мир» (М., 2002). Поэму Давыдова для смешанного хора без сопровождения в четырех частях на стихи Ф.И. Тютчева часто ошибочно называют «Временами года». Не природе с ее неизменным круговоротом посвящено это произведение – самой жизни, с ее взлетами, па-

дениями, перепадами, надеждами. И не «Осенью» завершается цикл, он с нее начинается. Эта музыка удивительно благородная и одновременно хрупкая и даже беспомощная – она олицетворяет мать композитора. И уж совсем беспросветна «Зима» – за исключением последних тактов, предвосхищающих грядущие перемены. «Весна» – вот, пожалуй, единственный номер цикла, наполненный противопоставлением: идет борьба двух сил. Жизнеутверждающее начало характеризует тема с довольно редким размером – 7/8, олицетворяющим поступательность движения; спокойствие, умиротворение царит в последней части поэмы:

Чудный день! Пройдут века –
Так же будут, в вечном строе,
Течь и искриться река
И поля дышать на зное.

Как бы утверждается мысль: жизнь не только прекрасна, но и вечна... Среди интерпретаторов этого произведения был народный артист России Лев Сивухин со своей капеллой «Нижний Новгород». А первым исполнителем явился, как всегда, Пензенский академический хор под управлением заслуженного артиста РФ Владимира Каширского. В 2007 году поэму опубликовало издательство «Композитор – Санкт-Петербург». Аннотация (на русском и английском языках) заканчивается упоминанием знаменательного факта: в октябре 2006 года пензенские артисты представили «Времена жизни» на Международном хоровом конкурсе имени Роберта Шумана в немецком Цвиккау, за что удостоились высшей награды.

По складу своей музыки Давыдов – русский композитор. Но иногда дают знать его «корни»: армянские (по крови) и азербайджанские (по месту рождения). Вот и землетрясение в Спитаке, происшедшее в эпоху горбачевской перестройки, нашло рельефное выражение в «Армянском реквиеме». Автор обошелся без слов – хоровой вокализ повествует о жизни «до» и «после». Большой раздел музыки рисует картину кошмарных разрушений. Здесь священнодействует рояль, партия которого в данном сольном эпизоде не выписана в клавише: это всегда – импровизация. Нетрудно догадаться: за инструментом – сам композитор.

В сюите для хора а cappella «Мелодии любви» 20 обработанных русских романсов – «Утро туманное», «Ночь светла», «Ямщик, не гони лошадей»... Эти и другие красивейшие мелодии в оригинале имели неинтересный, неадекватный аккомпанемент. У Давыдова же они заиграли новыми красками, благодаря яркой, нетривиальной гармонии, полифонической фактуре. Номера подобраны в таком порядке, что

выстраивается человеческая биография – от восторга и упоения действительностью до разочарования и трагической развязки.

Песенно-романсовая лирика Давыдова всегда стимулировалась его окружением. В Бакинском музыкальном училище редкий студент-вокалист не обращался к нему с просьбой написать музыку на конкретные стихи. В течение семи лет, до переезда по семейным обстоятельствам в Пензу, молодой человек служил концертмейстером Республиканского театра оперетты и одновременно являлся личным аккомпаниатором ведущей оперной солистки, заслуженной артистки Азербайджана Татьяны Бадировой. И довольно часто на встречах с публикой звучала его музыка. Не всегда это сопровождалось безусловным успехом: автора нередко, что называется, «заносило», и не каждый певец справлялся с непривычными интонациями. А что тогда говорить о публике?..

Хотя, к счастью, находились ценители и поклонники мелодий, в которые надо было вслушиваться. Такого человека Давыдов, в частности, нашел в лице старшего коллеги, музыкального редактора популярного в 70-е годы журнала «Молодежная эстрада» Михаила Иорданского. Михаил Вячеславович, не раздумывая, дал в ближайший номер (1-й за 1974 год) песню Романа «Начинается все с любви». Она, несмотря на «неизбитость» мелодических ходов, приобрела определенную известность, особенно в Белоруссии, откуда была родом поэтесса Евгения Янишиц (стихотворение перевела москвичка Лариса Васильева). Лишь один баритон, солист Музыкально-драматического театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко взялся было за исполнение пятичастной поэмы по сонетам Уильяма Шекспира (русский текст Самуила Маршака) «Над бурей поднятый маяк». Сочинение датировано 1978 годом, когда Роман Тигранович уже прижился в Пензе. Посвящено оно Майе Максимовой.

Образцом вдумчивого и бережного отношения к природе вокала можно считать поэму из семи частей, также для баритона и фортепиано, «Меня спасало вдохновенье». В ее основу легли стихи М.Ю. Лермонтова разных лет, но композитор составил их так, что одно исходит из другого. Это подлинный гимн любви. Юношеская увлеченность властвует в первых четырех частях. Пятая, переломная, буквально соткана из противоречий и противопоставлений. Рояль передает всё то, что подспудно движет героем, он – равноправный участник ансамбля. Завершается цикл номером «Благодарность», построенном на развитии одного «зерна».

В самый сложный период жизни (в автокатастрофе погибли четырехлетняя дочь Маша и жена Светлана) Роман Тигранович обратился к органу. Откликом на непоправимое явилась пьеса «Плач». Переложенная на трио (гобой, альт, контрабас), она прозвучала в Баку тотчас после сочинения – в феврале 1972 года. Несколько позже ее исполнил на органе артист Эстонии, профессор Таллинской консерватории Хуго Лепнурм, ставший ревностным почитателем музыки Давыдова. После каждого своего концерта Хуго Людвигович присылал ему своеобразные отчеты. Так, сделав фондовую запись Прелюдий и фуг, он сообщает их автору: «Когда Эстонское радио вышлет пленку в Москву, мне пока неизвестно. Но когда будет «защита» их в Союзе композиторов, разрешите мне высказаться. Ваши произведения симпатичны, проникнуты подавленной грустью, переходящей в отдельных моментах в трагические выкрики. Их добродетель: искренняя, душевная мелодика, которой в советской органной музыке не так много. Полифония детально продумана и очень логична. По сложности и диссонансности гармонической вертикали они, по-моему, пленяют исполнителя больше, чем слушателя, – последний просто не успевает понять музыкальную суть только одним прослушиванием».

И Лепнурм настойчиво пропагандировал музыку Давыдова для «короля инструментов», выступая с ней в Большом зале Московской консерватории и зале имени П.И. Чайковского, в Ленинградской академической капелле имени М.И. Глинки, в Ярославле, Киеве, Прибалтике. Четверть века назад давыдовские «Фрески», которые также озвучивал знаменитый маэстро, вошли в шестой том органной антологии издательства «Музыка». Когда-то его познакомил с Давыдовым, одним из наиболее ярких своих воспитанников, ректор и профессор Горьковской консерватории Аркадий Нестеров. На смерть любимого учителя в августе 1999 года Давыдов откликнулся Пассакальей. Как и положено, тема излагается неоднократно, но каждый раз, благодаря аккордам на мануале, меняется тональность. До минор сменяется си минором, далее следуют Си-бемоль мажор, ля минор, ля-бемоль мажор, ми минор... Безысходность постепенно рассеивается, и возникает одухотворенная мелодия, как бы символизирующая неистребимость жизни. Пассакалья № 2 возникла в самом начале сентября 2004 года и имеет посвящение: «Детям Беслана». В том же месяце она прозвучала в исполнении трио баянистов в составе преподавателей Пензенского училища культуры и искусств Михаила Андреева, Сергея Андреева и Сергея Сидорова. На глазах слушателей блестели слезы. А представляете, какой эффект произвела эта музыка под сводами органного зала города Светлогорска Калининградской

области?! Исполнила ее лауреат международного конкурса Мария Макарова (Москва).

Еще один постоянный исполнитель музыки Романа Тиграновича – композитор и органист Ариф Мирзоев, ныне проживающий в Германии. Будущие коллеги познакомились во время поступления в Бакинское музыкальное училище и дружат с тех пор. Издательство «Композитор – Санкт-Петербург» готовит выпуск сборника органных произведений пензенского композитора, так что количество трактовок в скором времени, бесспорно, возрастет.

Лишь в детской музыке Романа Тиграновича нет трагедийности. Если встречается печаль, то скорее она (вспомним А.С. Пушкина) светла. Благодаря Издательству «Композитор» (г. Москва) миниатюры Давыдова известны в различных уголках нашей страны (вышли в свет семь тетрадей «Детского мира», готовится восьмая). Адресат самого нежного возраста: малыши четырех–двенадцати лет. А это значит, что многие юные начинают свой жизненный путь с музыки дяди Ромы. Играют ее и в Германии. Так, питомцы директора частной музыкальной школы города Фульда Елены Перевертайло устроили целых три концерта из музыки пензенца. Ведь язык музыки – давно известно – понятен всем. Как красивы зарисовки «Первая молитва», «Собор», «Младенец Иисус», «Маленькая принцесса», «Очей очарованье»! Были, правда, трудности с переводом. Как, к примеру, переложить на немецкий названия: «Гулливвер Иваныч», «Ладушки с бабушкой»? Вы заметили наличие юмора в некоторых наименованиях? Подобными миниатюрами буквально пестрит «Детский мир»: «Сплетницы», «Верхом на папочке», «Уточка прогуливается», «Слон и Моська». Не очень доволен сам автор. «Маловато ансамблей, а дети так их любят! Конечно, можно меняться местами (партиями). Но сравните: во второй тетради на 24 номера всего 3 дуэта. Встречаются, увы, одинаковые состояния: пьесы № 28 «Пора баиньки» – первая тетрадь и № 22 «Баюшки-баю» – третья. И еще – дефицит быстрых темпов – в средних классах без них не обойтись. Вообще-то скорую музыку я почти не писал. Моя расположенность к вокальной, хоровой, органной музыке этого вроде бы и не требовала». И добавляет: «В новых тетрадях исправлюсь, обещаю!»

16 июля 2007 года Роману Тиграновичу Давыдову исполнилось 60 лет. Министр культуры страны Александр Соколов наградил его Почетной грамотой, Международный союз музыкальных деятелей – юбилейной медалью. Трогательные телеграммы юбиляр получил от председателя Союза композиторов России Владислава Казенина, руководителя Саратовской организации Евгения Бикташева.

ОСНОВНЫЕ СОЧИНЕНИЯ

Фортепианная музыка: Инвенция (1967); Сонатина (1968); Детский мир – Тетрадь I (2001), Тетрадь II (2001), Тетрадь III (2005), Тетрадь IV (2007), Тетрадь V (2008), Тетрадь VI (2009), Тетрадь VII (2010), Тетрадь VIII (2017). Камерно-инструментальная музыка: Квартет для двух скрипок, альты и виолончели (1980). Хоровая музыка: «Времена жизни», поэма для хора а капелла на стихи Ф.Тютчева (1986); «Армянский реквием» (1989); «Мелодии любви», 20 обработок популярных русских романсов (2005); «Братья меньшие», 6 детских хоров с фортепиано на стихи советских поэтов (2005); «Истоки», поэма для хора а капелла (2006). Органная музыка: «Плач» (1972), «Фрески» (1973), Прелюдии и фуги (1979), Пасскалья № 1 (1999), Пасскалья № 2 (2004), Фантазия (2007). Вокальная музыка: «Вишня» (1972), «Начинается все с любви» (1973), «Над бурей поднятый маяк» (1978), «Я убит подо Ржевом» (1980), Песни на стихи Л. Яшиной (1986–2000), «Баллада о короле» (1987), «Причастность» (1994), «Есениана» (1994), «В полях моих воспоминаний» (1995), «Христос воскрес» (1999), «Меня спасало вдохновенье» (2007).

§ 1.3.6. ГРОССМАН Геннадий Адольфович

Геннадий Адольфович Гроссман родился в городе Пензе в 1945 году. Музыкальное образование будущего педагога и композитора началось в Доме пионеров №1, где он занимался у В.И. Дмитриева в кружке баянистов. Занятия музыкой продолжались в детской музыкальной школе №1, где Геннадий учился по классу фортепиано, а затем музыкальном училище, где его педагогом по специальности была Раиса Ефимовна Цимринг. Высшее музыкальное образование Геннадию Адольфовичу посчастливилось получить в Саратовской консерватории, где его педагогами были И.М. Сенокосова и профессор С.С. Бендицкий.

После окончания консерватории Геннадий Адольфович вернулся в Пензу и начал педагогическую деятельность в качестве преподавателя

по классу фортепиано Пензенского музыкального училища. Ещё будучи студентом училища Г.А. Гроссман начал писать музыку.

Педагогическая работа вновь и вновь «подталкивала» музыканта к сочинению всё новых и новых произведений для детей, многие из которых вошли впоследствии в сборник «Фортепианные пьесы для детей», изданные не так давно в Пензе. «По словам автора, цель этого сборника – не только совершенствование техники игры на фортепиано, но и развитие воображения. Важнейший стимул исполнительского роста – живой, интересный ребёнку музыкальный материал», – пишет о музыке Г.А. Гроссмана музыковед М.М. Гусева. Юношеству адресован сборник композитора «Сурские мелодии», приуроченный к 350-летию города Пензы, в который вошли лучшие произведения Г.А. Гроссмана разных лет, среди которых пьесы для детей, а также песни и романсы на стихи пензенских поэтов прошлого и настоящего: М. Лермонтова, И. Ландо, В. Застрожного, О. Коршуновой, В. Давыдова, Е. Коган. «Изюминкой» сборника является пьеса под названием «Масленица», непреходящий атрибут многих российских и зарубежных конкурсов.

Сегодня Геннадий Адольфович Гроссман – заслуженный работник культуры Российской Федерации, ветеран труда, руководитель фортепианной секции при областном учебно-методическом центре, член экспертной комиссии, обладатель знака «За достижения в области культуры», премии «Мастер», дипломат конкурса «Гранатовый браслет».

«Фортепианная музыка Гроссмана исполняется не только в самых разных уголках нашей страны. Высокая оценка его творческой деятельности засвидетельствована почётными дипломами из Италии, Болгарии, Индии», – пишет о композиторе музыковед М.М. Гусева. Среди его учеников Татьяна Шабалина (Самолазова) – музыковед, доктор искусствоведения, профессор Санкт-Петербургской консерватории; Анна Павлова – лауреат региональных и международных конкурсов. Преподаватель Саратовской консерватории; Екатерина Белоножко – лауреат конкурса «Творчество юных», победитель всероссийского конкурса среди студентов не исполнительских отделений средних специальных музыкальных учебных заведений и многие другие.

Всю свою жизнь Геннадий Адольфович посвятил и продолжает посвящать воспитанию подрастающего поколения, стремясь сделать своих учеников настоящими патриотами своего дела, каким является он сам.

§ 1.3.7. ГУСЕВ Евгений Венедиктович

Родился в городе Вичуга Ивановской области в 1957 году. Музыкальное образование будущего педагога и композитора началось в детской музыкальной школе, где он учился по классу аккордеона. Еще во время учебы в школе Евгений написал свои первые музыкальные произведения для фортепиано, которое освоил самостоятельно, и которое впоследствии стало его любимым инструментом. Занятия музыкой продолжились в Ивановском музыкальном училище на теоретическом отделении.

Начиная с третьего курса Евгений учился сразу по двум специальностям: фортепиано и теории музыки, а также посещал факультатив по композиции. Высшее музыкальное образование Евгений Венедиктович получил в Горьковской (Нижегородской) консерватории, где его педагогом по специальности «композиция» был С.П. Стразов. За годы учебы в консерватории Е. В. Гусевым было написано большое количество произведений, среди которых квартет, романсы, симфоническая поэма. После окончания консерватории Евгений Венедиктович был направлен по распределению в Пензу в качестве преподавателя теоретических дисциплин Пензенского музыкального училища. Педагогическую деятельность молодой преподаватель успешно совмещал с работой в областном кукольном театре «Орленок», для которого он написал большое количество музыки к спектаклям, среди которых «Тигренок и его друзья», «Сказка о страшном драконе и храбром сапожнике», «Тук-тук, кто там?», «Осторожно – коза!», «Бармалей» и других. С этого момента детская тематика раз и навсегда вошла в творчество Евгения Гусева. Одновременно с «детской» появлялась на свет и «взрослая» музыка: романсы «Желание», «Умолкну скоро я», «Нет без тебя мне жизни» и многие другие, а также пьесы для разных инструментов. Увлечение сочинением музыки для детей в совокупности с педагогической деятельностью привело Е.В. Гусева к идее организации конкурса начинающих композиторов «Творчество юных», который стартовал в Пензе в 1993 году.

На протяжении двадцати лет Евгений Венедиктович является членом организационного комитета конкурса и сопредседателем жюри, придумывая все новые и новые увлекательные творческие задания для начинающих композиторов. Благодаря ему этот конкурс стал традиционным не только для нашей области, но и приобрел региональный статус.

С начала своей профессиональной деятельности и до сегодняшнего дня Евгений Венедиктович Гусев – единственный педагог по классу композиции Пензенского колледжа искусств. За годы работы Евгений Венедиктович воспитал целую плеяду молодых композиторов. Среди его учеников Александр Поздняков – профессор Монреальской Академии музыки, член союза композиторов России; Екатерина Кудрявцева, выпускница РАМ им. Гнесиных по классу композиции; Василий Сердышов – выпускник композиторского отделения Саратовской консерватории; Денис Щевелев – подающий надежды молодой композитор, студент РАМ им. Гнесиных.

Глава 4.

Музыкальное образование в учебных заведениях культуры и искусства г. Пензы

§ 1.4.1. Из истории развития музыкально-просветительских учреждений г. Пензы

В середине XIX века в России наряду с вопросами реформирования общего образования была поставлена задача формирования специального общедоступного музыкального образования. К этому времени уже назрела необходимость создания музыкальных учебных заведений – стремительно развивающемуся национальному искусству были нужны высокопрофессиональные артисты и образованные музыканты-любители, подготовленные слушатели. Пензенский край был родиной ряда выдающихся певцов-исполнителей, одним из которых был уроженец села Устье Наровчатского уезда П.А. Хохлов. Высокого уровня к концу 19 века достигает в Пензе и хоровая культура. Её развитию способствовало то, что в городе одновременно работает целая плеяда мастеров хорового искусства – Александр Андреевич Архангельский, Алексей Васильевич Касторский, Алексей Васильевич Никольский, Василий Алексеевич Егоров и другие.

Таким образом, в начале XX века в Пензе сложилась устойчивая структура начального и средне-специального музыкального образования, активно и многогранно развивалась музыкально-общественная жизнь, что открывало новые пути для последующего развития пензенской музыкальной культуры и становления современной системы музыкального образования Пензенского края. Из видных музыкальных деятелей того периода особо надо отметить Федора Петровича Вазерского, Алексея Сергеевича Турищева и Андрея Алексеевича Державина.

1878 году в Пензе открывается частная музыкальная школа Леграна, где обучают пока только игре на фортепиано. В 80-х годах в Пензе открыто «Соединенное собрание» – клуб для разночинной интеллигенции. В этом клубе, имевшем по сравнению с Дворянским собранием значительно более широкую, – часто демократическую аудиторию, проходят многие выступления столичных артистов и музыкантов. Это было в те годы, когда в Петербурге начинает оживленно работать Русское музыкальное общество. Почетными членами его были известные всему миру композиторы: Верди, Лист, братья Антон и Николай Рубинштейн,

Направник, Чайковский и другие. В уставе Общества говорилось, что оно существует для содействия распространению музыкального образования в России и развития музыкального вкуса и интереса к музыке у широких масс. Русское музыкальное общество имело право учреждать в городах свои отделения, при которых открывались музыкальные классы, а в более крупных – и музыкальные училища. Правда, не всем провинциям тогдашней Российской империи уделялось внимание: Общество в основном свое поле деятельности распространяло на Петербург, Москву и ряд крупных городов.

В 1881 году, под давлением прогрессивной части интеллигенции, в Пензе было открыто отделение Русского музыкального общества, а 24 сентября 1882 года при нем открываются музыкальные классы. Были приглашены педагоги: Шор (класс фортепиано), Горский (класс скрипки) и Загорский (класс виолончели), Костромитинов (теоретические предметы). О том, как невелик был первый набор учащихся в музыкальные классы, могут свидетельствовать следующие цифры: в класс фортепиано было принято 24 ученика, в класс скрипки – 13, виолончели – 2 и сольного пения – 6 человек. Обучались в музыкальных классах в основном дети чиновников и купцов. Несмотря на все невзгоды – на холодное помещение, на несвоевременную выплату преподавателям жалованья и т. д., музыкальные классы работали. Бескорыстная подвижническая любовь к музыке отличала руководителей классов! В архивах канцелярии Пензенского губернатора сохранился характерный документ от 24 марта 1901 года, где сообщается, что главная дирекция Императорского Русского музыкального общества не может оказать какую-либо денежную помощь дирекции Пензенского отделения для музыкальных классов, так как оно не имеет собственных средств для выдачи субсидий. Только в мае 1902 года было получено извещение о том, что Пензенскому отделению Русского музыкального общества отпущено в виде «благодаяния» денежное пособие в размере 1500 рублей.

С начала XX века Пензенское отделение Русского музыкального общества, хотя оно по-прежнему находилось в очень стесненных материальных условиях, все же стало время от времени устраивать концерты силами преподавателей классов и любителей музыки. Был создан, в основном из выпускников пензенских музыкальных классов, небольшой любительский оркестр, репертуар которого состоял из произведений лучших русских и западных композиторов. Руководил оркестром дирижер Костромитинов.

Музыкальное общество принимает также деятельное участие в организации в Пензе концертов известных музыкантов-гастролеров. Высокого уровня достигает к тому времени в Пензе и хоровая культура. Ее развитию способствовало то, что в городе одновременно работает целая плеяда мастеров хорового искусства – Александр Андреевич Архангельский, Алексей Васильевич Касторский, Иван Платонович Пономарьков, Алексей Васильевич Никольский, Василий Алексеевич Егоров и другие.

Прекрасные хоровые коллективы имелись в учительской и духовной семинариях. Учительская семинария, где преподавал А. В. Касторский, воспитывала деятельных пропагандистов хорового искусства, которые, работая учителями в школах, были энтузиастами хорового пения и организаторами сильных хоровых коллективов. Большую популярность завоевали выпускники семинарии Леонид Евстафьевич Карлин, Ермолай Артамонович Прохоров и другие.

Александр Алексеевич Автократов, один из учеников Касторского, работая учителем в селе Михайловке Новокутлинской области, организовал ученический хор, где исполнялись не только народные песни, но и произведения Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского. С тех пор село Михайловка ставится своими песнями и любовью к хоровой музыке.

Бывший пензенский семинарист Иван Платонович Пономарьков, в дальнейшем профессор Московской консерватории, начинал свою деятельность в уездном городке Рузаевке Пензенской губернии, где развил редкую в условиях заштатного городка музыкальную деятельность. Он организовал отличный хор, часто выступал с концертами.

И. П. Пономарьков был одним из тех, кто оставил в истории Пензы о себе память как талантливый педагог и неутомимый пропагандист музыкальной культуры среди населения. Наряду с этим И. П. Пономарьков известен и как одаренный композитор, написавший несколько хоровых сборников, много романсов и оперы «Зори», «Аленушка», «Жар-птица» и другие.

§ 1.4.2. Детская музыкальная школа № 1 – Альма-матер музыкальной культуры в г. Пензе

Детская музыкальная школа № 1 г. Пензы – одна из старейших музыкальных школ России, которая была основана в 1882 году. 24 сентября в зале Дворянского собрания (ныне здание Законодательного собрания Пензенской области) было объявлено об открытии музыкальных классов Императорского Русского музыкального общества.

Затем музыкальные классы стали располагаться в здании на ул. Богданова. Доподлинно известно, что уже в 1912 г. ДМШ № 1 г. Пензы располагалась в здании на ул. Пешей, в доме Сахаровой (д. 19). Об этом сообщает сохранившаяся программа одного из музыкальных вечеров.

Школа и по сей день располагается в старинном особняке в стиле модерн, являясь памятником истории и культуры регионального значения. В годы Великой Отечественной войны в ДМШ № 1 были эвакуированы ученики и преподаватели ЦМШ при Московской государственной консерватории. Их опекал А.С. Турищев, известный музыкант, директор школы, автор музыки песни-марша «Варяг».

Так в Пензе оказались Заслуженные деятели искусств К.Г. Мострас, А.И. Ямпольский, лауреат Всесоюзного конкурса Н.Г. Рахлин, профессор Т.Д. Гутман с семьёй, преподаватели Е.П. Ховен, Т.А. Бобович и многие другие.

Здесь начинали познавать музыкальное искусство будущие известные скрипачи – в то время ещё совсем юные: Леонид Коган, Игорь Безродный, Валентин Жук. Традиции скрипичной школы, заложенные в те далёкие годы маститыми музыкантами, хранятся в Первой музыкальной до сих пор.

В самые тяжёлые военные годы Пенза смогла создать условия для жизни, творчества будущих пианистов – Лазаря Бермана, Дмитрия Паперно, Евгения Малинина и многих других.

Исторические корни, преемственность поколений, сохранение традиций – это то, что формирует творческую атмосферу школы. Среди 5000 выпускников – известные композиторы Н. Г. Минх, Г. Г. Крейтнер, П. И. Лондонов, дирижёр Большого театра Б. Э. Хайкин, профессора Московской консерваторий, певцы А. А. Яхонтов, И. М. Скобцов, А. В. Мочалов и многие другие деятели музыкальной культуры.

В 1997 году в школе благодаря Т.Б. Астафичевой, которая в 90-е годы смогла сохранить первую музыкальную школу (директору школы с 1983 по 2003 гг.), был создан музей. В нём хранятся архивные документы, афиши, программы, наградные листы, отзывы и автографы знаменитых гостей и выпускников школы.

С посещения музея начинается знакомство юных музыкантов первой музыкальной, где обязательно рассказывают об одной из славных страниц истории школы.

Школа не стоит на месте. Памятник истории и культуры живёт. Школа является неотъемлемой частью событийного облика города. Ученики и преподаватели активно принимают участие в различных мероприятиях городского, областного, всероссийского и международного уровня.

Сейчас Первая музыкальная школа – это не только музыкальная школа, но и концертная, презентационная площадка, на которой проходят фестивали, форумы, пресс-конференции, мастер-классы, концерты, экскурсии. Это место, где СМИ всегда могут найти интересный информационный повод.

Преподаватели ДМШ №1 г. Пензы являются авторами и организаторами крупных проектов, которые традиционно, собирают иногородних гостей и участников: конкурс по композиции «Творчество юных» (ежегодно с 1993 г., автор проекта – Т.Б. Астафичева, Заслуженный работник культуры РФ, преподаватель ДМШ №1), Открытый конкурс-фестиваль детского и педагогического исполнительского мастерства им. Е.Д. Лебедевой «Декабрины на Богданова, 19» (автор проекта – Е.В. Темногрудова, заведующая фортепианным отделением ДМШ №1), открытый областной конкурс юных скрипачей «Весёлая скрипка» (автор проекта – А.Б. Гуляева, преподаватель ДМШ №1, руководитель камерного оркестра).

Особое место в школе занимает музей. В нём гости города знакомятся с историей музыкальной культуры города Пензы. Это не только место, где хранятся архивные документы и фотографии. Музей – это образовательная среда, на основе которой разработан курс «Экскурсоведение». Благодаря изучению материалов, которые хранятся в музее школы, ученики и преподаватели ДМШ № 1 г. Пензы становятся лауреатами и дипломантами различных фестивалей и смотров краеведческих работ. Ежегодно ученики и преподаватели школы достойно представляют родной город на Всероссийском конкурсе художественного творчества в сфере музыкально-компьютерных технологий, мультимедиа-проектов, электронных и печатных учебных пособий «Классика и современность» (г. Екатеринбург). Все отправленные работы учеников и преподавателей ДМШ № 1 г. Пензы (индивидуальные и совместные мультимедийные проекты, а также методические пособия) занимают лауреатские места.

На основе исторических материалов, которые хранятся в музее школы, создаются документальные фильмы. В 2007 году, режиссёр и сценарист, выпускница школы Людмила Усова создала документальный фильм о «Детской музыкальной школе № 1 г. Пензы» (к 125-летию со дня основания). При создании фильма были использованы редкие архивные документы, особо ценные для сохранения музыкальной истории Пензенского края. В ноябре 2009 года в течение двух недель в ДМШ № 1 по заказу Департамента кинематографии Министерства культуры РФ проходили съёмки документального фильма «Школа». В 2013 году особым подарком для города и школы стал фильм-передача «Ул. Богданова, 19» из цикла «История одного дома»,

который был создан Мастерской-ТВ благодаря выпускнику Первой музыкальной В.К. Клянчину.

В 2014 году состоялась премьера передачи «На берегу Суры» и снят фильм из цикла «Пензяки в истории России», посвящённые А.С. Турищеву.

В 2016 году был создан видеосюжет об истоках конкурса «Творчество юных» и становлении пензенской композиторской школы «Как всё начиналось» (автор сценария Т.Б. Астафичева, оператор, монтаж И. Чеканов, звукорежиссёр А. Астафичев).

Важным условием сохранения и приумножения культурного наследия является активное участие в ярких событиях города. Так, например, в рамках V кинофестиваля им. Ивана Мозжухина «Мужская роль» в ДМШ № 1 состоялся показ немого кино с участием Ивана Мозжухина. Камерная обстановка, старинное здание, в котором сохранился дух истории культуры города Пензы, несомненно, подходит для просмотра старинных фильмов. Кроме того, изюминкой стал показ немого кино в сопровождении тапёра, выпускника Первой музыкальной школы – Виктора Лушников (кл. преп. Н. Кривулиной). Живое музыкальное оформление фильма позволило окунуться в атмосферу кинематографических салонов начала XX века. Идея такого мероприятия была реализована и в 2017 году в арт-холле «Квартал Луи». В роли тапёра был также выпускник ДМШ №1 г. Пензы – Роман Глазков (кл. преп. И.В. Визи).

В 2012 году выпускники и преподаватели первой музыкальной приняли участие в акции «Джаз на аллее», в рамках международного фестиваля «JazzMay». Присоединится к профессиональным музыкантам, мог любой желающий. На аллее были размещены несколько музыкальных инструментов – фортепиано. На клавиши были наклеены цветные маркеры, по которым можно было ориентироваться, даже не зная музыкальной грамоты и особенностей джазовой гармонии. Достаточно было лишь нажимать на те клавиши, которые были отмечены определённым цветом. Смена гармонии соответствовала смене цвета, о котором объявлял опытный музыкант-импровизатор. С 2012 года преподаватели ученики ежегодно принимают участие в организации и работе Международного фестиваля «Jazz May Penza». Во время проведения Всероссийского социально-культурного форума «Крепость-Русь» ДМШ № 1 г. Пензы стала его презентационной и дискуссионной площадкой. В рамках проекта «Передвижная академия искусств» Фонда социально-культурных инициатив в школе проходили Творческая мастер-классы для музыкантов.

На базе ДМШ № 1 проходили конкурсные прослушивания Первого Всероссийского конкурса-фестиваля ансамблей народных инструментов «Россия молодая».

В 2012 году в «Первой музыкальной» проходил цикл прослушиваний для участия в мастер-классах Юрия Башмета и концертмейстеров ансамбля «Солисты Москвы», в рамках Всероссийского фестиваля классической музыки Юрия Башмета, на котором школа получила диплом за сохранение традиций академической музыки. Также ДМШ № 1 г. Пензы школа была удостоена чести участвовать в V Зимнем фестивале искусств Юрия Башмета в режиме видеоконференцсвязи.

Мастер-классы из города Сочи (Зал камерной и органной музыки) также транслировались в Новокуйбышевск, Пермь и Ярославль. Только за последние десять лет на базе первой музыкальной реализовались такие крупные проекты как: Передвижная академия искусств под патронатом С.В. Медведевой, Межрегиональная конференция «Ярмарка идей», Всероссийский фестиваль классической музыки Юрия Башмета, Мастер-классы концертмейстеров камерного ансамбля «Солисты Москвы» и Юрия Башмета, Видеоконференцсвязь мастер-классов из города Сочи.

Преподаватели ДМШ №1 принимают участие в организации и работе Международных конкурсов и фестивалей: Т.Н. Кравченко – работа в жюри конкурса «Край талантов» (2016, 2017), Е.Ю. Дёмина – участие в организации и проведении Международного фестиваля «Jazz May Penza» (с 2012 г.). ДМШ № 1 г. Пензы является неотъемлемой частью событийного облика города. Памятник истории и культуры живёт. Ученики и преподаватели активно принимают участие в различных мероприятиях городского, областного и всероссийского уровня (около 200 мероприятий в год). Таким образом, в Пензе мы имеем не просто объект истории и культуры регионального значения, не просто здание или музей, а живой памятник, живой организм, который изо дня в день продолжает писать летопись музыкальной культуры Сурского края. Результаты работы по сохранению традиций и внедрению инноваций регулярно представляются на конференциях, форумах, конкурсах различного уровня. Так, в деловой программе II Российского гуманитарного форума «Проект «Провинция» в секции «Культурная провинция как двигатель всестороннего развития России» в сопровождении слайд-презентации был представлен доклад «Живой памятник истории и культуры как бренд города: сохранение и развитие». Позже модератор секции, Григорий Заславский (театральный критик, заведующий отделом культуры

«Независимой газеты», обозреватель информационного канала Вести) отметил проект ДМШ № 1 на пленарном заседании в Правительстве Пензенской области. Проект Первой музыкальной прозвучал в унисон с основными рекомендациями форума, в том числе и по созданию брендинга Пензы. Об этом говорил телеведущий, актёр, режиссёр Александр Гордон: «Не нужно ничего выдумывать. Стоит более внимательно перелистать страницы истории и культуры города, в том числе музыкальной». В сентябре 2014 года ДМШ № 1 г. Пензы была представлена на секции «Культурное наследие провинции: географический акцент» Гуманитарного форума «Поиск провинции: марафон идей», на котором уже в четвёртый раз собирались эксперты развития регионов, чтобы проанализировать удачные практики российских провинций и определить способы их тиражирования.

Условия современного мира заставляют нас искать новые возможности и пути сохранения культурного наследия. Опыт и результаты работы преподавателей ДМШ № 1 г. Пензы доказывают, что для достижения этой цели невозможно заниматься только образовательной деятельностью. Приходится не только владеть музыкальными инструментами, но и осваивать методы и приёмы из других областей (компьютерные технологии, проектирование, маркетинг, PR-деятельность и т.д.), не забывая, что это всего лишь инструменты для достижения главной цели – сохранение и приумножение культурного наследия.

В сентябре 2017 года Детская музыкальная школа № 1 г. Пензы представила общественности города концерты, посвящённые 135-летию ДМШ №1 г. Пензы. Концерт «Играют выпускники Первой музыкальной» состоялся 24 сентября в день рождения ДМШ №1 г. Пензы стенах альма-матер пензенской музыкальной культуры. И уже на следующий день в Большом концертном зале Центра культуры и досуга состоялся концерт, в котором приняли все коллективы и ансамбли школы: камерный оркестр и ансамбль «Аванти» (руководитель А.Б. Гуляева), оркестр народных инструментов (руководитель – Л.М. Барыкина), ансамбль флейтистов «Le-Sou-Sou» (руководитель С.В. Перетрухина), ансамбль народной песни «Радуга» (руководитель Л.А. Артамонова), сводный хор (хор младших классов, хор старших классов, хор мальчиков «Виват» (руководитель – Т.И. Левина, Т.Н. Кравченко), вокальный ансамбль «Домисолька» (руководитель Ю.А. Яшина). Выступления юных музыкантов и выпускников школы прошли с большим успехом и собрали

полный зал равнодушных слушателей. Слова выпускницы первой музыкальной, а ныне директора ДМШ №1 – Татьяны Павловны Деминой, которые прозвучали в завершение концерта ещё раз подчеркнули, что школа является неотъемлемой частью жизни города: *«Дорогие друзья! Мы рады, что сегодня вместе записали ещё одну страницу летописи первой музыкальной! Сохраняя традиции, отправляемся в будущее вместе с Пензой! Вместе с вами!»* Высокая честь и большая ответственность для наших преподавателей и учеников – сохранение богатых традиций музыкальной культуры России. Мы делаем всё возможное, чтобы не прерывалась связь времён и поколений, чтобы наши ученики черпали вдохновение в богатой истории школы и росли истинными творцами своей жизни. **«Сохраняя традиции, создаём будущее!»** – вот творческое кредо Детской музыкальной школы № 1 г. Пензы.

РАЗДЕЛ II. ВЫДАЮЩИЕСЯ МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ И ИСПОЛНИТЕЛИ г. ПЕНЗЫ

Глава 1. ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ ОБЛАСТНОЙ ФИЛАРМОНИИ г. ПЕНЗЫ

§ 2.1.1. Лауреат международных конкурсов и фестивалей ГУБЕРНАТОРСКАЯ СИМФОНИЧЕСКАЯ КАПЕЛЛА

В 2003 году В. В. Каширский, по инициативе Губернатора Пензенской области В. К. Бочкарева, создал в Пензенской филармонии Симфоническую капеллу, в составе которой: академический хор, симфонический оркестр и солисты. В репертуар капеллы входят сложнейшие произведения мировой музыкальной культуры: Месса Баха H-moll, реквиемы Моцарта, Верди, Форе, Месса Дворжака, кантаты Рахманинова, Танеева, Прокофьева, оратория Гайдна «Семь слов Спасителя на кресте», «Демественная литургия» Гречанинова, «Страсти по Матфею» Митрополита Илариона (Алфеева), симфонии Моцарта, Бетховена, Брамса,

Мендельсона, Шуберта, Дворжака, Чайковского, Калининкова и другие многочисленные произведения для хора и оркестра.

В 2013 году коллектив капеллы осуществил постановку оперы Верди «Травиата», с участием солистов «Большого театра» и театра «Новая опера». В 2015 году был поставлен музыкальный спектакль «Только очень жди...» по пьесе Симонова. Симфоническая капелла носит почетное звание «Губернаторской». В. В. Каширский – инициатор и активный участник проведения в Пензе различных фестивалей и музыкальных праздников: Межрегионального фестиваля хоровой музыки им. А. Архангельского, Межрегионального фестиваля – конкурса «Лермонтов и музыка», ежегодного «Фестиваля симфонической музыки», международного фестиваля «Театр. Музыка. Мейерхольд», «Всероссийского фестиваля русского романса им. Галины Каревой», ежегодного городского праздника детского и юношеского творчества «Музыкальный подснежник», регионального конкурса-фестиваля детских хоров «Поющий край» им. А. А. Архангельского, всероссийских «Дней славянской письменности и культуры» и других значимых музыкальных событий в жизни Пензенской губернии, России и зарубежья. Он является автором многочисленных проектов и программ, в том числе: «Сказки с оркестром» («С. Прокофьев симфоническая сказка «Петя и волк»»), «Е. Лебедева сказка для чтеца и симфонического оркестра «Дюймовочка»»), «Э. Григ «Пер Гюнт», «П. Чайковский «Щелкунчик»»), «С. Пронин «Тараканище»»), «П. Чайковский «Спящая красавица»»), «Н. Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане»»), «Виват, Россия», «Колокола России», «Святое Рождество», «Православный Календарь», «И стих, и песня, и романс...», «А хор звучал, как музыка с небес», «Песни дальних дорог и побед», «Песня далекая и близкая», «Сергей Есенин и музыка», «Пушкин и музыка», «Лермонтов и музыка», «Исаак Дунаевский», «Дмитрий Шостакович», «Ах, оперетта!», «Мелодии любви», «Классика – это здорово!», «Шедевры мировой музыкальной культуры», «От хорала до мессы», «Христос рождается – славьте», «Русская песня – русская жизнь» и др. Обширны гастрольные маршруты капеллы: Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Мегион, Лангепас, Радужный, Нефтеюганск, Йошкар-Ола, Иваново, Владимир, Нижний Новгород, Инсар, Краснослободск, Саранск, Тамбов, Тольятти, Сызрань, Самара, Набережные Челны, Альметьевск, Бугульма, Лениногорск, многочисленные города Пензенской области. Артисты капеллы неоднократно принимали участие в международных фестивалях и конкурсах:

в Германии, Испании, Италии, Казахстане (Бонн, Кельн, Дюссельдорф, Аахен, Лаверкузен, Крефельд, Моэрс, Лейпциг, Цвикау, Барселона, Пуйч – Рейч, Валенсия, Пинеда де Мар, Бенедорм, Вольтерра, Вальдера, Чечина, Астана).

С симфонической капеллой сотрудничали известные певцы и музыканты: Ирина Архипова, Владислав Пьявко, Мария Биешу, Владимир Спиваков, Леонид Сметанников, Петр Глубокий, Евгений Поликанин, Анатолий Лошак, Олег Кулько, Лолита Семенина, Михаил Козаков, Петр Борисенко, Светлана Шилова, Сергей Захаров, Алексей Мочалов, Лидия Абрамова, Владимир Байков, Ирина Гелахова, Светлана Вассербаум, Евгений Южин, Александр Богданов, Марк Дробинский, Эдуард Дядюра, Надежда Токарева, Константин Окуджава, Юрий Нугманов, Ксения Вязникова, Виктор Куржавский, Наталья Креслина, Евгений Михайлов, Фермо Рошиньо, Им Джон У, Ило Янг, Франсиско Вальс и другие.

Губернаторская симфоническая капелла под управлением В.В. Каширского – «визитная карточка» Сурского края!

Творческая деятельность В. В. Каширского является гордостью Пензенской губернии, замечательным вкладом в сокровищницу культуры России!

§ 2.1.2. Лауреат всероссийских конкурсов и фестивалей Ансамбль «ВОЛЬНИЦА»

Ансамбль «Вольница» создан в 1996 г. Творческие поиски музыкантов сосредоточены в органичном синтезе народных и эстрадных песен, дополненных хореографическими сюжетными постановками. Использование современных и народных музыкальных инструментов придает звучанию самобытный колорит.

Ансамбль «Вольница» сотрудничает с поэтами и композиторами Пензенского края: В. Клименко, А. Серебряковым, В. Самсоновым, В. Гинзбург, В. Чернышковым. Богатые творческие контакты с музыкальными коллективами из разных областей нередко перерастают в совместные проекты и гастроли, в том числе с ансамблем «Волжские казаки» (г. Самара) и театром песни «Росичи» (г. Саранск).

Значительное место в репертуаре ансамбля отведено казачьим песням. Художественный руководитель Вячеслав Гуляевский, потомственный казак, отмечен множеством наград за возрождение казачества. В 2009 г. по инициативе ансамбля состоялся фестиваль казачьей песни «Вольница», объединивший на Пензенской земле казачьи коллективы из Ростова-на-Дону, Тольятти, Оренбурга. Ансамбль «Вольница» выпустил 3 альбома: «Нелегка доля казака», «Звезда удачи», «Златая Русь».

§ 2.1.3. Ансамбль «ЗЛАТО-СЕРЕБРО»

По инициативе Натальи Мещеряковой в 2003 г. был создан ансамбль «Злато-Серебро», репертуар которого был основан на русских народных песнях, романсах, авторских и современных эстрадных произведениях.

Мещерякова Наталья – вокал
Бакунин Владислав – гитара
Астахов Игорь – клавишные
Штырев Евгений – бас
Шмырев Александр – домра
Амелин Герман – баян
Мещерякова Карина – бэк вокал
Миронычева Елена – бэк вокал

Наталья Мещерякова, обладательница уникального яркого голоса с русским народным колоритом, неоднократно становилась лауреатом всероссийских конкурсов и фестивалей. Ее талант высоко оценили Станислав Говорухин, Александр Панкратов-Черный, Валентина Толкунова, Игорь Саруханов. «Наталья Мещерякова – это хранительница культурного наследия страны, это «Серебряный голос России», – отметила Людмила Зыкина.

В 2008 г. ансамбль пережил второе рождение, представ в стилистически обновленном варианте. Расширился инструментальный состав – звучание народных инструментов дополнилось гитарой, клавишными и ударными. Творческие поиски ансамбля «Злато-Серебро» сосредоточены в стиле этно-поп-синтез современных эстрадных аранжировок и народных композиций. Аранжировки вплели в себя элементы рока, блюза, рэпа. Ансамбль тесно сотрудничает с молодыми творческими коллективами. Среди них представители хип-хопа, бит-бокса. Сделаны очень яркие концертные номера с ансамблем «Экспресс-Бэнд» и «Казачья Застава». «Злато-Серебро» проводит активную концертную деятельность по городам России и Ближнего зарубежья.

В 2008 г солистка ансамбля «Злато-Серебро» Наталья Мещерякова с ансамблем «Вензеля» приняла участие в делегации Президента России Д.А. Медведева в Перу посвященной 40-летию дипломатических отношений между нашими странами. Перуанцы были поражены российскими артистами и все концерты имели огромный успех. 2009 г. был знаменателен тем, что ансамбль «Злато-Серебро» стал лауреатом международных фестивалей «Наливное Яблоко» и «6-й Международный фестиваль славянской культуры» в г. Славянск-на-Кубани». В 2011 г. солистка ансамбля Наталья Мещерякова получает высокое звание «Заслуженный работник культуры Пензенской области».

Ансамбль «Злато-Серебро» является экспертом мастер-класса по теме «Игровой фольклор как средство изучения традиционной культуры» (Ульяновск 2015 г.). 2016 г. был очень плодотворным. «Злато-Серебро» осуществляет большую гастрольную поездку по Калининградской области в рамках международного фестиваля «Территория Мира» и становится лауреатом этого фестиваля. В этом же году ансамбль становится Дипломантом 5-ого Международного форума «Традиционная культура как стратегический ресурс устойчивого развития общества» (г. Могилев, республика Беларусь).

Ансамбль «Злато-Серебро» являет собой кладезь творческих идей, его артисты полны энтузиазма, огня и харизмы. Про них говорят, что они как кубик Рубика – разноцветны и многогранны.

Выступления музыкантов сопровождаются самобытными сюжетными постановками, представляют собой мини-спектакли и никогда не повторяются.

§ 2.1.4. Ансамбль русской этнической музыки «МИРЯНЕ»

Руководитель ансамбля – Елена Пыкова, заслуженный работник культуры РФ. Ансамбль «Миряне» образовался в 1990 году на базе Пензенского училища культуры и искусств, а уже в 1992 году получил звание «Народный». За время существования коллектив не раз менял и состав, и творческое направление. В репертуаре ансамбля старинные обряды, лирические, плясовые, шуточные протяжные песни, частушки и заговоры, духовная и мирская музыка, крестьянские песни и кадрили, игры и хороводы разных областей России. Ансамбль «Миряне» является лауреатом многих международных и всероссийских фестивалей и конкурсов.

В 2012 году «Миряне» стали лауреатами Международного фестиваля-конкурса «Корнями в России» в Йошкар-Оле. В 2014 году коллектив стал участником культурной программы закрытия зимней Олимпиады в Сочи. На протяжении 25 лет ансамбль этнической музыки «Миряне» привлекает зрителей задором и артистизмом. *«Они сохраняют духовный код» нации, нашу с вами состоятельность на мировом уровне, цивилизацию. Думаю, что 25 лет – это великая духовная работа, которая выполнена Еленой Геннадьевной и ее коллективом на самом высшем уровне»,* – отметила начальник управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

§ 2.1.5. Струнный квартет «ПРЕМЬЕРА»

Год создания коллектива 2009

Коллектив является:

- Лауреатом премии им. М.Ю. Лермонтова (2012 г.),
- Лауреатом премии Губернатора Пензенской области (2013 г.).

Квартет «Премьера» – один из ведущих коллективов филармонии. Его участники – исполнители высокого профессионального уровня, в творческой биографии которых большой опыт ансамблевых и сольных выступлений.

Руководитель квартета – Вячеслав Филиппенков (скрипка)

Элла Алтунова – скрипка

Валерий Титор – альт

Василий Павленко (заслуженный артист России) – виолончель

В репертуаре коллектива произведения от эпохи барокко до композиций современных авторов.

В составе разных коллективов артисты гастролеровали по городам России, в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Палитра исполняемой музыки необычайно широка: от барокко до композиций современных авторов.

Каждый концерт – это новая страница в жизни квартета, это новая иллюстрация истории развития камерной музыки. Выступления квартета рассчитаны и на интеллектуалов и тонких ценителей классического искусства, и на любителей популярной классики. Разнообразие репертуара и высокая исполнительская культура, интересное построение концертных программ – составляющие успеха ансамбля.

§ 2.1.6. Лауреат международных конкурсов и фестивалей Губернаторский ансамбль солистов «СТАРГОРОД»

Губернаторский ансамбль солистов «Старгород» был основан в 1999 году. Коллектив, обладающий мощным творческим потенциалом, объединил профессионалов-энтузиастов, работающих в сфере исполнительского искусства. Среди основных творческих задач ансамбля – популяризация, поддержка и развитие русской народной музыки среди молодежи, пропаганда национальной культуры. Ансамбль солистов «Старгород» является организатором и идейным вдохновителем Фестиваля искусств «Старгород-фестиваль», учрежденного в 2006 году. Фестиваль проводится раз в два года и объединяет исполнителей из разных городов России и зарубежья, демонстрируя смелые сочетания народного исполнительского искусства с другими музыкальными жанрами и направлениями.

Михаил Кокорин (домра)

Окончил Нижегородскую государственную консерваторию им. М.И. Глинки. Как солист принимал участие в Международном фестивале исполнителей на народных инструментах "Волга-Днепр-Неман" (звание лауреата). В составе Нижегородского оркестра русских народных инструментов гастролировал в Германии (г. Эссен), в Италии (гг. Венеция, Форни Авольтри, Мантоне, Анкона, Кадройпо, Сан Вито). В ансамбле "СТАРГОРОД" играет с первого дня существования коллектива и является его руководителем. Заслуженный артист России.

Татьяна Кокорина (домра альт)

Окончила Нижегородскую государственную консерваторию им. М.И. Глинки. В составе Нижегородского оркестра русских народных инструментов гастролировала в Германии (г. Эссен), в Италии (гг. Венеция, Форни Авольтри, Мантоне, Анкона, Кадройпо, Сан Вито). В ансамбле «СТАРГОРОД» играет с первого дня существования коллектива.

Михаил Чепышев (баян)

Окончил Саратовскую государственную консерваторию им. Собинова. Как солист принимал участие в различных конкурсах: Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах им. И. Паницкого – г. Саратов (звание лауреата), Поволжский конкурс молодых исполнителей на народных инструментах – г. Ульяновск. В составе ансамбля народных инструментов гастролировал в Болгарии. В ансамбле «СТАРГОРОД» играет с первого дня существования коллектива.

Александр Ивлиев (балалайка контрабас)

Окончил Пензенское музыкальное училище по классу баяна. Является истинным самородком. Самостоятельно великолепно овладел сложнейшим инструментом – балалайкой контрабас (профессиональной школы по данному инструменту просто не существует). В ансамбле «СТАРГОРОД» играет с первого дня существования коллектива.

Солистка ансамбля – Татьяна Стаильская

Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов исполнителей народной песни.

§ 2.1.7. МАРТА СЕРЕБРЯКОВА и квартет народных инструментов «Губерния»

Это творческий союз музыкантов, который образовался в 2014-м году на базе Пензаконцерта. Солистка ансамбля – исполнительница народных песен Марта Серебрякова, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов. Она является представителем Пензенской области на Всероссийском телевизионном вокальном конкурсе «Новая звезда» телеканала «Звезда».

Ее голос и исполнительское мастерство по достоинству оценили известные деятели культуры: композитор Максим Дунаевский, актёр Дмитрий Харатьян, певица Зара, Анна Литвиненко, Александра Стрельченко. Марта Серебрякова окончила Московский государственный университет культуры и искусств, класс преподавателя заслуженного деятеля искусств РФ Засимовой Е.О. Родилась в музыкальной семье, петь начала с раннего детства. Первое выступление на большой сцене было в пятилетнем возрасте на конкурсе в городе Санкт-Петербурге, и уже тогда она захотела стать артисткой. Все свободное время посвящалось пению. О любви к народной песне Марта говорит: «Я считаю, что народные песни – неотъемлемая часть нашей жизни. Они объединяют людей разных возрастов, профессий, вероисповеданий. В них безграничная мудрость, душа и сердце русского человека. Встреча с народной песней – настоящий праздник! Это именно то, чем я хочу поделиться с публикой через свое творчество».

Создатель и руководитель квартета – **Эдуард Пятунин** (домра малая). Окончил Астраханскую Государственную консерваторию. По окончании работал в Национальном академическом оркестре русских народных инструментов России имени Осипова. Затем работал в Пензенской филармонии. Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей. Заслуженный работник культуры Пензенской области.

Виктор Венедиктов – (баян). Окончит Саратовскую государственную консерваторию им. Л.В. Собинова. Лауреат Всероссийских международных конкурсов.

Оксана Сытова – (домра альт). Окончила Астраханскую государственную консерваторию. Лауреат Всероссийских и международных конкурсов.

Сергей Климачев – (балалайка контрабас). Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов. Окончил Пензенское музыкальное училище им. А.А. Архангельского. Аранжировщик ансамбля.

В основе репертуара коллектива лежат народные песни, популярные авторские, старинные романсы, духовные стихи, частушки и песни пензенских композиторов. Обработки и переложения для квартета музыканты пишут сами, благодаря чему коллектив имеет оригинальный музыкальный почерк. Марта Серебрякова и квартет «Губерния» сотрудничают с музыкантами города Пензы в различных жанрах, синтезируя народную музыку с другими направлениями искусства. Так родились музыкально–поэтические спектакли. Успешно проходят сольные концерты в нашем городе и области, а так же в других городах России. Артисты принимают участие в различных Всероссийских и Международных конкурсах:

Лауреат I степени II Всероссийского конкурса ансамблей народных инструментов "Россия молодая" (г. Пенза, октябрь 2014г.)

Лауреат I степени I Открытого Всероссийского конкурса концертмейстеров «Маэстро» (г. Пенза, март 2015г.)

Лауреат II степени IX Международного фестиваля-конкурса баянистов и аккордеонистов "Играй, баян!" (г. Ржев, апрель 2015г.)

Коллектив всегда ищет творческий подход и дарит своему слушателю яркое и незабываемое исполнение, пропагандируя и популяризируя народную песню среди молодёжи, для того, чтобы народные песни жили в сердцах людей разных поколений.

§ 2.1.8. Творческий коллектив «ЭКСПРОМТ»

Год создания коллектива – 2013. Художественный руководитель коллектива – Заслуженная артистка России **Людмила Лузгина (гитара).**

Ирина Федотова (скрипка)

Злата Абрамова (вокал)

Александр Шурупов (бас гитара)

Роман Качурин (гитара)

Наталья Михневич (разговорный жанр)

Одна из основных задач коллектива – музыкальное просвещение подрастающего поколения. Этому способствуют множество разнообразных программ, созданных коллективом для детей и юношества.

Творческий коллектив «Экспромт» работает в различных жанрах, стилях и направлениях: классика, ретро, танго, цыганский джаз, латино-американские ритмы. В репертуаре коллектива романсы, музыка в стиле «кантри», эстрадные, джазовые хиты и просветительские программы для школьников. Коллектив является постоянным участником международного фестиваля Jazz May Penza.

Каждый концерт творческого коллектива «Экспромт», – это зажигательное, темпераментное, яркое шоу!

Глава 2. ГОРОДСКИЕ ХОРЫ И ОРКЕСТРЫ Г. ПЕНЗЫ

§ 2.2.1. Русский народный хор имени Октября Васильевича Гришина

Пензенский русский народный хор имени Октября Васильевича Гришина был создан в 1956 году. Более 25 лет с момента создания коллектива им руководил талантливый композитор, дирижер – Народный артист России Октябрь Васильевич Гришин. Именно он на долгие годы определил творческий облик прославленного коллектива. Первым знаковым событием для хора стало успешное выступление на Международном конкурсе, прошедшем в рамках VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. Москве в 1957 году. Коллектив был удостоен статусного диплома Лауреата. Через два года хор стал лауреатом престижного Всероссийского радиоконкурса народной песни, а в 1967 году был удостоен Большой Золотой медали и звания Лауреата Международного конкурса на IX Всемирном фестивале в ГДР. Популярные в Советском Союзе песни «Восемнадцать лет» на слова В.К. Застрож-

ного и «Милая роща» на слова М.П. Смирновой О.В. Гришин создал в 1958 году. Душевные, проникновенные – они принесли авторам и творческому коллективу не только всесоюзную известность, но и народное признание. С 1967 года хор становился лауреатом многих всесоюзных, всероссийских фестивалей и престижных конкурсов. Каждый год приносил новые яркие и впечатляющие достижения. Это выступления в Москве на сцене Кремлевского Дворца съездов и Колонного зала Дома Союзов, в культурной программе «Олимпиады-80», участие в творческом марафоне Игр Доброй воли в г. Сиэтле (1990 г., США). В 1991 г. хор стал Лауреатом Премии профсоюзов в области художественного творчества, а в 1993 г. получил звание Лауреата за участие в фестивале искусств народов Поволжья. Коллектив участвовал в торжествах по случаю 100 и 105-летия со дня рождения Сергея Есенина на его малой родине в рязанском селе Константиново, выступал на праздничных мероприятиях, приуроченных к 850-летию Москвы, 225-летию Рязанской губернии, исполнял народные песни на I, II, и III Межрегиональных фестивалях, посвященных памяти композитора А. Аверкина в г. Сасово Рязанской области. Хор приглашался в качестве участника на празднования 65-ой и 66-ой годовщины Великой Победы в г. Москве. Хор О.В. Гришина выезжал с концертами в США, Венгрию, Болгарию, ГДР, во многие города Советского Союза, а регулярные выступления в г. Пензе, райцентрах и селах Пензенской области стали привычной нормой творческой жизни хора.

Коллектив воспитал 14 заслуженных работников культуры Российской Федерации, многие участники награждены различными правительственными наградами, Почетными грамотами Министерства культуры СССР и РСФСР, ВЦСПС, ФНПР. С коллективом хора связаны имена многих людей, известных в области культуры и искусства в России, среди них – Народная артистка СССР А.В. Прокошина, Народные артисты России А.А. Климов, И.З. Меркулов и многие другие. В настоящее время в составе хоровой, оркестровой и танцевальной групп поют, играют и танцуют более 60 человек. За 60 лет народный коллектив стал профессиональным творческим объединением. В основе ярких и самобытных концертных программ хора лежит оригинальный репертуар, тесно связанный с народной песенной культурой сурского края и Поволжья. С 2012 года художественным руководителем хора является Юрий Михайлович Сысоев, Заслуженный работник культуры РФ, музыкант, композитор, ученик О.В. Гришина, более 40 лет своей жизни отдавший народному хору.

Из истории песни «Восемнадцать лет», написанной на стихи В.К. Застрожного. Слушая песню, каждый вспоминает свою юность, первую любовь, родной город. Она близка людям всех возрастов. Песне уже более сорока лет, но она не утратила своей привлекательности и сегодня. Ее прелесть в яркой самобытной музыке, которая придает словам ту задушевность, полет и пространство. И в мастерстве исполнительницы Веры Аношиной, чей нежный голос наполняет сердца слушателей высокими чувствами, утверждает доброту и делает песню другой. Наверное, не случайно на протяжении двадцати лет мелодия песни являлась позывными на Пензенском радио, под нее отправляются поезда с вокзала Пенза-1 во все уголки нашей Родины, а сейчас она звучит в качестве звонков перед спектаклем в Пензенском драматическом театре. Песню «18 лет» знают и любят далеко за пределами нашей Родины. С этой песней хор выступал за границей на гастролях в Венгрии, на фестивалях в Германии, Украине и Молдавии. Песня переведена на немецкий и японский языки. Песня «18 лет» есть и в репертуаре великой народной певицы Людмилы Зыкиной.

«...На разных широтах звучала другая моя песня – «Восемнадцать лет» композитора О. Гришина. Помните: «В жизни раз бывает восемнадцать лет...» Целый год пела ее в гастролях по стране, а потом повезла в Индию. Именно там эта песня имела особый успех. В чем же дело?

В Индии я не только выступала сама, но и много слушала. Видимо, невольно проникшись музыкальной стихией другого народа, я однажды спела заключительные строки песни «Восемнадцать лет» в замедленном темпе. Поначалу мне показалось: причина успеха в том, что этим я в какой-то степени приблизила песню к индийскому слушателю, сделала ее более понятной для него. Но дело, как разъяснил мне потом один индийский композитор, которому я пропела прежний вариант песни, было в другом. Изменив ритмический рисунок концовки, я вдруг, сама того не подозревая, обнаружила в песне новые краски, которые обогатили ее, позволили акцентировать лирическое начало, свежесть ее музыкальной основы. У песни есть награды и звания. Это: Малая серебряная медаль ВДНХ, Большая золотая медаль Германии, «Песня года» в Японии, «Визитная карточка» Пензы. Вот еще одна история создания песни. Октябрю Васильевичу писали письма из разных уголков страны. Однажды прислали письмо женщины из района с просьбой написать песню. – Что же ведь есть песня для молодых «18 лет», а для нас женщин в возрасте, что и сказать нечего? И Гришин загорелся написать песню

о женщине, ведь женщина всегда прекрасна! Так появилась песня «Милая роща» на слова М. Смирновой, а впоследствии и многие другие песни о женщинах – «Глаза твои смешливые», «Травушка-муравушка» и др. На одном из последних концертов весь зал пел песню «Милая роща» вместе с хором, а некоторые даже плакали. Настолько она захватывает людей, ведь каждый думает, что это о ней, о её судьбе. Здесь гармонично соединились и слова и музыка. Оттого, должно быть, и западает песня так глубоко в души слушателей. Эти песни живут, потому что нужны людям. Они вечные!

§ 2.2.2. Оркестр русских народных инструментов «ПЕНЗА» им. Вадима Попова

Согласно Закону Пензенской области от 04.03.2015 года № 2696-ЗПО, Муниципальному автономному учреждению «Русский народный оркестр «Пенза» присвоено имя Вадима Николаевича Попова.

История рождения и развития оркестра²¹

В 1959 году в городе Пензе, по предложению директора областного Дома народного творчества В.К. Застрожного, был создан любительский русский народный оркестр. Организованный на базе музыкального училища, оркестр возглавил преподаватель отделения народных инструментов Вадим Николаевич Попов – основатель оркестра, ставший на долгие годы бессменным художественным руководителем и дирижером оркестра.

Работая в качестве преподавателя в Музыкальном училище, он в 1960 году заочно заканчивает Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Некоторое время исполняет должность заместителя директора по учебной работе (до 1981 года). Добрым словом следует упомянуть известного в пензенском крае деятеля культуры, поэта-гражданина. Режиссёра многих областных празднеств В.К. Застрожного, возглавлявшего тогда областной Дом народного творчества. Именно по его горячей рекомендации был организационно оформлен русский оркестр народных инструментов. Многочисленные выступления и постоянные репетиции оттачивали мастерство. Укрепляли профессиональные навыки. Оркестранты выезжали в столицу за опытом. Тесные дружеские связи сложились с русским народным оркестром имени Н.П. Осипова и с оркестром хора имени М.Е. Пятницкого. Перед представителями хора Пятницкого коллектив из Пензы выступал в зале Музыкального училища. Контакты подобного рода давали многое: опытные московские гости критически разбирали выступления коллег. За что-то журили, а то и похваливали. Практически показывали. Как исполняются некоторые приёмы игры. Благодаря содружеству с оркестром имени Пятницкого появились духовые народные инструменты – сопилка, рожок, брелка и жалейка. Известность оркестра «Пенза» ширилась, выходя за пределы Пензенской области. Приятно было оркестрантам, гостям столицы. Прочитать огромными буквами напечатанную афишу о том, что 19, 22, 23 июня 1963 года на Выставке достижений народного хозяйства СССР (центральная эстрада ВДНХ) состоится творческий отчёт Пензенского самодеятельного русского

²¹ По материалам книги Г. Горланова. Не гаснет к музыке любовь. – Пенза, 2004.

народного оркестра, художественным руководителем и главным дирижёром которого является Вадим Попов. В качестве солистов здесь выступали Вера Аношина, Александр Астафичев – балалайка, Галина Каплун – домра, Борис Козлов, Надежда Левина, Екатерина Сергеева, Анатолий Конов, Юрий Смирнов – духовые.

Серьёзной проверкой сил явился прошедший в столице летом 1963 года Всероссийский смотр музыкальных любительских коллективов. Успех был впечатляющий. Судите сами: получить за исполнение Диплом первой степени под силу только зрелому профессиональному коллективу. Тем более почётно, что он подписан выдающимися музыкантами, членами жюри Дмитрием Шостаковичем и Анатолием Новиковым. Дипломов, грамот, признаний было много. Руководителю оркестра Вадиму Николаевичу Попову в 1965 году присвоено почётное звание заслуженного работника культуры РСФСР, а через два года ему вручается орден «Знак почёта».

Коллектив оркестра русских народных инструментов «Пенза» регулярно и постоянно выступает со своими программами перед своими слушателями. При этом постоянно осваиваются оркестрантами новые программы. О репертуаре оркестра следует сказать, что он нетрадиционен характеризующийся жанровой широтой: от традиционно народных песен, старинных романсов, оригинальных (специально для народного оркестра) сочинений, переложений классики до эстрадно-танцевальной и даже джазовой музыки. В программы входили арии из популярных оперетт: «Роз-Мари» и «Моя прекрасная леди», «Танец афинского шута» из балета «Спартак» и «Танец с саблями» из балета «Гаяне» А. Хачатуряна, «Тройка» из музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина «Метель» Г. Свиридова. Звучали произведения А. Дворжака, В. Моцарта, И. Баха, И. Брамса, Ф. Шуберта, В.С. Калинникова, А.Л. Гурилёва, «Русская фантазия» Н. Будашкина, «Скерцо» Д.Б. Кабалевского, «Хороводная» А.М. Иванова-Крамского и др. На посту руководителя и главного дирижёра Вадима Николаевича Попова сменил его ученик Валерий Александрович Смоляков. С 1974 года он был вторым дирижёром оркестра «Пенза», а с 1992 года, когда В.Н. Попов по состоянию здоровья не мог стать за пульт, стал главным дирижёром оркестра.

Память относит нас к истокам зарождения оркестра – к ноябрю 1959 года. Музыкальная жизнь никогда не замирала в Пензе, даже в суровые годы Великой Отечественной войны. До начала 60-х годов в областном центре и за ее пределами работали многие кружки худо-

жественной самодеятельности, в том числе и оркестры русских народных инструментов, действовавших в основном при городских ил районных клубах работников искусств, Домах пионеров и школьников. В Пензе они были при Музыкальном училище, при Пензенском культпросвет училище, клубе имени С. М. Кирова, педагогическом училище. Широкой известностью пользовались кружки и ансамблевые группы опытных музыкантов-педагогов: Н. К. Григорьева, В. П. Королева, К.В. Якушева, А.Н. Бахметьева, А.М. Тишулина. Три года (1952 – 1955) работал оркестр при Пензенской мужской средней школе № 1 им. В.Г. Белинского.

Трудностей было немало, особенно в первые годы послевоенного десятилетия, давал о себе знать недостаток денежных средств, не все музыканты вернулись с фронтов Великой Отечественной, бедной была материальная база. Надежда оставалась только на истовых меломанов, энергичных, влюбленных в музыкальное искусство педагогов, которые могли бы с энтузиазмом взяться за благородное дело воспитания средствами музыки гармонически развитых людей.

Когда осмысливаю эту дату невольно прихожу к выводу, что такой коллектив народных инструментов не мог не появиться в Пензе. В жизни все обусловлено, не бывает ничего случайного. Это только кажется – не будь в Пензе Вадима Николаевича Попова, то и не было бы оркестра. Ну, не мог не быть такой человек в городе, ибо и явление этого таланта уже было подготовлено деятельностью Алексея Михайловича Тишулина (1902–1986), заслуженного работника культуры РСФСР, возвратившегося в музыкальное училище в 1948 году и по сути дела восстановившего здесь отделение народных инструментов. Сам он еще играл в оперном симфоническом оркестре под управлением Ф. П. Вазерского. Преподавал Алексей Михайлович в Музыкальном и Педагогическом училищах народные инструменты, руководил оркестрами народных инструментов в художественной самодеятельности в системе профтехобразования, а в последние годы жизни работал с оркестром при русском народном хоре профсоюзов имени О. В. Гришина. Окружали его талантливые ученики, среди которых особенно выделялся стройный юноша Вадим Попов, учившийся по всем предметам только на отличные оценки.

Если перелистать страницы музыкальной истории Пензенской губернии, то можно заглянуть и в эпоху конца XIX – начала XX столетия и отметить деятельность Пензенского городского оркестра русских народных инструментов образца 1898 года. В историю музы-

кальной культуры вошел один из первых в России оркестр народных инструментов А. Д. Оболенского, организовавшего при Николо-Пестровском заводе (хрустальном) хор и духовой оркестр. Сын его, Петр, привез в Никольск комплект балалаек и домр и организовал здесь оркестр, да такой, что его сам В. В. Андреев похвалил. Коллектив его с большим успехом выступал с концертами в Пензе, Самаре, Симбирске, Казани. Оркестром долгое время руководил М. Н. Семенов, имевший специальное музыкальное образование.

Собственно, трудно определенно назвать дату появления первого оркестра народных инструментов. Что касается России, то их появление следует отнести к началу XIX века. Хотя сами инструменты известны были намного раньше. При царе Алексее Михайловиче инструменты варварски уничтожались. Известен стрелецкий указ 1688 года о наказании двух приезжих посадских людей, игравших на балалайке. Нужно было время, чтобы народные инструменты восторжествовали. Такое время пришло. В конце XIX столетия Василий Андреев возрождает балалайку, домру, гусли и создает первый оркестр. Как уже было сказано выше, примерно в это же время Оболенский организует оркестр в Пензенской губернии. Такой экскурс в историю музыкальной культуры еще раз показывает, что оркестр русских народных инструментов «Пенза» появился не на пустом месте, и организация его была вызвана всем ходом развития музыкального образования, хотя сам процесс становления коллектива не назовешь легким.

Для большей весомости мысли о важности отдельной личности в развитии какого-либо вида культуры обратимся к недавно вышедшей книге профессора-культуролога Н.М. Инюшкина «Провинциальная культура: природа, типология, феномены», где исследователь предлагает специальную градацию типов людей, внесших заметный личностный вклад в развитие культуры определенного региона. Да, это Вадим Николаевич Попов, руководивший оркестром русских народных инструментов «Пенза» многие годы, с самого начала его организации. Так вот, согласно градации Н.М. Инюшкина, он бы попал в группу под знаком «В». Это «... человек, увлеченный какой-то сферой культурно-творчества, занимающийся ею не по обязанности и без материальной заинтересованности, участвующий в культурном процессе и акциях лично и по мере возможностей вовлекающий в них других людей ради воплощения своих замыслов. Воспринимаемый большинством как чудак, странный человек, далеко не всегда находящийся

понимание и поддержку, а по прошествии лет, нередко, объект гордости и в оставленном им малом обществе».

В эту типологическую группу входит дворянин с природным музыкальным даром Иван Федорович Кошкарлов, имевший при себе превосходную роговую капеллу, о которой И. Д. Долгорукий в «Журнале путешествия из Москвы в Нижний 1813 года» писал: *«Сорок человек мальчиков обучены были играть на рогах, и до того доведены были временем и трудами хорошего при нем музыканта, что подобной, конечно, не было в России...».* Сюда же можно было бы отнести и сына Оболенского.

Наш современник Вадим Николаевич Попов, в отличие от упоминавшихся предшественников, никогда не был материально богатым человеком, зато имел специальное музыкальное образование. Жизнь его была полностью связана с Пензой, где он родился 22 июля 1926 года.

Штрихи к его биографии типичны для представителей военного поколения – школа, война, снова учеба и работа. И в то же время, для людей творческого склада есть свои особенности. Да, в юные годы, как все ребяташки купался, играл в футбол, увлекался филателией,...

но уже в шесть лет играл на балалайке, организовывал в школе кружок народных инструментов, проявлял интерес к изобразительному искусству (учился в художественном училище). После демобилизации всю свою жизнь посвятил музыкальному искусству – учится в музыкальном училище, которое заканчивает с отличием в 1955 году. Можно было бы, и остановиться, как это сделали большинство его сокурсников, ан нет – решил повышать свое мастерство, поступает осенью того же года в престижный для музыкантов Московский государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных.

С большой заинтересованностью учится на факультете народных инструментов, пытаюсь, и не безуспешно, овладеть высокой техникой игры на старинных народных инструментах: балалайке, гитаре, домре. У известных педагогов-музыкантов: заслуженного деятеля искусств РСФСР, доцента А.С. Илюхина, заслуженного деятеля искусств РСФСР, композитора Ю.Н. Шишакова, дирижера симфонического оркестра Московской филармонии, доцента В. Л. Дектяренко, познает сложные законы оркестровки, переложений музыкальных произведе-

ний с партитур симфонических оркестров пьес отдельных музыкальных инструментов на партитуры оркестра народных инструментов. На старших курсах он уже окончательно решаетея связать себя с таким трудным жанром, каким является дирижирование.

Работая в качестве преподавателя в Музыкальном училище, он в 1960 году заочно заканчивает Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Некоторое время исполняет должность заместителя директора по учебной работе (до 1981 года). Руководящая должность не увлекала его, он мечтал о живой дирижерской работе. С этой целью он, находясь на выпускном курсе института, занимается созданием оркестра народных инструментов. Идея создания хорошего объединенного оркестра, как говорится, витала в воздухе. Весной 1948 года областная газета «Сталинское знамя», так называлась тогда «Пензенская правда», писала: «Группируя вокруг себя основные силы музыкантов-любителей, этот оркестр должен стать образцом для музыкальных кружков и оркестров и центром по оказанию им методической помощи».

Осень 1959 года можно считать временем создания оркестра русских народных инструментов. Добрым словом следует упомянуть известного в Пензенском крае деятеля культуры, поэта-гражданина, режиссера многих областных празднеств Владимира Кирилловича Застрожного, возглавлявшего тогда областной Дом народного творчества, активно занимавшегося культпросвет работой. Именно по его горячей рекомендации был организационно оформлен русский оркестр народных инструментов. В первоначальный период молодые оркестранты не могли еще громко заявить о себе. В городе и районах оркестранты выступали в содружестве с академическим хором под управлением Н. Котляра.

Шло время становления и набирания опыта. Успех не приходит к ленивцам. Благодаря прекрасным организаторским способностям Вадима Николаевича появилось все то, что с полным правом можно назвать оркестром. Приведу полностью первый состав оркестра.

Домра малая:

Елисеев М., Конкина Л., Каплун Г., Двопягигова В.,
Лопатникова Р., Алексеева С., Балтун Л.

Басовая домра:

Яковлев, Чекушкин А., Большаков В.

Баянисты:

Ершов В., Белова Т., Пигузов Г., Козлова Л., Зиновьев В.

Группа балалаечников:

Ахмедов Ю., Верхоглядов Н., Сайганов В.,
Филиппов А., Никитин А., Епифанов В., Смоляков В.,
Аминов Ю.

Духовая группа:

Смирнов Ю., Вдовенкова Н.

К этому составу оркестрантов были приглашены музыканты-любители студенты Пензенского политехнического института, ныне Государственный университет: Смоляков А. – домра альт, Новочадов А. – домра пикколо и Дворянинова В., Птаха Ж., Белов Г., Свинухов Б., Кусков С., Хаютина Н.

На репетициях в основном разучивали концертный репертуар. Кроме народных песен и романсов в программу обычно входили и серьезные произведения из мировой музыкальной классики.

24 января 1961 года в концертном зале филармонии был дан отчетный концерт в двух отделениях Пензенского самодеятельного русского народного оркестра. Волнение было необычным. Как встретят? Как получится? Не забыть бы разучиваемое. Все стало на свои места после показа первого номера. «Отчет» оказался удачным, он принес коллективу признание в родном городе, уверенность в своих силах.

Ободренные похвалами меломанов, и понимая необходимость укрепления успехов, оркестранты все чаще и чаще стали выступать на концертах в городе, в районах Пензенской области, на различных смотрах и фестивалях. Вот трогательная Благодарность, поступившая из школы поселка Ахуны: *«Коллектив учителей и учащихся средней школы № 19 выражают большую благодарность ха хорошо проведенный концерт городского самодеятельного оркестра народных инструментов под руководством Попова В.Н.. Мы бы хотели, чтобы подобные лекции-концерты повторялись в школе чаще»*. Далее идут подписи директора школы, секретаря парторганизации и секретаря ученической комсомольской организации. Подобных «Благодарностей» и «Грамот» у коллектива будут сотни.

Обратим внимание на жанровое определение «лекция-концерт». Да, в самом деле, оркестрантами была разработана особая программа таких выступлений, полезность которых, вряд ли, у кого вызовет сомнения. Они закладывали ростки музыкальной культуры в среде школьников. Общая тема музыкально-образовательных лекций называлась «Русский народный оркестр». Большую работу проводил коллектив по пропаганде русского народного творчества, исполняя концертные обработки народных песен, аккомпанируя певцам. В интервью на Пензенском те-

левидении 24 декабря 1966 года, в передаче «Пензенские самоцветы» Вадим Николаевич на вопрос о целях выступлений ответил: «Своей основной целью оркестр ставит перед собой популяризацию народного музыкального инструмента, народной и классической музыки».

Многочисленные выступления и постоянные репетиции оттачивали мастерство, укрепляли профессиональные навыки. Об этом свидетельствует Диплом первой степени, полученный за участие в областном смотре самодеятельности в марте 1961 года.

Дальновидным и мудрым решением художественного руководителя оркестра является то, что он постоянно искал контакты с ведущими профессиональными оркестрами страны. Оркестранты выезжали в столицу за опытом. Тесные дружеские связи ложились с русским народным оркестром имени Н.П. Осипова и с оркестром хора имени М. Пятницкого. Перед представителями хора Пятницкого пензенцы выступали в зале Музыкального училища. Контакты подобного рода давали многое: опытные московские гости критически разбирали выступления коллег, за что-то журили, а за что-то и похвалили, практически показывали, как берутся те или иные ноты. Благодаря содружеству с оркестром имени Пятницкого появились у пензенцев духовые народные инструменты – сопилка, рожок, брелка и жалейка.

Известность оркестра ширилась, выходя за пределы Пензенской области. Приятно было пензенцам, гостям столицы прочесть огромными буквами напечатанную афишу о том, что 19, 22, 23 июня 1963 года на Выставке достижений народного хозяйства СССР (центральная эстрада ВДНХ) состоится творческий отчет Пензенского самодеятельного русского народного оркестра, художественным руководителем и главным дирижером которого является Вадим Попов. В качестве солистов здесь выступали Вера Аношина, Александр Астафичев – балалайка, Галина Каплун - домра, Борис Козлов, Надежда Левина, Екатерина Сергеева, Анатолий Коннов, Юрий Смирнов – духовые. В программе концертов значились произведения русских и зарубежных композиторов-классиков, эстрадные пьесы и песни, русские народные песни.

А вот еще одна памятная фотография 1963 года, на которой запечатлен оркестр на сцене Колонного зала Дома Союзов. Серьезной проверкой сил явился прошедший в столице летом 1963 года Всероссийский смотр музыкальных любительских коллективов. Успех был впечатляющий. Судите сами: получить за исполнение Диплом первой степени под силу только сильному коллективу. Тем более почетно, что он подписан выдающимися музыкантами, членами жюри Дмитрием Шоста-

ковичем и Анатолием Новиковым. За достижения в деле пропаганды народного искусства оркестр получил звание дипломанта Всероссийского смотра музыкальных любительских коллективов. Обращает на себя внимание и Почетная грамота, полученная за творческий отчет-концерт, состоявшийся в саду «Эрмитажа» в сезоне 1963 года.

О достижениях коллектива свидетельствует и тот факт, что художественному руководителю Пензенского русского народного оркестра, Вадиму Николаевичу Попову осенью 1965 года присвоено почетное звание заслуженного работника культуры РСФСР.

1965-й год во многом был эпохальным – коллектив за годы своего существования (шесть лет) дал 500 концертов. Многочисленные фотографии, почетные грамоты, хвалебные заметки местных газет говорят об интенсивной работе коллектива. Так, из очерка О. Савина «Оратория звучит в колхозе» («Пензенская правда», 4 марта 1964 года) читатель узнает о концерте в Бессоновке, где на сцене Дома культуры колхоза имени С. М. Кирова выступали Пензенский академический хор, исполнивший «Патетическую ораторию» Г. Свиридова на слова В. Маяковского и русский народный оркестр. Во втором отделении прозвучали «Славянский танец» А. Дворжака, русские народные песни «Утес», «Кипарис» и «Вальс» Л. Компанейца, «Коробейники» В. Дителя. Часто выступал с оркестром солист филармонии Анатолий Шуватов.

Любопытно будет посмотреть на график культурного обслуживания трудящихся Нижнеломовского района, занятых на уборке урожая с 15 по 20 сентября 1965 года. Днем 15 сентября оркестр народных инструментов выступает в селе Вирга, а вечером – на фанерном заводе; 16-го – в Больших Хуторах днем и в Мичкаских Выселках вечером; в Котельском сельском совете (село Котел) – побывали днем 17-го сентября; 18-го – в селе Кора Голицынского сельского совета, а вечером того же дня – в Доме культуры села Голицыно... за пять дней было дано 10 концертов, из них 4 платных и 6 бесплатных.

На полевых станах выступали отдельные оркестранты. На фотографии можно видеть, как около полевых вагончиков играет на балалайке А. Астафичев и на гитаре А. Николаев. Может быть, некоторым сегодняшним читателям покажутся такие мероприятия «галочными», мне же думается, что коллектив проделал огромную полезную работу. Труженики села с благодарностью отзываются о таких выступлениях

«Пензенская правда» от 28 декабря 1965 года извещала своих читателей о состоявшемся в Круглом зале Дома Советов, это было 27 декабря юбилейном пятисотом концерте дипломанта Всероссийского смотра му-

зыкальных любительских коллективов – Пензенского русского народного оркестра. С теплыми словами приветствия к ним обратились представители различных учреждений, общественных организаций города. Секретарь обкома партии П. Д. Селиванов вручил Почетные грамоты обком КПСС и Облисполкома. Члены оркестра награждались также Почетными грамотами обкома ВЛКСМ, областного управления культуры, обкома профсоюзов. Кроме того, коллективу преподнесли приветственные адреса, памятные подарки.

В зале царила атмосфера торжественности и праздничного ожидания, Ожидания концерта. Ярко и эмоционально прозвучали в исполнении оркестра под руководством В. Н. Попова первая часть из «Неоконченной симфонии» Ф. Шуберта, вальс «Бабочка» В. Андреева, «Баркарола» из цикла «Времена года» П. Чайковского, «Славянский танец» А. Дворжака, «Вальс-шутка» Д. Шостаковича. Солист Пензенской областной филармонии Анатолий Шуватов спел песню А. Долуханяна «И мы в то время будем жить», «Персидскую песню» А. Рубинштейна и русскую народную песню «Вдоль по Питерской».

1967 год – особая дата в жизни художественного руководителя оркестра Вадима Николаевича Попова. 22 февраля он получает орден «Знак почета». Обращаю внимание, что в средствах массовой информации закралась неточность. В газете «Точка зрения» № 5 от 10 февраля 1999 года в статье, посвященной 40-летию оркестра «40 лет вдохновения, или Благословленные Шостаковичем» И. Седьмых допустил ошибку, а может быть, опечатку, когда писал: «1975 год ознаменован для оркестра выступлением по ЦТ и появлением названия «Пенза». Тогда же Вадиму Попову присвоено звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» и вручен орден «Знак почета».

Уточняем: название «Пенза» оркестр носит с 1971 года, звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» присвоено 22 ноября 1965 года, а орден получен 22 февраля 1967 года. С «легкой руки» журналиста ошибка перекочевала и в другие информации и, например, дельную, замечательную статью Ю. Полякова «Музыка, которая согревает сердца» («Пензенская правда» 25 ноября 1999 года): «В 1975 году за многолетнюю и плодотворную работу в области культуры решением правительства страны организатору оркестра и его художественному руководителю В. Н. Попову присваивается звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». Он награждается орденом «Знак почета».

Перенесемся снова в 1967 год. Сам Вадим Николаевич, благодаря правительству за награду, отнес свой орден в заслугу всего коллектива. Хотя, как мы понимаем, художественный руководитель есть руководитель, отвечающий за все. У него сложилась своя отличительная манера дирижирования, свое природное мастерство, от которого зависит слаженность игры всего оркестра: домр, балалаек, баянов..., предопределяющих, в конце концов, успех или неуспех концертной программы. Мне кажется, очень точно эту особенность выразил С. Мартынов в статье «Дирижер пензенского любительского» («Пензенская правда» 15 января 1968 года). *«Дирижерский жест Вадима Николаевича сдержан, — пишет он, — скорее графичен, чем пластичен. Однако за минимумом движений, строгостью рисунка чувствуется, что его руки властно и увлеченно управляют звуковой стихией. При тщательной отделке деталей Попов никогда не дает им заслонить главное. В этом — один из важнейших признаков его искусства».*

Праздники приходят и уходят, а трудовые будни остаются. Опять поездки, выступления, «графики». Пути-дороги от областного центра, как лучики от Солнца, разбегаются в разные стороны. Здесь Кузнецк и Лунино, Шемышейка и Беднодемьяновск, Камешкир и Каменка, Белинский и Сердобск... в 23 районах побывал оркестр, а в некоторых по 2–3 раза. А от этих районных центров и свои ручейки разбегаются. Осенью 1966 года коллектив совершил гастрольную поездку в Мордовскую республику, где прошли с большим успехом выступления в столице республики (на сцене музыкального драматического театра), в Рузаевке (в Доме культуры железнодорожников), на предприятиях и на местном телевидении. С 5 по 12 октября коллектив выступал ежедневно. Кроме Саранска и Рузаевки они выступали в сельских клубах Николаева, Глуховке, Чамдинке, Комсомольске. В качестве солистов в концертах выступали Анатолий Шуватов, Алевтина Коршунова, Юрий Золотов, Владимир Никликин.

Поездки в столицу России всегда являются незабываемыми событиями. Не всякий музыкальный коллектив удостоивается приглашения. В феврале 1967 года оркестр вновь побывал в Москве. На сей раз мастерство исполнителей могла лицезреть вся страна по Центральному телевидению. Специальный корреспондент в Москве Алексей Бархатов рассказал в статье «Их слушала вся страна» («Пензенская правда» 28 февраля 1967 года).

Три дня оркестранты репетировали на сцене Московского телевизионного театра. Здесь под руководством редактора музыкального отдела

главной редакции народного творчества Центрального телевидения Валерии Ангорской, режиссера Климентия Долгина, ведущего оператора Вадима Василевского велась подготовка концерта и передача в эфир. Уже после успешного выступления на пленку в Доме звукозаписи записано несколько произведений, исполняемых оркестрантами.

Кроме выступления по телевидению, пензенцам запомнились встречи с «шефами» – Государственным русским народным оркестром имени Н.П. Осипова и с рабочими завода «Компрессор», чествовавшими ветеранов производства. Как бы «разминаясь» перед ответственными выступлениями по Центральному телевидению Пензенский оркестр народных инструментов исполнил вступление к опере «Хованщина» М. Мусоргского «Рассвет на Москве-реке», изящный менуэт Ж. Бизе из сюиты «Арлезианка», грустную «Осеннюю песню» П. Чайковского, «Лебедь» К. Сен-Санса.

Со 2-го по 8 апреля этого же года оркестр в составе делегации Пензенской области принимает участие в смотре художественной самодеятельности в городе Куйбышеве (ныне Самара). Коллектив не был доволен присужденным ему Дипломом 11 степени за выступления. Дело в том, что места на конкурсе распределялись не столько за мастерство исполнения, сколько за количественный состав оркестрантов. У их соперников количество участников концерта было намного больше.

Старшее поколение пензенцев помнят, как в 60-е годы крепкая дружба связывала Пензу с Тернополем. Украина и Россия были тогда единым государством. Тернопольцы и пензенцы не раз обменивались делегациями работников культуры и искусства: у нас гастролировали украинские артисты, а наши посещали украинский город. В связи с установлением 50-летия Советской власти на Украине, в Тернополь был приглашен Пензенский русский народный оркестр народных инструментов.

Пензенцы тщательно готовились к поездке, отбирались и прослушивались лучшие номера. Репетировались и новые с учетом «украинской специфики», среди которых были «Интермеццо» В. Калинникова, вальс «Гармоника» В. Андреева. В интервью газете «Пензенская правда» от 13 декабря 1967 года Вадим Николаевич говорил: «Представлять Пензу на празднике Украины – это большая честь и вместе с тем серьезный экзамен для нашего коллектива. Мы упорно готовились и с волнением ждем встреч с взыскательным украинским зрителем. Надеемся, что эта поездка послужит дальнейшему укреплению дружбы двух наших городов.

Поездка в Тернополь УССР состоялась. С 13 по 21 декабря, базируясь в Подволочинском районе Тернопольской области, оркестр с огромным успехом выступал с концертами в ряде хозяйств этого района. За указанный период посланцы Пензы дали 8 концертов и все под аплодисменты украинцев. От благодарных жителей Тернополя и сельских жителей получено много сувениров, Грамот и Благодарностей, книг с произведениями Тараса Шевченко «Кобзарь», бюст Ивана Франко. Просили хозяева прибыть к ним и на следующий год.

Одна из характерных черт коллектива – неуспокоенность на достигнутом. Оркестранты постоянно совершенствуют свое мастерство, шлифуют до виртуозности уже признанные публикой номера, расширяют репертуар, ищут новое, экспериментируют, объединяя возможности народных и эстрадных ритмов, не без творческих споров находят общее решение, проверяя задумки на практике. Творческий характер коллектива не могли не заметить столичные музыканты. Следствием сказанному можно считать приглашение выступить в Кремлевском дворце съездов с Государственным русским народным оркестром имени Н.П. Осипова, в связи с их 50-летним юбилеем.

Главный дирижер, художественный руководитель оркестра, народный артист РСФСР В. Дубровский отмечал после концерта: *«Выступления показали, что оркестр из Пензы достиг большого художественного и исполнительского мастерства, ставящего его в один ряд с профессиональными коллективами. В результате большой творческой работы, проделанной оркестром за последние годы, он может являться примером для многих коллективов художественной самодеятельности страны»*. Специальное письмо-благодарность Дубровским было направлено в Областной комитет партии на имя Первого секретаря Л.Б. Ермина.

Что и говорить, оценка дана высокая и, объективно говоря, справедливая. Самодеятельным артистам есть, чем гордиться. Хотя и волновались, переживали, но выступили блестяще. Да, и как было не волноваться, ведь самая главная сцена страны, известные на весь мир коллеги музыканты. А выступать приходилось в одном концерте с такими выдающимися певцами, как Георг Отс, Ирина Архипова, Людмила Зыкина...

Пензенцы, не теряя времени, побывали на одной из репетиций оркестра имени Н. Осипова, на встрече дружески общались между собой: гусярша, концертмейстер и композитор Вера Городовская делилась опытом игры на этом старинном инструменте с коллегой Галей

Романченко; концертмейстер группы балалаек Петр Акимович Романов увлечено растолковывал Александру Астафичеву премудрости игры на балалайке. Как памятный экспонат в архиве пензенских музыкантов хранится афиша, на которой изображен Кремлевский Дворец Съездов, и рядом с именем знаменитых музыкантов В. Дубровского и В. Гнутова, художественным руководителем, заслуженным деятелем искусств РСФСР, лауреатом Государственной премии СССР А. Юрловым стоит имя нашего пензенца лауреата Всесоюзного смотра самодеятельности, заслуженного работника культуры РСФСР Вадима Попова.

Нельзя не упомянуть о телевизионном музыкальном турнире 1970 года. Руководимое композитором Арамом Хачатуряном жюри этого крупного по масштабам творческого состязания наградило Пензенский оркестр Дипломом лауреата Всесоюзного музыкального телевизионного турнира городов. В память о тех днях остался Диплом, подписанный председателем жюри народным артистом СССР, лауреатом Государственной премии А. Хачатуряном и специально выпущенным, по этому случаю, значок с музыкальными нотами и телевизионной башней, на котором выгравированы слова «Музыкальный турнир. 1968–1970».

В 70-х годах особые дружеские связи Пензы сложились с городом Бекешчабой Венгерской Народной Демократической Республикой. Первым тогда посетил Пензу с концертами танцевальный коллектив «Кёрешь» из города Бекешчаба (Кёрешь – река, протекающая в городе Бекешчаба). Первоначально предполагалось отправить в Венгрию хор профсоюзов О. В. Гришина, но разногласия возникли из-за количественного состава. С ответным визитом решено было отправить музыкальную группу оркестра с танцевальным ансамблем.

Задача оказалась нелегкой, так как не было сыгранности с танцорами, да и готового танцевального ансамбля не было. Спешно на роль постановщика пригласили опытного балетмейстера из Московского ЦДНТ Бориса Кращина. В короткий срок, на имеющиеся музыкальные номера из репертуара оркестра народных инструментов, балетмейстер создал хореографические миниатюры. Танцоры были из Дома культуры 40-летия Октября.

Совместно работать приходилось много. После упорных ежедневных репетиций в течение месяца была создана яркая программа из двух отделений. В группу делегации были включены певцы: солист областной филармонии Анатолий Шуватов и сотрудница сельскохозяйственного

института Ольга Ногачева. Руководителями делегации поехали: секретарь Горкома КПСС К. П. Попова и начальник областного управления культуры В. Я. Шумилин. За 11 дней пребывания в Бекешчабской области было дано 10 концертов. Все они проходили с небывалым успехом. О пребывании в Венгрии музыкально-хореографического ансамбля «Пенза» (такое название закрепилось за коллективом) информировали местные газеты с фотографиями пензенцев. В городе Бекешчаба висела огромная информационная афиша на венгерском языке. Возвращались в Россию участники концертов с восторженными впечатлениями, почетными грамотами, благодарностями, подарками.

И опять работа, освоение новых программ. О репертуаре оркестра следует сказать, что он нетрадиционен, характеризующийся жанровой широтой: от традиционно народных песен, старинных романсов, оригинальных (специально для народного оркестра) сочинений, переложений классики до эстрадно-танцевальной и даже джазовой музыки. В программы входили арии из популярных оперетт «Роз-Мари» и «Моя прекрасная леди», «Танец афинского шута» из балета «Спартак» и «Танец с саблями» из балета «Гаяне» А. Хачатуряна, «Тройка» из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» Г. Свиридова, звучали произведения А. Дворжака, В. Моцарта, И. Баха, И. Брамса, Ф. Шуберта, В.С. Калинникова, А.Л. Гурилева, «Русская фантазия» Н. Будашкина, «Скерцо» Д.Б. Кабалевского, «Хороводная» А.М. Иванова-Крамского и др.

В использовании разно-жанровых произведений налицо сочетание традиционных элементов, присущих народным инструментам, и новых джазовых ритмов, вбирающих в себя стилевые черты нового времени. В. Н. Попов, рассуждая об особенностях аранжировки, отмечает: «Эстрадную музыку Пензенский оркестр начал играть с 60-х годов, еще на заре своего рождения. Было много споров, претензий, недопонимания с разных сторон. Однако оркестр звучит свежо, красочно, несколько «современно». В этом специфическая особенность Пензенского оркестра, его творческое лицо».

Что касается состава участников, то следует отметить основной костяк, не меняющийся со дня основания оркестра – это братья Валерий и Анатолий Смоляковы, Геннадий Лохин, Ольга Смирнова (Топанова), Татьяна Пугач, Александр Астафичев, Раиса Пономарева, Владимир Косырев, Станислав Лазарев, Роберт Фёдоров, Александр Гомберг, Наталья Николаева, Ираида Винокурова. Это как раз те музыканты, на которых всегда мог положиться художественный руководитель. Соли-

стами часто выступали А. Астафичев – балалайка, В. Никликин – домра, Б. Козлов – баян. Солистов-певцов не буду перечислять, по выражению Валерия Смолякова, оркестр играл почти всем солистам филармонии. Назову, пожалуй, Нину Борисову, наиболее часто выступавшую с оркестром. Она, хоть и не профессионал, но с прекрасными вокальными данными.

Кардинальные изменения репертуара наблюдались в особых условиях, когда надо было удовлетворить вкусы публики или для конкурсов. Так, пришлось приспособливаться летом 1974 года, когда оркестранты узнали о III Всесоюзном фестивале ансамблей народного танца в Кишиневе Молдавской ССР. Коллектив откликнулся принять участие в таком грандиозном конкурсе, в число финалистов которого попасть было чрезвычайно трудно.

Третий Всесоюзный фестиваль самодеятельных ансамблей народного творчества (танца) планировалось провести с 28 июня по 7 июля 1974 года в Кишиневе, в городах и районах Молдавской ССР под девизом «Дружба народов». Задача фестиваля сводилась к показу достижений союзных республик в развитии народного хореографического искусства. В фестивале должны были принять участие лучшие самодеятельные ансамбли народного танца – победители республиканских, краевых и областных фестивалей, смотров и конкурсов, а также коллективы из социалистических стран. Как видите, ответственность ложилась большая.

По условиям конкурса каждый коллектив должен был показать три танца, причем, оригинальных танца, бытующих в определенной местности. Кроме того, каждому коллективу предлагалось дать еще по четыре самостоятельных концерта, продолжительность каждого 1 час 30 минут, принять участие в торжественном открытии и закрытии фестиваля, вечерах дружбы, творческих отчетах, встречах на предприятиях и в колхозах.

О серьезности и грандиозности мероприятия свидетельствует состав участников. Согласно Программе первыми должны были выступить хозяева с «Молдавской сюитой», а вторыми следовали пензенцы с номером «Самовар», за ними шли представители из Орла с «Русской пляской» и представители Красноярского края с «Танцем оленеводов». Россию, таким образом, представляли три коллектива. Обратите внимание на участников и название номеров: Чечено-Ингушетия – «Под небом вайнахов», Азербайджан – «Яллы», Армения – «Лачина», Белоруссия – «Вечеринка», Народная Республика Болгария – «Шонска сюита», Венгрия – «Чардаш», Германская Демократическая Республи-

ка – «Танец балтийского побережья», Грузия – «Грузинская сюита», Казахская ССР – «Балбраун», Киргизия – «Майраби», Литва – «Мельница», Латвия – «Край прекрасный, край родной», Польша – «Краковяк», Румыния – «Ясские народные танцы», Таджикистан – «Сугдиен»... Кроме того, выступили туркмены, узбеки, украинцы, чехословаки, эстонцы, югославы. Финал «Сырба дружбы» должны исполнять все участники фестиваля, для чего предполагалось провести сводную репетицию.

Условия фестиваля были известны пензенцам. Началась подготовка. Из Москвы вновь был приглашен Борис Крацин, бывший солист Государственного ансамбля танца СССР, восстанавливался побывавший в 1971 году в Венгрии музыкально-хореографический ансамбль «Пенза». Начались интенсивные репетиции по восстановлению прежних номеров и подготовки новых. Нужны были оригинальные, «незатасканные» ритмы. В.Н. Попов и Б. Крацин просмотрели все фольклорные записи, сделанные в селениях Пензенской области, вели поиски песен, частушек, игровых танцевальных сюжетов, которые можно было бы взять за музыкальную основу.

В результате поисков определились три номера. Первый – «Пензенская круговая», записанная фольклорной экспедицией областного дома народного творчества в селах Покровка и Нижний Шкафт Пензенской области. Постановку осуществил Б. Крацин на основе подлинных весенних хороводов, бытующих в названных селах. В нем сохранены все основные элементы и манера старинного фольклорного танца. В основу танца «Мы по бережку идем» положен вариант песни «Дубинушка». Разработка этой танцевальной темы принадлежит режиссеру-постановщику, заслуженному работнику культуры РСФСР В. К. Застрожному. Музыка к танцу обработана художественным руководителем народного оркестра В. Н. Поповым. «Песчанская кадрили» записана фольклорной группой в селе Песчанка Кузнецкого района Пензенской области.

И, наконец, основой танца «Самовар», с которым выступили пензенцы на кишиневской сцене, послужил традиционный многолетний обычай чаепития с кренделями и пряниками. Это была хореографическая картина на тему гостеприимства и радушия, широты и богатства русской души. Олицетворяющим образом гостеприимства стал огромный самовар, вокруг которого разыгрывались танцевальные сцены.

После выступления в первый день фестиваля 28 июня в «Зеленом театре» пензенцы каждый день давали концерты в селах Молдавии

до самого закрытия праздника «Дружбы народов». Газета «Вечерний Кишинев» на первой странице на весь печатный лист с фотографиями поместила статью о ходе фестиваля. О выступлении гостей с берегов Суры было написано: «Россия! Широту и щедрость народной души раскрыли своим задорным переплясом ее артисты. Инструментально-хореографический ансамбль «Пенза» пригласил зрителей к русскому чаепитию. В их игровой танцевальной картинке «Самовар» выражено гостеприимство и радушие русского человека». Судя по статье и многочисленным высказываниям, пензенцам удалось довести до зрителей и жюри свою задумку. Долго еще вспоминались участниками фестиваля кишиневские летние вечера, шествие в праздничных колоннах по улицам города, громкие аплодисменты, грамоты и сувениры.

Деятельность русского народного инструментального оркестра «Пенза» продолжалась, несмотря на возникающие, отнюдь не по вине оркестрантов, трудности. Во второй половине 70-х годов оркестр из-под опеки Областного Дома народного творчества был передан в ведение отдела культуры Пензенского горисполкома. Один год он базировался в Доме культуры 40-летия Октября, потом вновь возвращен в центр города на улицу Московскую. Некоторое время репетиции проходили в зале здания училища культуры и искусств.

Сложности с помещениями не могли не сказаться на творческом настроении. Тем не менее, жизнь шла своим чередом, коллектив не падал духом, продолжал свои репетиции, расширял репертуар, продолжал выступать как в городе, так и в области, принимал участие в проведении «Дней поэзии» (Лермонтовские дни поэзии в Тарханах), в крупных мероприятиях по случаю знаменательных дат и юбилеев. Знатоки музыки говорили о больших возможностях с большой силой художественной выразительности передавать тончайшие оттенки чувств, глубоко выражать все то, чем живет человек, его переживания, заветные думы, мечты о счастье. Оркестр много аккомпанирует певцам и солистам-инструменталистам, таким как – Е. Сергееву, В. Аношину, Ю. Золотарева, А. Коршунова, Л. Дронину, Г. Журавлеву, Т. Васильеву, Р. Тельнова, А. Юртайкина.

В 1976 году музыкальная общественность города Пензы отметила 50-летний юбилей заслуженного работника культуры РСФСР, кавалера ордена «Знак почета» В. Н. Попова. На это событие тогда откликнулись телевидение и местная печать (статья «Музыка на всю жизнь» М. Петрова в «Пензенской правде»). Естественно, не могло обойтись без отчетного концерта. Все прошло на достаточно высоком уровне.

Из отчетов художественного руководителя оркестра видно, что количественный состав его в 70-е годы и вплоть до настоящего времени оставался стабильным. Острой нужды в оркестрантах не наблюдалось. Приведу данные на 1978 год. Всего участников 35 человек.

Из них: преподавателей музыки из Училища культуры и искусств – 8, преподавателей музыкальных школ – 10, служащих разных организаций – 9, школьников – 1, учащихся Музыкального училища и Училища культуры и искусств – 7.

Основной костяк оркестра оставался долгое время неизменным. Незначительные изменения касались в пунктах: служащих разных организаций и учащихся Музыкального училища и Училища культуры и искусств. Оркестр во все годы имел концертную программу на два отделения. В 1977 году, исключая время каникул июль – август, было проведено 16 выступлений. Количество концертов в разные годы менялось. Солистов-певцов в них насчитывалось в среднем по 5 – 6 человек. В одном из Отчетов Вадим Николаевич пометил: «По составу участников оркестр включает 25 человек профессиональных музыкантов, играющих в оркестре бесплатно. Ввиду этого по уровню исполнительства Пензенский русский народный оркестр – профессиональный».

Что касается профессионализма, художественный руководитель не далек от истины. Юбилеи для творческих ансамблей – это благоприятное время отчетов перед теми, кому они посвящают свой талант. К своему 20-летию юбилею коллектив, как говорится, подготовился во всеоружии. В Программе отчетного концерта народного инструментального оркестра «Пенза» мы видим крупными буквами напечатанную фамилию Валерия Смолякова, выступающего в роли ведущего дирижера.

Об уважении пензенцев к оркестру свидетельствует тот факт, что на это событие откликнулись газеты «Пензенская правда» и «Молодой ленинец», 22 декабря состоялось выступление на пензенском телевидении. Фотографии того времени засвидетельствовали минуты чествования в Концертном зале Училища культуры и искусств, как поздравляли коллектив руководство города и области, коллеги из других ансамблей и обществ. Специально к 20-летию вышел значок «Русский оркестр «Пенза», кстати, в его выпуске организационно содействовал журналист Самойлов Евгений Георгиевич (к юбилею он опубликовал статью «Звучит музыка»), автор многих статей в местной печати о музыкальном искусстве, сам музыкант-любитель, участник инструментального оркестра.

Поскольку речь зашла о публикации, отметим еще одну, напечатанную в центральном российском журнале «Культурно-просветительская

работа» № 11 за 1984 год. Автор ее широко известный музыкальной общественности заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Государственной премии имени М. Глинки А. Широков. Давая высокую оценку оркестру в целом, он особенно выделяет мастеров своего профиля:

Дирижер Валерий Смоляков

Баянист Геннадий Лохин

Балалаечник Александр Астафичев (аккомпанирует Сергей Сидоров)

Статья его называлась «Секрет молодости оркестра». Так в чем же видит он этот секрет? Предоставим слово самому музыканту. «Оставив в чистоте и неприкосновенности домрово-балалаечную и баянную группы, дирижер добавил к ним флейту, электроорган, бас-гитару, ударную установку.... На глазах происходит сближение взаимовлияние различных музыкальных стилей, взаимообогащение жанров. Заглядывая в два

года нового XXI века можно уверенно сказать, что художественный руководитель не ошибся. Его эксперименты действительно придавали молодость оркестру и намечали перспективу в работе оркестра».

Для культурной общественности Пензы осень 1994 года оказалась печальной. Оркестранты Попова готовились к чествованию пензенского деятеля культуры Владимира Кирилловича Застрожного с его 70-летием, по инициативе которого оркестр был создан в 1959 году. Но неожиданная смерть Владимира Кирилловича изменила мажорные задумки оркестра. 12 октября 1994 года в Облдрамтеатре состоялся Благотворительный концерт «Учителю, другу, наставнику, поэту и режиссеру, почетному гражданину города Пензы, заслуженному работнику культуры России Владимиру Кирилловичу Застрожному, его памяти посвящается». В начале выступления Попов сказал памятные слова и далее оркестр исполнил грустную мелодию Л. Токарева «Одинокая березка» и песню Н. Гаганова на стихи В. К. Застрожного «Шестьдесят минут». Дирижировал В. Смоляков. Солисткой выступила Л. Кондратова.

Счастлив тот учитель, у которого есть хорошие ученики. Вадиму Николаевичу в этом смысле повезло. Непосредственным педагогом он работал в Музыкальном училище до 1981 года, воспитав не одну сотню талантливых музыкантов. Здесь он руководил классами: оркестрового дирижирования, балалайки, домры, гитары. Среди его талантливых учеников значатся Вячеслав Студинов и Вячеслав Саламатов, продолжившие учебу в Ленинградской консерватории и работающие соответственно в Пскове и Нижнем Новгороде. Есть и такие выпускники, которые непосредственно продолжили дело своего учителя в любимом его детище – оркестре народных инструментов – В.А. Смоляков, Г.В. Лохин, О.П. Смирнова. Несколько слов о них надо сказать особо, ибо в 80-е и 90-е годы на них легла особая нагрузка по поддержке рабочего тонуса в оркестре. С 1974 года дирижером выступает В.А. Смоляков, вскоре ставший основным дирижером, когда по состоянию здоровья в 1992 году прекратил дирижирование Вадим Николаевич. Хотя он и не дирижировал, но оставался консультантом и аранжировщиком.

Ученики художественного руководителя уже сами имеют учеников. В 1981 году стали заслуженными работниками культуры РСФСР В.А. Смоляков и О. П. Смирнова. Ольга Петровна приехала в Пензу из Инсара (ныне районный центр Мордовии) учиться азам музыки в Музыкальном училище. Здесь она работает с 1963 года, руководит оркестром,

фотография ее висела на областной Доске почета, много она имеет Почетных грамот и Благодарностей разных уровней. Кроме того, Ольга Петровна окончила Московский институт культуры. О ее педагогических способностях можно судить хотя бы по тому, что ее правнучка играет в оркестре, а два ее ученика сами руководят ансамблями – Юрий Гусев в Лопатино, а Яков Рубцов в Мокшане. Оба являются заслуженными работниками культуры России. Смирнова О.П. в оркестре со дня основания и до сих пор играет молодо и задорно, является ведущей на домре-альт.

Листая подшивки газет, натолкнулся на статью М. Петрова «Музыка на всю жизнь». В ней написано: *«Валерию хорошо известны все инструменты, входящие в состав оркестра народных инструментов: балалайка, баян, домра, гусли, рожки, жалейки, свирели и весь набор ударных инструментов»*. Речь, как вы поняли, идет о Смолякове. Догадаться нетрудно – только настоящий дирижер должен знать все инструменты, входящие в состав оркестра, чтобы в такт музыке и аранжировки умело хозяйничать всем оркестром. Он это умеет делать превосходно.

Высокую оценку его дирижерскому искусству давали многие меломаны. На оценке заслуженного деятеля искусств РСФСР А. Широкова я останавливался. В информации-рецензии «Щедрая палитра» («Доброе утро» 7–9 июня 1996года) известный музыкант, композитор, директор специализированной школы для одаренных детей Роман Тигранович Давыдов отмечал, о прошедшем 30 мая 1996 года в Центральном доме искусств концерте оркестра «Пенза»: *«Большинство же номеров программы вел опытный Валерий Смоляков. «Танец афинского шута» из балета «Спартак» А. Хачатуряна, «Тройка» из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» Г. Свиридова, «Весенняя прогулка» А. Бабаджаняна, популярная мелодия «Хелло, Долли!», не только сыгранная, но и пропетая оркестрантами, – все это под руками В. Смолякова звучало вдохновенно и профессионально»*.

Вот еще одно признание человека, прекрасно разбирающегося в сложностях музыкального исполнения, М.Г. Беликовой. Ее выступление в газете «Доброе утро» от 29–31 марта 1996 года так и называется «Заметки меломана». Откликаясь на выступление оркестра в Центральном доме искусств 25 февраля 1996 года, она пишет: «Концерт продолжался полтора часа без антракта, под умелым руководством дирижера В. Смолякова, но они пролетели незаметно, под крики «браво» после нескольких номеров и биссирования мелодии Д. Германа – Дж. Чилтона «Хелло, Долли!». Никому не хотелось уходить,

пусть бы звучали и звучали знакомые и незнакомые мелодии в столь профессиональном исполнении...».

Высказываний подобного рода можно было бы привести и больше. Путь в музыкальное искусство Валерия Александровича, пожалуй, похож на многих его коллег. Есть только небольшие нюансы. Родился он перед войной, 1939 году в Сердобске Пензенской области, увлекался всем тем, чем увлекается ребятня в детстве. Но более всего влекла музыка, любил слушать, как наигрывают балалаечники, как звучит трехрядка. Хотелось и самому попробовать играть. Очень хотелось. В Сердобске одно время жил и работал Станислав Тимофеевич Кусков, окончивший Пензенское художественное училище, но посвятивший себя музыке, может быть, повлиял на него В. Н. Попов, с которым он играл в оркестре при клубе имени С. М. Кирова. Так вот, в Сердобской средней школе он сам создавал оркестр, и Валерий одно время был связан с музыкантом, который с 1962 года вел классы: домра, дирижирование, инструментовка и чтение партитур в Музыкальном училище.

Целеустремленный юноша, Валерий Смоляков, после окончания Музыкального училища поступает в Московский музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Со второго курса был призван в ракетные войска, а потом уже заканчивал «Гнесинку». В Пензенском оркестре народных инструментов он начал играть с 1957 года. С 1961 года работает преподавателем в Училище культуры и искусств. С 1974 года – второй дирижер оркестра «Пенза», а с 1992 года, когда Вадим Николаевич, по состоянию здоровья не мог стать за пульт, становится главным дирижером оркестра.

Видимо, Валерий Александрович повлиял и на своего брата Анатолия, хотя тот был на год с лишним постарше его. Вот ведь как может складываться судьба – окончил политехнический институт в Пензе, работай себе по инженерной части и горя не знай, тем более, что тогда инженеры ценились высоко. Ан нет. Еще в детские годы тяга к музыке взяла вверх, полонила юношу и связала его судьбу с оркестром народных инструментов. Чувствовал, что природного таланта мало для серьезной игры в оркестре, потому-то с 1962 по 1966 годы учился (вечерне) в Пензенском музыкальном училище. Анатолий Александрович считается в Пензе непревзойденным мастером струнно-щипкового инструмента домры – альт. Много лет проиграл он в джазовых ансамблях. 6 мая 1987 года пришло для него приятное известие, труд его, бескорыстный труд, был замечен государством – он становится заслуженным работником культуры РСФСР. Внимательно рассматриваю фото-

графию оркестра, на которой изображен Анатолий Александрович и его 10-летний сын Сережа, играющий на металлофоне. Видать в крови у Смоляковых любовь к прекрасному.

С 1998 года ношу художественного руководителя оркестра взвалил на себя Геннадий Васильевич Лохин. Родился он в 1946 году в Пензе, учился в средних школах № 7 и № 2 города Пензы. В детские и юношеские годы занимался в изокружке № 1, в Музыкальном училище учился с 1962 по 1966 годы. У Вадима Николаевича Попова занимался по классу инструментовки и дирижирования, по классу баяна – у Куликова Александра Кузьмича. После окончания училища его ожидала служба в рядах Советской Армии, служить пришлось в спецвойсках в самом Кремле. В оркестре он появился по приглашению художественного руководителя в 1964 году, когда был еще студентом Музыкального училища. Сначала играл на балалайке - секунда, а в 1969 году после юбилея оркестра Осипова перешел играть на баян. Работа неутомимого, целевого и творческого человека, каким является Геннадий Васильевич, отмечалась постоянно Почетными грамотами и благодарностями. С 1992 года он является заслуженным работником культуры России. А через пять лет, когда В. Н. Попов отказался от дальнейшего руководства оркестром, коллектив доверил эту должность Геннадию Васильевичу. С этих пор на концертных афишах и в программах значится как художественный руководитель народного инструментального оркестра «Пенза». 1987 год во многом был успешным для оркестра: коллектив гастролировал на Украине, в городе Тернополе. Это был второй визит, первый совершился 10 лет тому назад. Год был удачным еще и потому, что оркестр получил Диплом лауреата II Всесоюзного фестиваля народного творчества. Проводился фестиваль в связи с 70-летием Великой Октябрьской Социалистической революции. В архиве оркестра находится Удостоверение лауреата и медаль.

Историю становления и развития оркестра нельзя представить, как только прямое восхождение вверх. В его работе бывали и подъемы, и спады, что, в общем-то, присуще творческим коллективам. Так, сезон 1992–1993 года характерен именно спадом деятельности, сказавшимся в меньшей активности концертной деятельности. Впрочем, для этого были свои объективные причины, связанные с ремонтом нового помещения для репетиций. Перерывы в репетициях давали сбои в выступлениях оркестра. Хотелось бы обратить внимание на заголовок статьи Л. Хосроева «Все ли в прошлом?», опубликованный в марте 1993 года в газете «Доброе утро». В ней вполне обоснованно говорилось

о тревожном положении с коллективом оркестра «Пензы». В годы так называемой перестройки такой вопрос можно было бы поставить многим коллективам. К сожалению, есть и такие, которые не выдержали испытание рыночными порядками, когда государство отвернулось от забот творческих коллективов, предоставляя возможность им самим решать собственную судьбу. Честная интеллигенция не была готова к новым диким бесчеловечным порядкам. Нужно было время, чтобы осмыслить происходящие изменения, понять, почему на Центральном телевидении дают место и всячески пропагандируют безголосых певцов и бездарную музыку, песенки-однодневки с примитивными словами и отвергают настоящее большое искусство.

В дневнике художественного руководителя оркестра народных инструментов читаем такие признания: «Коллектив поставлен в рискованные условия самокупаемости. К обязанностям худрука оркестра кроме хозяйственно-творческих задач, еще прибавились бюрократическо-канцелярские административные заботы. Не имея опыта такого рода деятельности, будучи много лет чисто творческим работником (да еще на фоне заметно ухудшившегося, за последнее время, состояния здоровья) – я вынужден был снять с себя обязанности худрука оркестра «Пенза». Можете себе представить музыкантов, преданных искусству, без всякой платы проводивших многие свои концерты среди широкого круга населения при Советской власти, выше всего ценивших духовное наследие музыкантов, выражающееся не в деньгах, а в духовности.

До упоминаемого 1997 года оркестр «Пенза» находился в ведении Областного управления (департамента) культуры в положении «народного коллектива». Все вопросы финансирования деятельности, согласно статусу, решались в бюджетном порядке. Теперь наступили иные времена. Считая заботы о деятельности оркестра, его финансировании, для себя обременительным департамент культуры и дирекция ОНМЦ освободились от коллектива, передав его в ведение города. Хорошо, что в городской администрации оставались болеющие за судьбу искусства люди. Отвечающий за культуру, П.М. Лоцинин все сделал, что было в его возможностях, для сохранения оркестра в эти тяжелые годы. По его ходатайству появилось Постановление, подписанное Главой администрации города А.С. Калашниковым. Согласно решению администрации, на базе действующего русского народного оркестра «Пенза» было создано Муниципальное учреждение русского народного оркестра «Пенза», являющееся юридическим лицом и находящееся на самостоятельном балансе. Определялось помещение (город Пенза, улица

Московская, дом 34), городскому финансовому отделу приказывалось принять с 01.01.1997 года на бюджетное финансирование согласно смете расходов на 1997 год (предлагалось приложение к смете).

Итак, с 1997 года у оркестра появился новый статус. К 40-летнему юбилею коллектив готовился, будучи городским, муниципальным. По воле чиновников одним росчерком пера ранг становился ниже. Однако дело, в конечном счете, не в ранге, а в том, как они выступают. Зрители, приходящие на концерты, возможно даже не знали о переделочной чехарде, они просто наслаждались концертами, восхищались зажигательным мастерством исполнителей. Ведь они, в большинстве своем, были те же, кто создавал славу Пензе, выступая за пределами города, кто делал коллектив Дипломантом Всероссийского смотра музыкальных коллективов, лауреатом Всесоюзного телевизионного музыкального турнира городов. К отчетному концерту готовились тщательно с волнением, как в далеком, 1961 году. Ведь, впервые в таком мероприятии, в качестве художественного руководителя оркестра выступал заслуженный работник культуры России Геннадий Лохин, главным дирижером оркестра – заслуженный работник культуры России Валерий Смоляков, дирижером оркестра – Сергей Сидоров. На титульном листе Программы появилось еще одно новшество, символизирующее новое время – спонсор концерта – российское страховое народное общество РОСНО. Концерт проходил в субботу 27 ноября в зале Центрального дома искусств. Есть смысл предметно рассмотреть программу, которая красноречивее разных слов, а главное – конкретно и наглядно расскажет об исполнителях и изменениях произошедших за последние годы. Предложенные зрителю номера свидетельствовали о возросшем мастерстве исполнителей. В Программу вошли и народные песни, и классика, и джаз, что свидетельствовало о многогранности музыкальных пристрастий оркестра, его профессиональных возможностях.

Давайте, заглянем в Программу:

В. Городовская. Фантазия на две русские народные песни

Дирижер Валерий Смоляков

И. Кальман. Выходная ария Сильвы из оперетты «Сильва»

Исполняет солистка ГКО Любовь Соловьева

В. Городовская. Русский вальс

В. Шишкин. Слушайте, если хотите

Исполняет солистка ГКО,

заслуженная артистка России Любовь Прохорова

В. Андреев. Вальс «Каприс»

Исполняет заслуженный работник культуры России

Александр Астафичев

И. Дунаевский. Ариозо Тони из оперетты «Белая акация»

Исполняет лауреат конкурса вокалистов имени Рахманинова

Татьяна Молчанова

В. Гридин. Рассыпуха

Исполняет дипломант Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах Сергей Сидоров

Русская народная песня «Ты воспой в саду, соловейка»

Исполняет солистка оркестра Нина Борисова

К. Сен-Санс. Финал Второго концерта для фортепиано

Исполняет солист ГКО Валерий Яшин

Л. Ардити Вальс «Поцелуй»

Исполняет солистка оркестра Лидия Синотова

А. Хачатурян. Танец с саблями из балета «Гаяне»

П. Булахов. «Гори, гори, моя звезда»

Исполняет заслуженный артист Чувашии Николай Гусев

Русская народная песня «Вдоль по Питерской»

Пьеса Чебатуха

А. Герман, Д. Чилтон. «Хелло, Долли!»

Как непосредственный зритель этого концерта могу сказать, что было все здорово, на высочайшем профессиональном уровне, незабываемо. К своему высказыванию могу присовокупить бурные аплодисменты буквально после каждого выступления. Газета «Московский комсомолец» от 2–9 декабря 1999 года рецензию на концерт озаглавила «Браво, оркестр «Пенза»!». И далее: «Такими возгласами сопровождался в Центральном доме искусств 27 ноября юбилейный концерт дипломанта Всероссийского смотра музыкальных любительских коллективов, лауреата Всесоюзного телевизионного музыкального турнира городов, муниципального оркестра русских народных инструментов «Пенза»... Весь пензенский бомонд собрался в этот вечер в ЦДИ, оркестр поздравили: министр культуры Пензенской области Евгений Попов, представители городской администрации, администраций Ленинского и Железнодорожного районов, гости из Москвы и Ульяновска. Концерт прошел на «ура!»... Спасибо вам, музыканты! Живи, оркестр, живи!» Думаю, любопытно посмотреть на выступления коллектива

в перестроечные годы. Из имеющихся сведений можно составить хронику выступлений с 1996 по 2000 года.

1996 год

30 ноября – ЦДИ, тематическая программа «Вечер фортепианной музыки», куда вошли произведения А. Аренского, П. Чайковского, С. Рахманинова, А. Дворжака, Ф. Мендельсона, Ф. Шуберта – Ф. Листа и др.

15 ноября–15 декабря – участие во II городском фестивале искусств «Сурский край – родник талантов» в Центре культуры и досуга.

1 декабря – выступление в сводном концерте в зале коммерческого лица.

1997 год

15 декабря – Облдрамтеатр, заключительный сводный концерт Городского фестиваля искусств «Сурский край – родник талантов».

16 марта – Концертном зале ЦДИ, «Вечер вокальной и инструментальной музыки».

29 марта – ДК имени 40-летия Октября.

8 мая – концерт после торжественного собрания, посвященного Дню Победы 9 мая для работников Горводоканала.

22 июня – сцена летнего театра парка имени В. Г. Белинского, выступление посвящалось Светлой памяти погибших защитников Родины, а также живущих ветеранов Великой Отечественной войны. На этом концерте было решено отметить заслуги солистки оркестра Нины Борисовой, инженера по профессии, обладающей редкими вокальными данными, музыкальным слухом и четкой дикцией. В концерте она исполнила: Д. Тухманов – «Россия», Ю. Бирюков – «Ты сама догадайся». Вела концерт Т. Лакодина.

2 декабря – сцена Терновского ДК для ветеранов на мероприятии «Дом инвалидов».

18 декабря – сцена ДК имени 40-летия Октября, концерт по случаю 40-летнего юбилея этого Дома культуры, в котором в 70-х годах некоторое время базировался оркестр.

22 декабря – участие в Заключительном концерте городского фестиваля искусств «Живая связь времен» в Облдрамтеатре. Исполнены: русская народная песня «Липа вековая» в обработке Павла Куликова, Луиджи Ардити вальс «Поцелуй» (солистка Лидия Синотова).

1998 год

17 февраля – актовый зал предприятия ПНИЭИ после торжественного собрания, посвященного 40-летию юбилею предприятия.

7 марта – Облдрамтеатр, открытие фестиваля искусств «Люблю тебя, мой край родной!», посвященного 335-летию города Пензы.

4 апреля – сцена Гарнизонного Дома офицеров.

19 апреля – ЦДИ, конкурс оркестров народных инструментов.

Играли 4 наиболее известных в настоящее время оркестров: оркестр ДК «Современник» города Заречного; оркестр Детской музыкальной школы № 7; учебный оркестр Музыкального училища; оркестр «Пенза» исполнил 9 номеров, был вне конкуренции.

30 мая – Облдрамтеатр, после торжественного собрания, посвященного 335-летию Пензы состоялся большой Гала-концерт. Оркестр исполнил одну пьесу «Венок из лирических мелодий О. Гришина».

31 мая – открытая площадка имени В. И. Ленина в связи с праздником 335-летия Пензы.

1999 год

24 января – киноконцертный зал «Октябрь».

30 января – гимназия № 13 города Пензы по приглашению Пензенского общества немецкой культуры.

31 января – концерт для общества немецкой культуры в зале гимназии № 1 города Кузнецка.

13 февраля – участие в концерте солиста Государственного академического Большого театра России Сергея Гайдэя в ЦДИ. Во втором отделении исполнено 10 номеров.

23 февраля – сводный концерт, посвященный Дню защитника (Дню Советской Армии и Военно-морского флота).

5 марта – ЦДИ, концертная программа «В ритме вальса».

Принимали участие солисты Областной филармонии.

6 апреля – ЦДИ, концерт, посвященный лиге защитников культуры.

30 апреля – Дом культуры поселка Чемодановка. Вела концерт поэтесса Елена Черлянцева.

30 мая – концерт на открытой площадке, сооруженной на площади имени В. И. Ленина, по случаю праздника «День города».

12 июня – летний театр Парка культуры и отдыха имени В. Г. Белинского.

8 октября – город Сурск, для работников сурской суконной фабрики.

25 октября – Облдрамтеатр, концерт в честь памяти В. К. Застрожного.

19 ноября – Облдрамтеатр, концерт, посвященный Дню работников сельского хозяйства.

27 ноября – ЦДИ, концерт, посвященный 40-летию творческой деятельности.

2000 год

17 января – Облдрамтеатр, концерт, посвященный 1000-летию принятия Христианства. В программе: В. Андреев «Вальс-экспромт», Н. Шишкин «Слушайте, если хотите» (исполняла Любовь Прохорова), В. Гридин «Рассыпуха» (соло Сергей Сидоров, баян).

27 января – повторение концерта, посвященного 1000-летию принятия Христианства.

Программа обновилась: А. Хачатурян «Танец с саблями», В. Андреев вальс «Каприс» (соло Александр Астафичев, балалайка), Скоморохина «Чебатуха».

19 февраля – ЦДИ, второе отделение концерта заслуженной артистки Российской Федерации Любови Прохоровой.

6 марта – молодежный центр «Юность», концерт для ветеранов Ленинского района города Пензы.

18 марта – состоялся концерт в зале ЦДИ солистки филармонии Любови Соловьевой под общим названием «Можно ли забыть?». Из рецензии Г. Ольсова в «Пензенской правде»: «Интересно и разнообразно составленная программа включала в себя лучшие произведения камерного репертуара: арии из опер и оперетт, а также романсы и песни западных, русских и советских композиторов... Большому успеху вокального концерта в немалой степени способствовало мастерство коллектива муниципального оркестра народных инструментов «Пенза». Оркестр гибко следовал за солистом и красочно звучал в инструментальных эпизодах. С большим увлечением были сыграны оркестром «Тройка» из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» композитора Г. Свиридова, вариации Эгины из балета «Спартак» А. Хачатуряна, вальс «Нежность» Г. Начинского». Дирижировали Валерий Смоляков и Сергей Сидоров.

30 апреля – Гарнизонный Дом офицеров, концерт для ветеранов Великой Отечественной войны.

5 мая – ЦДИ, концерт солистов филармонии, посвященный 55-летию Победы в Велико Отечественной войне.

6 мая – Облдрамтеатр, Гала-концерт лауреатов Государственного фестиваля искусств «А мы из Пензы».

Исполнялась музыкальная фантазия «Милые сердцу песни России» М. Блантера, «Черноглазая казачка» И. Сельвинского (солистка Любовь Прохорова).

Дирижер Валерий Смоляков.

17 мая – ЦДИ, концерт с солистами филармонии «Майскими короткими ночами...», посвященном Дню Победы. Дирижировали Валерий Смоляков и Сергей Сидоров. Солисты: Любовь Соловьева (сопрано) и Анатолий Хрусталев (бас).

27 мая – ЦДИ, концерт с солисткой филармонии Верой Хуртовой.

11 июня – участие в сводном концерте на сцене Облдрамтеатра после торжественного заседания по случаю праздника «День независимости России».

12 июня – фонтанная площадь (улица Московская), в связи с праздником День России. Солисты: Виталий Сурдюков (Москва), Николай Гусев (Москва), Нина Борисова (Пенза), Лидия Синотова (Пенза), Александр Астафичев (балалайка).

12 июня – в тот же день оркестр играл на открытой площадке (площадь имени В. И. Ленина), программа была несколько сокращена.

16 июня – Облдрамтеатр, Гала-концерт для медицинских работников. Солисты филармонии: Владимир Кораблев, Любовь Соловьева, Анатолий Хрусталев.

После этого концерта оркестранты были распущены на летние каникулы.

14 сентября – концерт для работников НИИФИ.

Солисты: Н. Борисова, Т. Молчанова, Л. Синотова.

24 октября – ЦДИ, концерт «Сурская осень 2000».

Солисты: Т. Молчанова, Л. Синотова, А. Хрусталев, А. Астафичев (балалайка).

15 ноября – ДК «Дружба» завода Медпрепаратов для избирателей.

Солисты: Нина Борисова, Лидия Синотова.

3 декабря – клуб фабрики «Маяк революции» для актива избирателей. Солисты: Т. Молчанова, Н. Борисова, А. Астафичев (балалайка).

10 декабря – концерт для воспитанников Детского интерната № 1.

Солисты: Т. Молчанова, Л. Синотова, А. Астафичев, Н. Борисова. Вели концерт Елена Черлянцева и Дмитрий Монахов.

17 декабря – концерт для выпускников интерната № 3.

Солисты: Т. Молчанова, Дм. Монахов (соло на гусях звончатых с пением «Былины» и «Скоморошины»), А. Астафичев (балалайка), Н. Борисова.

Вели концерт Елена Черлянцева и Дмитрий Монахов.

Возможно, в представленном перечне я не учел какие-либо выступления, однако общей целостной картины они не изменят. Все концерты проходили успешно, под аплодисменты зрителей. Художественным руководителем везде был Геннадий Лохин, аранжировщиком и консультантом – Вадим Попов, главным дирижером – Валерий Смоляков, дирижером – Сергей Сидоров. В 80–90-е годы в среднем давалось по 15–16 концертов, а вот в 2003 году коллектив встречался со зрителем 23 раза.

Обратили вы, наверное, внимание на частые выступления в качестве солиста Александра Астафичева. Несколько слов о нем. Александр Николаевич – заслуженный работник культуры Российской Федерации получил звание одновременно с Анатолием Смоляковым 6 мая 1987 года. Работает в оркестре с первых дней основания. Его можно назвать душой коллектива. Редко какое выступление оркестра обходится без его зажигательного солирования на его любимом инструменте – балалайке.

В игре на баяне пальму первенства занимает талантливый исполнитель-профессионал, дипломант Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах – Сергей Сидоров.

Среди тех, кто сохраняет славные традиции коллектива, кто связал свою судьбу с оркестром, следует назвать заслуженных работников культуры России: домристок Татьяну Михайловну Пугач и Татьяну Ивановну Косыреву, работающих в настоящее время в музыкальных школах города Москвы. За успехи в музыкальном искусстве, за педагогическую деятельность и пропаганду народных инструментов звание заслуженного работника культуры Российской Федерации удостоен Александр Григорьевич Гомберг. В совершенстве он владеет многими инструментами, а также ведет оркестр Детской музыкальной школы № 7, и, являющийся одним из лучших в Пензенской области, оркестр городской школы искусств.

В плане профессионализма оркестр остается таким же талантливым, как и в 60–70-е годы. Не удержусь, чтобы не сослаться на авторитетное мнение. Имя оперного певца, тенора Большого театра Сергея Гайдэя рекламировать не надо. 13 февраля 1999 года он выступал вместе с оркестром во втором отделении, где исполнил русские народные песни и такие популярные и трудные вещи, как ария из «Риголетто» Верди (в русском варианте – «Сердце красавицы») и «О, соле мио». В газете «Точка зрения» от 24 февраля 1999 года было сказано: «Зал неистовствовал и вызывал на бис. В финале публика стоя аплодировала минут

пять». А на вопрос после окончания концерта: «Сколько репетиций Вам понадобилось, чтобы сыграть с оркестром?». Он ответил: «Одна. Оркестр очень профессиональный, мы сразу нашли общий язык». Коллектив продолжает хранить традиции, заложенные В.Н. Поповым в 60-е годы, и приумножать их. Он остается «совершенно удивительным коллективом! По всем параметрам! И тем, что он до сих пор существует, тем, что качество программ лишь улучшается, и тем, что количество концертов достаточно велико, вопреки финансовым трудностям» («Доброе утро» № 12, 1996 год). «Оркестру сейчас трудно, как и всему нашему народу. Но потерять такую «жемчужину» пензенской культуры нельзя» («Мир людей» от 5 декабря 1996 года). Заглядывать в будущее – дело неблагодарное. Хочется верить в дальнейшие юбилеи коллектива. Когда смотришь на уверенные лица художественного руководителя оркестра Геннадия Лохина, главного дирижера Валерия Смолякова, дирижера и солиста Сергея Сидорова, виртуоза-балалаечника Александра Астафичева, домристов Анатолия Смолякова и Ольгу Смирнову утверждаешься в своей вере! Я начинал рассказ с перечня первых участников и композиционно закончу таким же перечислением в надежде на оптимистическое продолжение, ибо в их таланте и преданности великой музыке кроются успехи.

Домры малые:

Наталья Николаевна Николаева
Ираида Юрьевна Винокурова
Ирина Николаевна Теплова
Раиса Александровна Пономарева
Ирина Васильевна Панурова
Елена Владимировна Федорова
Дмитрий Анатольевич Федотов

Домры альтовые:

Анатолий Александрович Смоляков –
заслуженный работник культуры России
Инна Александровна Терехина
Ольга Петровна Смирнова –
заслуженный работник культуры России
Лариса Ивановна Власова

Домры басовые:

Александр Григорьевич Гомберг –
заслуженный работник культуры России

Флейта:

Елена Викторовна Косырева

Элла Вячеславовна Шитова

Электроорган:

Людмила Петровна Кордон

Баяны:

Геннадий Васильевич Лохин –

заслуженный работник культуры России

Сергей Федорович Сидоров

Ударные:

Роберт Анатольевич Федоров

Гусли:

Инна Владимировна Дресвянникова

Балалайки:

Александр Николаевич Астафичев –

заслуженный работник культуры России

Станислав Валерович Лазарев

Сергей Александрович Климачов

Артем Владимирович Федоров

Татьяна Николаевна Белова

Гитара-бас:

Владимир Парфирович Косырев

Труба:

Виктор Николаевич Пигин

Солисты-вокалисты оркестра:

Лидия Петровна Синотова

Нина Николаевна Борисова

Татьяна Геннадьевна Молчанова

Ведущие программы:

Татьяна Валентиновна Лакодина

Вероника Юрьевна Савченко

В составе оркестра преподаватели колледжа искусств, преподаватели детских музыкальных школ и школ искусств – лучшие музыканты-профессионалы. Всех их объединяет любовь к музыкальному искусству и неугасимый энтузиазм. С сентября 2008 года руководит коллективом заслуженный работник культуры Пензенской области Эдуард Анатольевич Пятунин – одаренный, творческий музыкант-исполнитель. В 1997 году окончил Астраханскую Государственную консерваторию. С 1992 года дирижером оркестра является выпускник Воронежского государ-

ственного института искусств, дипломант Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах Сергей Федорович Сидоров.

Солистка оркестра – лауреат Международного и Всероссийского конкурсов Татьяна Геннадьевна Молчанова. С сольными программами оркестр выступал на сценических площадках нашего города: на предприятиях, в учебных заведениях; а также в Москве, Самаре, Нижнем Новгороде, Ульяновске, в Мордовии, Украине, Молдавии, Венгрии. Коллектив плодотворно сотрудничает с народным артистом СССР Владиславом Пьявко, заслуженным артистом РФ Николаем Васильевым, солистом «Новой оперы» Владимиром Байковым, солистом оперного театра МГК им. П.И. Чайковского Сергеем Спиридоновым. Почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» удостоены: Г.В. Лохин, В.А. Смоляков, О.П. Смирнова, А.А. Смоляков, Т.М. Пугач, А.Г. Гомберг, А.Н. Астафичев, Т.И. Косырева.

Произошла смена поколений. На смену ветеранам пришли молодые музыканты. Коллектив тесно сотрудничает с музыкальными школами города. Лучшие учащиеся принимают участие в концертах оркестра.

Художественный руководитель

**заслуженный работник культуры Пензенской области
Эдуард Пятунин.**

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ОРКЕСТРА НА 2017 год

Лауреат Международного конкурса-фестиваля баянистов, аккордеонистов и гармонистов «Играй, баян!», Лауреат Всероссийского фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей национальных инструментов народов России «Многоликая Россия», Дипломант Международного конкурса щипковой музыки «Жемчужина Поволжья», Лауреат Всесо-

юзного телевизионного музыкального турнира городов, Лауреат Премии Губернатора Пензенской области Муниципальный «Русский народный оркестр «Пенза» им. В.Н. Попова.

Главный дирижер – Сергей Сидоров

СОСТАВ ОРКЕСТРА:

Домры малые:

Пятунин Эдуард

Рябушкина Екатерина

Китаева Елена

Эндюськина Алина

Бойченко Юлия

Домры альтовые:

Терехина Инна

Сытова Оксана

Лазарева Анна

Домры басовые:

Гомберг Александр

засл. работник культуры РФ

Теплова Ирина

Флейта:

Косырева Елена

Баяны:

Венедиктов Виктор

Лохин Геннадий –

засл. работник культуры РФ

Кирсанов Владимир

Балалайка прима:

Зорин Максим

Балалайка секунда:

Косырев Владимир

Балалайка альт:

Федорова Елена

Балалайка контрабас:

Ивлиев Александр

Климачев Сергей

Солистка:

Молчанова Татьяна

лауреат Международного
и Всероссийского конкурсов

§ 2.2.3. ТРИО БАЯНИСТОВ Пензенского колледжа искусств

«Трио баянистов» создано на базе Пензенского училища культуры и искусств в 1992 году. В его состав вошли преподаватели Сергей Федорович Сидоров, Михаил Викторович Андреев, Сергей Викторович Андреев.

С самого начала своего существования коллектив занимался концертной и просветительской деятельностью. Результат этой работы дипломы и грамоты Всероссийских и областных конкурсов и фестивалей, проходивших в городах Красноярске, Норильске, Санкт-Петербурге, Кургане, а так же городах и районах Пензенской области.

В программу концертных выступлений коллектива входят произведения композиторов: А. Вивальди, И.С. Баха, Дж. Каччини, Л. Бельмана, С.В. Рахманинова, Ф. Пуленка, Г. Форе, Р. Щедрина, А. Шалаева, Ю. Романова. В настоящее время коллектив работает над новой концертной программой, в которую войдут произведения, редко исполняемые на концертной эстраде с инструментами симфонического оркестра.

Глава 3. АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ В ГОРОДЕ ПЕНЗЕ

§ 2.3.1. Барды г. Пензы

Авторская песня представляет собой музыкально-поэтическое явление, наиболее полноценно проявившееся и раскрывшее многие грани своего феномена в 50–60-е гг. XX века, в так называемую эпоху «оттепели». Зарождение и развитие авторской песни в СССР совпало с важными общественно-политическими и культурными событиями нашей страны – движением «шестидесятников», расцветом эстрадной поэзии, проведением в Москве Всемирного фестиваля молодежи и студентов, а также огромным успехом Советского Союза в освоении космоса. Термин «авторская песня» активно стал использоваться только в 70–80-е гг. XX в. До этого времени в широком употреблении был термин «самодеятельная песня».

Однако, несмотря на вполне определенный временной отрезок периодизации бардовского движения в России, несправедливо считать, что авторская песня перестала эволюционировать и быть ценностью русскоязычной культуры на современном этапе. Авторская, или бардовская, песня представляет собой открытую систему, «...способную воспринять и претворить по-своему едва ли не все предшествующие и современные богатства поэтической и песенной культуры».

Хотя авторская песня во второй половине 50-х гг. была частью жизни практически любого человека, зачастую создатель песни как личность не рассматривался в силу «безымянности-неизвестности-неустановленности» авторства. Позднее, когда, благодаря Всесоюзным фестивалям, КСП (клубам самодеятельной песни) и выходящим в свет музыкально-поэтическим сборникам, стали постепенно сглаживаться инварианты мелодий и текстов, на первый план стал выходить автор песни. Более важной стала «интимизация» стиля как эстетическая категория восприятия.

Авторская, или бардовская, песня представляет собой уникальный жанр музыкально-поэтической культуры Пензенского края. По определению Булата Окуджавы, авторская песня – это «думающая песня для думающих людей». Однако, благодаря особому вниманию к слову, авторскую песню часто называют «поэтической песней», поэтому среди авторов-исполнителей в настоящее время достаточно много поэтов – Борис Шигин, Владимир Юраков, Ольга Коршунова, Елена Чебалина, Александр Заносиенко, Валерий Александров и другие. С 2004 года при литературном журнале «Сура» существует клуб любителей авторской песни «Поющие поэты», который объединяет не только авторов собственных песен, но также исполнителей классики жанра бардовской песни. Его участники – поэты, барды – люди творческие и неравнодушные к авторской песне. «Поющие поэты» принимают активное участие

в концертах, творческих встречах и сами являются инициаторами музыкально-поэтических мероприятий. Так, за несколько лет клубом был организован концерт памяти Б. Окуджавы, вечер бардовской песни «Наполним музыкой сердца», Всероссийский фестиваль авторской песни «Возрождение» и многие другие.

Руководителем клуба «Поющие поэты» в г. Пензе является Борис Шигин – известный пензенский поэт, журналист, автор песен, лауреат многих Всесоюзных фестивалей авторской песни, главный редактор журнала «Сура». Шигин Борис Владиленович родился 24 декабря 1952 года в г. Балашове Саратовской области. Окончил историко-филологический факультет ПГПУ им. В. Г. Белинского.

Работал в школе, служил в рядах советской армии. С 1976 по 2003 год работал на пензенской студии телевидения, где прошел путь от редактора передач для молодежи до главного редактора авторских программ. В 1983 году он организовал клуб авторской песни «Менестрель» в ДК «Заря». Стихи и песни начал писать уже в школьные годы, а в 2001 году был принят в Союз писателей России. Борис Шигин является автором семи поэтических сборников и трех музыкальных альбомов. В 2010 г. за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу Борис Шигин награжден знаком «Заслуженный работник культуры РФ». Песни Бориса Шигина известны далеко за пределами Пензенской области. Их слушали и давали им высокую оценку российские барды Б. Окуджава, В. Берковский, В. Ланцберг, Е. Клячкин, Б. Вахнюк, Т. Визбор. И сегодня эти песни поют спасатели и туристы на Тянь-Шане, Кавказе и Валааме, участники клубов авторской песни в разных городах страны. Многие песни Бориса Шигина становились призовыми на Всероссийских фестивалях, а в настоящее время их можно найти в сети Интернет. По мнению современного исследователя Э. Анашкина, многие песни Бориса Шигина «отмечены печатью лирической созерцательности и некой философской отстраненности. Но на самом деле внутри них бьется острый пульс современности – не той современности, что сиюминутна и преходяща, а той, что ощущает биение пульса эпохи».

Зазимье – и птицы в отлет.
Я буду их ждать, я дождусь их.
На утренних лужицах – лед,
Над полем – кричащие гуси.
На сердце светло и тепло,
Но в горле какое-то слово...
Давай, не скажу я его.
Не будем тревожить былого.

§ 2.3.2. ШИГИН Борис Владиленович

Поэт, журналист, бард. Главный редактор пензенского литературного журнала «Сура».

Родился 24 декабря 1952 года в городе Балашове Саратовской области.

Окончил историко-филологический факультет Пензенского Государственного педагогического университета.

Работал в школе.

С 1976 по 2003 год работал на Пензенской студии телевидения, где прошел путь от редактора передач для молодежи до Главного редактора авторских программ. Автор телевизионных проектов «В присутствии Пушкина», «Пензенская видеоэнциклопедия», «Гарханы с Тamarой Мельниковой», «Мой Лермонтов», «Семейное чтение». Как журналист учился в Институте повышения квалификации Гостелерадио СССР.

С 1982 – член Союза журналистов СССР (России)

В 2001 году был принят в Союз писателей России.

С 2003 года – Главный редактор пензенского литературного журнала «Сура».

Член Правления регионального отделения Союза писателей России.

Награды:

Лауреат Премии Союза журналистов СССР им. Карпинского, трех премий Губернатора пензенской области за достижения в области журналистики и литературы, Трижды Лауреат Всероссийской литературной премии им. М.Ю. Лермонтова. В 2007 – за вклад в культурно-просветительскую деятельность по формированию единого культурного пространства на территории пензенской области, в 2008 – за книгу стихов «Пока решает третья Парка», в 2014 – за рубрику «Под Лермонтовской звездой». Лауреат Всесоюзных фестивалей авторской песни в Москве, Харькове, Калининe, Новокуйбышевске, Пензе. Награжден большой золотой медалью Российского Фонда мира за благотворительную деятельность в рамках международной программы «Русская инициатива».

Присвоена высшая награда Пензенской области – медаль «Во славу земли Пензенской». Он также был награжден почётным знаком «За заслуги в развитии г. Пенза». В день 55-летнего юбилея ГТРК «Пенза»

Б. В. Шигин был награждён грамотой Губернатора и памятным знаком «Ласточка эфира».

В 2015-м удостоен премии Московского отделения Союза писателей РФ «Недаром помнит вся Россия» с вручением медали «М. Ю. Лермонтов».

Основные публикации:

Стихи публиковались в российских литературно-художественных журналах: «Русское эхо», «Волга-21 век», «Подъём».

Инициатор культурно-просветительской программы «В русле «Сура» и приложения к журналу «Библиотечка «Суры». Организатор клубов «Берега» и «Поющие поэты» при литературном журнале «Сура».

Автор поэтических книг:

«Моим друзьям» (1992), «Запечатлеть движения души» (1995), «Девятый возраст» (1997), «Новый ковчег» (2000), «Стихотворения и песни» (2002), «Я двух женщин люблю» (2007), «Пока решает третья Парка» (2007), «По алфавиту», Песенных альбомов: «Мелодия души», «Пока горят костры», «Зазимье», «Не печалься», Книга любовной лирики «По алфавиту» (2016). В 2017 – записан пятый песенный альбом (приложение к книге) «По алфавиту».

Лит.:

Савин О. Пенза музыкальная. Пенза, 1994.

Мануйлов В. Кто есть кто в Пензе. Пенза, 1999.

Горланов Г. Писатель и время. Пенза, 2001.

Сухов В. Гитара и любовь. // Литературная газета, № 52, 26.12.2012.

Писатели Пензы. Пенза, 1992.

Эдуард Анашкин, «Наши песни просты, но не лживы...» Москва, 1992.

Дорошина В. Человек и время в книге Б. Шигина «Пока решает третья Парка».

Горланов Г. Е. Писатель и время. Пенза, 2013 г.

А. Тюстин, И. Шишкин, Пензенская персоналия, «Славу Пензы умножившие», Пенза, 2013 г.

На протяжении многих лет активным участником клуба «Поющие поэты» является лауреат премии журнала «Сура» в номинации «Поэзия», член Союза писателей России Владимир Александрович Юраков. Он родился 13 марта 1955 года в Пензе. По окончании школы работал фрезеровщиком на Пензенском часовом заводе, в разные годы жизни был

дворником, грузчиком, кровельщиком, затем заместителем председателя районного Совета народных депутатов, а также помощником депутатов Государственной Думы. Владимир Юраков – автор нескольких поэтических книг. Уникальность этого автора и исполнителя песен в том, что его творчество интересно как взрослым, так и детям. Взрослым слушателям он поёт про любовь и «сиреневый вечер», а в каждом ребенке может увидеть «маленького волшебника». Песни Владимира Юракова светлы и лучезарны, нежны и душевны.

*Кораблик бумажный, кораблик бумажный
В потоке весеннем несется отважно
К неведомым странам, в чужие места.
Кораблик бумажный с названьем «Мечта».*

Совместно с сотрудниками областной библиотеки им. М.Ю. Лермонтова он выезжает в школы города и области, библиотеки, социокультурные центры с целью пропаганды любви к родному краю, чтению и авторской песне. Одним из наиболее ярких имен в песенно-поэтической культуре Пензы стало имя Елены Чебалиной, девушки с гитарой, чей талант, несмотря на молодость, производит очень сильное впечатление благодаря глубине заложенной мысли. Чебалина Елена Геннадьевна родилась 2 апреля 1984 года в г. Баку. В настоящее время живет в Пензе. Окончила Пензенский государственный университет, работает в Инспекции Федеральной налоговой службы. Она является автором поэтического сборника «Шахматы», лауреатом Купринского конкурса «Гранатовый браслет» в номинации «Литература», лауреат Всероссийского поэтического конкурса молодых поэтов «Мцыри». В 2006 году стала лауреатом конкурса авторской песни «Аккорд», а в 2010 году победила в номинации «За лучшие стихи» на фестивале «Возрождение». Саратовская поэтесса М. Борцова отмечает, что главное в стихотворно-песенном творчестве Елены Чебалиной – «поиск духовных основ, разговор со своей душой и разумом. Что есть счастье, вера? – поэтесса постоянно задает самой себе эти вопросы и сама же пытается на них ответить». Ее песни заставляют задуматься над смыслом жизни, поиском и открытием внутреннего «я», над теми проблемами, которые часто остаются незаметны в ежедневной суете.

*Пролистай мою жизнь до последней страницы
И оставь на ней росчерк небрежный пера,
Чтобы, в ночь уходя, утором мог возвратиться,
Чтобы я в эту ночь дождала до утра.*

Авторская песня в Пензе всегда привлекала внимание слушателей своим доверительным тоном и неподдельной атмосферой искренности, красотой лирического настроения и особой музыкально-поэтической палитрой исполнения. К сожалению, невозможно рассказать обо всех авторах-исполнителях нашего города, поскольку их очень много и все они талантливы и самобытны: *Владимир Медведев, Михаил Тихонов, Дмитрий Букин, Игорь Мирвинский, Сергей Барехов, Юлия Инюшкина*. Каждый автор уникален и по праву является гордостью «звонкопесенного» Сурского края. Вот уже несколько лет музыкально-поэтические встречи с участниками клуба «Поющие поэты» стали доброй традицией, и с каждым годом их становится все больше, а это значит, что у пензенцев не угасает интерес к современной авторской песне. Клуб «Поющие поэты» всегда рад новым друзьям, новым интересным участникам. Каждую субботу барды, поэты и все, кто интересуется авторской песней, собираются в редакции журнала «Сура» для того, чтобы вновь и вновь «наполнить музыкой сердца».

§ 2.3.3. Поэт, автор и исполнитель своих песен – Сергей БРЮХАЧЁВ²²

*Каждое утро город Пенза просыпается под песню
Сергея Брюхачева «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!».
Песня звучит по пензенскому ТВ в 8 часов утра.*

С творчеством Сергея Брюхачёва я познакомился случайно. На занятиях со студентами кафедры музыки ПГУ мы говорим о пензенских бардах. Слушаем песни членов клуба «Поющие поэты», которым руководит Борис Шигин, многих других. И вдруг одна студентка говорит: «А я знаю ещё одного пензенского барда – Сергея Брюхачёва, он друг моего папы. Я принесу Вам его песни».

Так я услышал несколько песен С. Брюхачёва («Выжигаем путь», «О воровстве», «Всесилие примет», «Милая соседка», «Время детства», «Песенка обиженного литератора», «Часики идут»). Трудно кратко охарактеризовать эти песни разом. Каждой из них можно наслаждаться часами. Впечатляет и мудрая, сатирическая поэзия, и душевный голос Сергея, и профессиональная – адекватная смыслу песен – аранжировка. Как жаль, что раньше я не знал этого Поэта с большой буквы! Как жаль, что не был знаком с этим мудрым и душевным человеком! Стихи и песни Сергея Брюхачёва излучают и тревогу за беспокойное наше время, и искромётную «социалку», и любовь к матери, к женщине и доброту к детям:

А были наши прежние кумиры –
Хранители добра, любви и чести.
Как не любили фальши мы и лести
Из взрослого, чудного мира,
Где тесные зашторены квартиры.

²² Из послесловия к книге С. Брюхачева «Все в этой жизни – не зря!» \ \ Журнал «Сура» №4. Пенза, 2015. Стр.131-133.

Его поэзия в сочетании с музыкой (именно поэзию в бардовских песнях я ставлю во главу угла) даёт возможность слушателю соотнести своё мироощущение и мировосприятие с космическими законами, почувствовать гармонию Космоса и Человека. Известный спор между «физиками» и «лириками», развернувшийся в 60-е годы прошлого столетия: за кем же будущее? – разрешился неожиданным образом. Пока спорили те и другие, – верх заняли третьи – торгаши! Однако Сергей Брюхачёв по-своему разрешил этот спор: он соединил в своей личности оба таланта – и «физика» (он инженер по образованию и по профессии), и «лирика» (он поэт по Духу и по таланту от Бога!) Квинтэссенция всего этого выражена в песне «Выжигаем путь»:

Выжигаем путь,
Сбросив тормоза.
Некогда взглянуть
В мамины глаза.
Некогда жалеть,
Плакать и любить.
Не о чем молить,
Встав под образа.

Для меня лично стихи – это молитвы, а Поэзия вообще – Храм! Читая стихи Сергей Брюхачёва и слушая его песни, можно быть уверенным: сбудется то, о чём так слёзно молил в своей «Молитве» Булат Окуджава:

Пока Земля ещё вертится, пока ещё ярок свет,
Господи, дай же ты каждому, чего у него нет.
Дай передышку щедрому, хоть до исхода дня,
Каину дай раскаянье и не забудь про меня.

Одна из песен Сергея Брюхачёва называется «Всё не зря!» Прекрасно, когда человек, оглядываясь на прожитый уже большей частью земной путь, может с упоением сказать такие слова:

«...если всё начать сначала,
Та же музыка б звучала!»

Умеет Сергей ценить жизнь, умеет воспевать Божественное творение! Этот сборник стихов поможет и тебе, уважаемый читатель, приблизиться к Высотам мышления душевного и мудрого пензенского поэта-барда – Сергея Брюхачева. Поможет стать «под образа». Поможет осознать: все в этой жизни – НЕ ЗРЯ!

О песне В. Бахтина на стихи С. Брюхачева «ЖЕНЩИНЫ РОССИИ». В октябре 2017 г. руководитель Пензенского отделения «ДВИЖЕНИЕ ЖЕНЩИН РОССИИ» Анна Григорьевна Назарова обратилась с просьбой к Сергею Брюхачеву и Вячеславу Бахтину написать Гимн к 25-летнему юбилею этой общественной организации. В. Бахтин высоко ценит поэзию С. Брюхачева. Поэтому он с удовольствием принял это предложение. Хотя вообще надо сказать, – создание песен в характере гимна, пафосного содержания – дело не простое. Стихи и мелодия рождались нелегко. Были поэтические варианты и самой Анны Григорьевны, и даже В. Бахтин пробовал «поэтичить». Конечно, песня создана не в типично-маршевом характере гимна. Но, и в вальсовом ритме она – ликующий гимн русской женщине! Таким образом, стихи Сергея Брюхачева – мудрые, зрелые, украшенные мелодией Вячеслава Бахтина прозвучали на юбилее, правда уже без Анны Григорьевны... безвременно ушедшей, покинувшей нас и свое любимое детище – Союз «ДВИЖЕНИЕ ЖЕНЩИН РОССИИ».

§ 2.3.4. Вокальный дуэт «У КАМИНА»

Вокальный дуэт «У КАМИНА» – Вячеслав Бахтин и Людмила Гордеева – создан в 2008 году. В нашем городе этих музыкантов знают как авторов и исполнителей лирических песен и романсов. Талантливые педагоги, они умело сочетают в своей деятельности любовь к профессии учителя и любовь к музыке. И названием, и репертуаром, и исполнением их дуэт как бы подчеркивает непреходящую ценность семейных уз, доброту и взаимопонимание между людьми. Это союз двух творческих людей. Творческим кредо этих музыкантов являются слова из их песни «Любви последней благодать» на стихи пензенского поэта Юрия Арбекова: «Соединила нас любовь к искусству, а там иной любви черед настал».

Дуэт «У камина» пользуется большим успехом у публики. Сценическое обаяние, современный взгляд на жанр романса – вот характерные черты творческого дуэта. Камерность репертуара позволяет исполнителям объединять слушательскую аудиторию в дружеский коллектив. Их песни греют и лечат душу! Трудно определить какими музыкальными приемами они увлекают исполнителей, но одну особенность можно выделить – это задушевность, которая чувствуется не только в мелодиях песен, но и в голосах исполнителей. Создается

впечатление единства души и музыки. Вячеслав Бахтин и Людмила Гордеева дарят зрителям свои песни, а с ними и свою любовь и чуткое, бережное отношение друг к другу!²³

Ими создано немало песен на стихи Александра Сергеевича Пушкина, Михаила Юрьевича Лермонтова, Константина Симонова, Андрея Дементьева, Расула Гамзатова, Булата Окуджавы и многих пензенских поэтов: Виктора Агапова, Исаака Ландо, Владимира Стрельцова, Федора Ракушина, Лидии Терехиной, Дины Злобиной, Вениамина Крутова, Ксении Сурской, Валерия Сухова, Владислава Самсонова, Михаила Кириллова, Бориса Шигина, Нины Шеменковой, Юрия Арбекова, Николая Запяткина, Веры Фейгиной, Геннадия Горланова, Ларисы Яшиной, Натальи Зименковой, Владимира Бражникова и др.

²³ Телерепортаж журналистки О.В. Петровой с концерта дуэта «У КАМИНА» 09.01.2010 г.

Вячеслав Бахтин и Людмила Гордеева – Лауреаты областных и Всероссийских конкурсов исполнителей авторской песни: «ГРИНЛАНДИЯ-2010, 2011, 2012» в г. Москве, «ГРИНЛАНДИЯ-2013» в г. Кирове, «ЧАСОВЫЕ ЛЮБВИ» (2010, 2012, 2013) в г. Пензе и др. В 2011 году Вячеслав Бахтин стал Лауреатом Всероссийского конкурса авторской песни «Гринландия-2011», проводимого Госдумой России к 65-летию Великой Победы. Его песня «Девятое Мая» на стихи пензенского поэта Владимира Стрельцова удостоена номинации «Лучшая песня о Великой Отечественной войне».

Творчество дуэта запечатлено в нотных сборниках «Колокольный поэзии звон», «Рапсодия сурских поэтов» и на дисках: «Вальс пилигрима», «Синий вальс», «Сурская новелла», «Пою тебе, мой сурский край!», «В любви мое предназначенье», «У камина», «Ты – целый мир!»

За девять с половиной лет дуэт «У камина» дал более 200 концертов. Нередко дуэт «У КАМИНА» выступает совместно с поэтами Пензенского края на разных концертных площадках города и области, на радио и телевидении. Их песни исполняют и другие певцы: солист Казанской филармонии Иркен Мустафин, Игорь Петров и Елена Богданова – г. Москва.

Песни дуэта «У камина» звучат в интернете на Сайте – «Неизвестный гений».

<http://www.neizvestniy-geniy.ru/users/68821.html>

К 350-летию юбилею г. Пензы Вячеслав Бахтин и Людмила Гордеева приняли участие в подготовке к изданию пятитомника «ПЕНЗА – 350». Они подготовили к изданию 5-й том «ПЕНЗА В ПЕСНЯХ». Управлением культуры выпущен диск в 3-х частях с песнями о Пензе, в который вошла и песня В. Бахтина на стихи Г. Горланова «МОЯ ПЕНЗА».

На основе этой песни сделан видеоклип с видами г. Пензы (http://www.youtube.com/watch?v=NqXqfW7cf_c)

С уважением к музыкантам города Пензы, своим коллегам, Вячеслав Бахтин и Людмила Гордеева издали книгу «История музыкальной культуры города Пензы». (М.: Издательский дом "Энциклопедист-Максимум", 2017. – 160с. (серия «Библиотека духовной культуры», выпуск 65).

ЛИТЕРАТУРА

Методическая литература

1. Бахтин В. Формирование музыкальной культуры школьников: культурологический аспект: Учебно-методическое пособие (в соавторстве с Л. Гордеевой, Т.К. Решетниковой). – М., 2014. – 162 с.
2. Бахтин В. «СТАНЬ МУЗЫКОЮ, СЛОВО!»: очерки о творчестве композиторов г. Пензы. – М., 2013. – 84с.
3. Бахтин В. «ВЕНЧАЯ МУЗЫКУ И СЛОВО»: Монография о творчестве преподавателей ПГПУ. – М.:, 2015. – 125 с.
4. Бахтин В. «Гражданско-патриотическая лира Геннадия Горланова». Монография. – М.: Издательский дом «Энциклопедист-Максимум», 2016. – 101 с.
5. Горланов Г. История культуры пензенского края. Учебное пособие. – Пенза 2014. – 400 с.
6. Горланов Г. Не гаснет к музыке любовь. – Пенза, 2004.
7. Гордеева Л. «Патриотическая направленность песенного творчества Вячеслава Бахтина» // Творчество современных композиторов о отечественной музыкальной культуре и образовании: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, г. Саранск, 23 апреля 2015 г. – С.36-39.
8. Гордеева Л. «Отражение темы родины и героизма в песнях В. Бахтина. // Великая Отечественная война – героическая и трагическая страницы в истории советского народа. Международная научно-практическая конференция. Оренбург, 2016 г.
9. Дмитрук Е.Я. Огарев и Пензенский край. – Саратов, 1981.
10. Давыдов Р. К пензенскому ренессансу // Мат-лы конф. Совр. муз. образование: перспективы развития.– Пенза, 2006 – С.97–103.
11. Давыдов Р.Т. «О песне В. Бахтина «Моя Пенза». // «Сура». – № 2. – 2012. – С. 161–164.
12. Дьяконов В. Лицедеи, певчие, музыканты. – Саратов, 1991.
13. Жучкова Л. Пензенский народный хор профсоюзов. – Пенза, 1957.
14. Инюшкин Н. Страницы жизни провинциала (Личность в социокультурном бытии провинции). Монография. – Пенза, 2016. – 564 с.
15. Инюшкин Н. Ф.П. Вазерский. Биография профессионального музыканта как источник профессионально-нравственного образования // Мат-лы Всероссийской конференции.– Пенза, ПГУ-2006.
16. Карева Л. Галина Карева – певица России. – М., 2008. – 248 с.
17. Крейнер Н. Композиторы Пензы. – Пенза, 1959.

18. Кривошеев Ю. Здравствуй, Гришинский хор! – Пенза, 2002. – 86 с.
19. Куприн Е. Роман Давыдов. // Композиторы и музыковеды Саратова. – М.: Композитор, 2008. – С. 348–355.
20. Лысова Е., Гуляева Е. «Песни В.Бахтина как источник патриотического воспитания детей и молодёжи». // Современное музыкальное образование: перспективы развития: // Межвузовский сборник научных трудов. – Выпуск 3. – Пенза: ПГПУ, 2008. – С.174–180.
21. «Мир Романа Давыдова» // Музыка и время. 2003. № 2, февраль. «Повелитель нот» // Пензенская правда. 2007, 20 июля.
22. Огарёв В. Верить и любить: // Сборник стихов. – Пенза, 2011.
23. Панкова Л. , Асманов А. //Этюды о личностях. – Пенза, 2011.с. 254–256.
24. Семенова Л. Пензенский русский народный хор. – М.. 1990.
25. Савин О. Пенза литературная. – Саратов, 1984.
26. Савин О. Пенза музыкальная. – Пенза, 1994.
27. Савин О. Пенза театральная: путеводитель / – Пенза, 2010.
28. Семенова Л. Пензенский русский народный хор. – М.. 1990.
29. Тархова А. Традиционная народная культура Пензенской области. – Пенза, 2008. – 300 с.
30. Тархова А. А., Мальков Н. С. «Село моё, село моё родное». Песни села Канаевки Городищенского района Пензенской области. Учебно-методическое пособие. Вып. 1. Пенза, Ростро, 2006 - 412 с.;
31. «Краса реченька». Русские народные песни Пензенской области из репертуара фольклорного ансамбля «Реченька» имени заслуженного работника культуры России А. Г. Тархова. Юбилейное издание (к 25-летию творческой деятельности коллектива) с приложением компакт-диска. Авторы-составители А.А. Тархова, Н.С. Мальков – Пенза, Ростро, 2007 – 50 с., ил., нот./;
32. Алла Тархова, «Реченька – река, крутые берег». История создания и становления фольклорного ансамбля «РЕЧЕНЬКА» им. Заслуженного работника культуры РФ А. Г. Тархова /– Пенза, Ростра, 2008. – 300 с., ил., нот.;
33. Алла Тархова, «Традиционная культура русской деревни середины XIX –XX вв.» (на материалах Пензенской области), Алла Тархова – Пенза, 2010. – 470 с., ил., нот.
34. Ткачев Д. Архангельский. Очерк жизни и творчества – М., 1977.

Нотные сборники

1. Анисимова А. Песни и сказки Пензенской области – Пенза, 1953.
2. Бахтин В. «ПЕНЗА В ПЕСНЯХ». – Пенза 2013. – 170 с.
3. Бахтин В. Фортепианные ансамбли композиторов Пензы. – Пенза, 2015. – 60 с.
4. Бахтин В. Камерные ансамбли композиторов Пензы. – Пенза. – 2015. – 68 с.
5. Бахтин В. «Колокольный поэзии звон». Сб. песен. – М.: 2006. – 152 с.
6. Бахтин В., Гордеева Л. Рапсодия сурских поэтов: // Сборник песен на стихи поэтов сурского края. – Пенза, 2011. – 56 с.
7. Гришин О. Песни и хоры. – М., 1988 – 40 с.
8. Гришин О. Милая роща.– Саратов, 1973.
9. Гроссман Г. Романсы на стихи С. Есенина. – Пенза, 2008.
10. Гроссман Г. Сурские мелодии. – Сборник пьес для фортепиано. – 2013.
11. Гусев Е. КАМЕРНЫЕ АНСАМБЛИ. – Пенза, ПГУ.; –2015.
12. Давыдов Р. Детский мир. Пьесы для ф-но в 4 руки. Ч.1-7 М. – 2010-16.
13. Давыдов Р. МЕЛОДИИ сборник романсов и песен. – Пенза, 2007. – 80 с.
14. Дроботов Ю. Сборник песен. – Пенза. – 2015.
15. Иващенко Д. Романсы. – Пенза. – 1984.
16. Калашников В. Песни для хора и ансамблей. – Череповец, 2002. – 130 с.
17. Клименко В. «Господи, храни мою Россию!» Сб. песен. – Пенза, 2001.
18. Лохин Г. «Пьесы и этюды для баяна и аккордеона» – Пенза, 2016. – 50 с.
19. Лысов А. Пьесы для ансамбля скрипачей. – Пенза, 1996. – 25 с.
20. Песни и романсы на стихи В. Застрожного. – Пенза, 2014. – 50 с.
21. Стояновская Г. Романсы на стихи О. Немова, Г. Горланова, Л. Яшиной. – Пенза, 2005.
22. Стояновская Г. Вдохновительницы. Романсы.- Пенза, 2003. – 20 с.
23. Огарёв В. Откровения души // Сборник песен. – Пенза, 2013. – 140 с.
24. Чех В. Три концертных джазовых импровизации на темы Т. Монка. – Пенза, 2006.
25. Чех В. Концертные джазовые импровизации на темы «The Beatles». – Пенза, 2006.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Списки Аудио-дисков творческих коллективов и отдельных исполнителей

- «Пенза в песнях» – Песни пензенских авторов к 350-летию города.
«Антология записей пензенского народного хора им. О. Гришина.
«Восемнадцать лет» – поет Вера Аношина.
«Сын России» – песни на стихи Владимира Застрожного.
«Милая роща» – поет Валерий Семин.
«Я люблю тебя, Россия!» – поет Николай Гусев с оркестром «Пенза».
«Пою тебе, мой сурский край!» – песни дуэта «У КАМИНА».
«Куда ветер дует» – поет ансамбль «МИРЯНЕ».
«Верить и любить» – поют Виктор и Диана Огаревы.
«Поют Сергей и Татьяна Стаильские».
«Надежды хрупкая свеча» – поет Сергей Брюхачев.
«Признание» – поет Нина Голубина.
«Ананасы в шампанском» – поет Виктор Чех.
«Как дорожу я прекрасным мгновением!» – поет Татьяна Кравченко.
«Песни о Пензе и мелодии народов мира» – СИМОН-ОРКЕСТР.
«Золотые мелодии» – играет Семен Гольцман.
«СТАРГОРОД» – ансамбль солистов.
«Любимые мелодии» – играет Константин Жуков (электронный баян).
Борис Шигин АЛЬБОМЫ:
"Мелодия души",
"Пока горят костры",
"Борис Шигин. Лучшие песни",
"Зазимье",
«По алфавиту».

СПИСОК ПЕСЕН НА СТИХИ ПОЭТОВ СУРСКОГО КРАЯ²³

Название	Автор текста	Автор музыки
Гимн Пензенской области	К. Сурская	В. Огарёв
Восемнадцать лет	В. Застрожный	О. Гришин
Возвращение солдата	Ю. Арбеков	М. Завьялов В. Калашников
Воскресенье вербное	Д. Злобина	В. Клименко
Глаза твои смешливые	Н. Куленко	О. Гришин
Господи, храни мою Россию!	В. Агапов	В. Клименко
Еще луга не зацвели	А. Лядов	О. Гришин
Здравствуй, гришинский край!	О. Панькина	Ю. Сысоев
Земля Пензенская	Н. Куленко	В. Круковский
Кадада	Л. Яшина	В. Клименко
Край мой пензенский	В. Стрельцов	В. Бахтин
Край наш пензенский	А. Сазонов	О. Гришин
Кузёмкино	Л. Яшина	В. Клименко
Люблю тебя, мой край неброский	Ю. Самсонов	В. Круковский
Люблю тебя, мой сурский край!	В. Тикунов	В. Локтаев
Милая роща	М. Смирнова	О. Гришин
Мне гадала цыганочка	Д. Злобина	В. Клименко
Мне сегодня спится	Л. Яшина	О. Гришин
Моя Пенза	Г. Горланов	В. Бахтин
На тропинке, луной запорошенной	Н. Палькин	О. Гришин
Над Пензой вечер	Л. Зефирова	В. Круковский
Не ходи, не гляди	Г. Штурмин	В. Клименко
Пенза – Родина моя!	В. Тикунов	В. Клименко
Пенза-городок	В. Иванов	В. Круковский
Пензенский вальс	Л. Зефирова	О. Гришин
Песня о Сердобске	В. Филатова	Е. Пуленц
Признание	В. Иванов	В. Круковский
Размедовая моя	Н. Куленко	С. Исаев
Русская зима	В. Застрожный	О. Гришин
Синяя даль	Д. Злобина	В. Клименко
Снеги белые	В. Гинзбург	В. Калашников
Солдатская мать	М. Смирнова	О. Гришин
Солдатские вдовы	А. Лядов	О. Гришин
Травушка-муравушка	Н. Палькин	О. Гришин
Я стою под небом синим	М. Смирнова	Д. Иващенко
Алёшка	Н. Куленко	В. Клименко
А я люблю Россию и Москву	В. Самсонов	В. Клименко
«Берёзовая роща»	Ю. Арбеков	Л. Гордеева

²³ Песни опубликованы в сборнике «В жизни раз бывает 18 лет!» – Пенза, 2013. – 50 с.

Воспоминания, пробудитесь... (Элегия памяти друзей)	Д. Иващенко	Д. Иващенко
Где ж ты бродишь?	В. Застрожный	Г. Гроссман
Гранатовый браслет	В. Давыдов	Г. Гроссман
Девчоночка Алёнушка	Б. Куликовский	О. Гришин
Долгожданное счастье	В. Огарёв	В. Огарёв
До свидания, лето	В. Огарёв	В. Огарёв
Зарянка-зоренька	В. Застрожный	Г. Гроссман
Звезда удачи	В. Самсонов	В. Клименко
Земляничные поляны	Ю. Арбеков	Л. Гордеева
Золотистая девушка в белом	В. Застрожный	Г. Гроссман
Искорки	Ю. Арбеков	Л. Гордеева
Каменка	В. Самсонов	В. Клименко
Лесная фея	Ю. Арбеков	В. Клименко
Любовь	Л. Яшина	Г. Стояновская
Милые очи	И. Куприн	Г. Стояновская
Мой белый сад	В. Огарёв	В. Огарёв
Мой город	В. Филатова	А. Марьин
Мой причал	В. Демичев	Ю. Сысоев
Напоминает осени пора...	Л. Яшина	Г. Стояновская
На Родине звенят колокола	Г. Горланов	Г. Стояновская
Наталья Ланская	М. Кириллов	В. Григорьев
Не поминайте лихом	Ю. Арбеков	Л. Гордеева
Обычай	А. Немов	Г. Стояновская
Оленёнок	В. Агапов	В. Нескородов
Осень-озорница	Е. Ноник	Е. Ноник
Осенняя грусть	В. Демичев	В. Гришин
Пензенские дворики	В. Самсонов	В. Клименко
Первая любовь	Н. Котков	О. Гришин
Позови меня	В. Огарёв	В. Огарёв
Праздник осени	Е. Ноник	Е. Ноник
Прописные истины	В. Огарёв	В. Огарёв
Прощание с морем	В. Самсонов	Ю. Дроботов
Расцвела черёмуха	М. Смирнова	О. Гришин
Ромашки	Е. Ноник	Е. Ноник
Сурские просторы	М. Кириллов	М. Кириллов
Тихий танец	Г. Горланов	Г. Стояновская
Только с тобой	В. Огарёв	В. Огарёв
Тринадцатый трамвай	С. Антипов	Л. Слоним
У камина	Ю. Арбеков	Л. Гордеева
Уходят на запад полки	М. Кириллов	В. Сластужинский
Ходит в поле тишина	Е. Ноник	Т. Хлебникова
Храни Вас Бог!	Ю. Арбеков	Л. Гордеева
Цветок войны	М. Кириллов	А. Пономарев
Школьная песня	Е. Ноник	Е. Ноник
Я в долгу перед тобой	В. Филатова	В. Дроздов
Я все могу понять	Ю. Арбеков	Л. Гордеева
Я жду весну	В. Филатова	И. Сапрыгин
Август	В. Иванов	В. Григорьев
Алёнушка	Д. Злобина	В. Бахтин

А мы с тобой, подруга, постарели...	В. Четвериков	С. Исаев
Ангел	С. Гуляевский	Е. Орехова
Афганская закончилась война	Л. Терехина	В. Бахтин
Афганская память	М. Кириллов	Г. Беляев
Бабушкино лето	В. Агапов	В. Юдина
Бабье лето	И. Ландо	В. Бахтин
Бежит ручей	А. Аверьянов	А. Попов
Березы зовут	В. Агапов	В. Бахтин
Ваши дивные плечи	Ю. Арбеков	В. Бахтин
Весенний ветер	С. Гуляевский	Е. Орехова
Весы любви	Е. Мягкова	В. Дроздов
Ветераны, споём!	В. Филатова	А. Землянский
Вечер разлук	Ю. Арбеков	В. Бахтин
В осеннем парке	В. Сидоренко	В. Бахтин
Воспоминание о школе	Г. Горланов	В. Бахтин
В малазийском порту	Ю. Арбеков	В. Котенев
В саду	Н. Герцева	Н. Иванова
Гитара	Н. Герцева	Н. Иванова
Гордо голову несую	В. Мягкова	И. Дёмина
Граница	М. Разорёнова	Р. Давыдов
Гусары из кинофильма «Русские братья»	Н. Фомин	А. Гарнизов
Давно живу...	М. Кириллов	В. Хохолков
Дорога домой	Н. Герцева	Н. Иванова
Дыхание неба и звёзд	М. Разоренова	В. Бахтин
Зазимье	Б. Шигин	Б. Шигин
Захолодало, вновь захолодало	В. Филатова	Н. Иванова
Зачем любовь таить?	В. Филатова	Н. Иванова
Заречный (Гимн города)	В. Иванов	Б. Гомберг
Здравствуй, Пенза!	В. Самсонов	Р. Давыдов
Зимний вечер со сверчком	С. Гуляевский	Е. Орехова
Золотая моя Русь	Н. Герцева	Н. Иванова
И скучно, и грустно	М. Лермонтов	И. Щерблыкин
Казачья колыбельная песня	М. Лермонтов	И. Щерблыкин
Какая осень шалопутная!	Л. Яшина	Е. Орехова
Костёр	В. Самсонов	Ю. Тразанова
Край любимый	А. Аверьянов	А. Попов
Летели бабочки на свет	Л. Новикова	Н. Иванова
Лодочка	В. Самсонов	В. Конягин
Любви последней благодать	Ю. Арбеков	В. Бахтин
Любовь на закате	Л. Яшина	Е. Барановский
Мой город	В. Иванов	В. Григорьев
Мой Сердобск	В. Филатова	В. Клименко
Мосты надежды	В. Иванов	А. Ермаков
Моя ближайшая звезда	А. Сазонов	В. Бахтин
Моя неласковая Родина	Л. Яшина	Е. Барановский
Музыка вселенной	В. Агапов	В. Бахтин
Мчатся сани	А. Танцырев	А. Борисов
Мы столько прожили с тобой	М. Кириллов	В. Бахтин
Мята-трава	Л. Яшина	Р. Давыдов
На берегу	Б. Милавин	В. Хохолков

Не дари жемчуга	Е. Трунова	И. Согонов
Некуда парню силушку девать	В. Зайцев	Г. Гончаров
Не ледени меня, любимый!	В. Мягкова	И. Дёмина
Не оставляй надежды никакой	Л. Яшина	Е. Орехова
Не спеши	В. Зайцев	Г. Стояновская
Не трогай...	В. Агапов	В. Фейгина
Нить жизни	Л. Терёхина (Дорошина)	В. Фейгина
Одиночество	В. Иванов	В. Григорьев
Опустилась ночка	А. Аверьянов	А. Попов
Опустел родной домишко	В. Четвериков	С. Исаев
Осенний звездопад	Ю. Арбеков	М. Завьялов
Осенняя элегия	В. Самсонов	В. Бахтин
Осень	Г. Горланов	В. Фейгина
От детей прими ты розы	В. Стрельцов	В. Бахтин
Песенка о времени	В. Иванов	А. Ермаков
Песня о парке Белинского	О. Проничкина	В. Бахтин
Под звон бокалов	В. Зайцев	Г. Стояновская
Под Кандагаром	А. Аверьянов	А. Попов
Поздняя любовь	В. Филонов	О. Дарвина
Половодье	И. Ландо	В. Бахтин
Полынь	В. Сухов	В. Бахтин
Признание	В. Бахарев	Н. Иванова
Пробуждение	В. Терехина	В. Бахтин
Пройду по улице моей	Е. Трунова	И. Согонов
Прости - прощай	В. Застрожный	В. Фейгина
Прощание	В. Стрельцов	В. Бахтин
Родное	Г. Горланов	В. Бахтин
Ромашки	В. Самсонов	В. Конягин
Ромашки	Л. Качинская	А. Гладченко
Речка Надежда	Л. Качинская	А. Гладченко
Сверчок	В. Агапов	В. Бахтин
Свет России моей	В. Сухов	В. Бахтин
Свидание в лесу	И. Ландо	В. Бахтин
Сентябрины	Т. Желудкова	Т. Желудкова
Сердоба	В. Бахарев	Н. Иванова
Серёжка	Д. Злобина	В. Фейгина
Снегопад	В. Бахарев	Н. Иванова
С новым годом!	А. Заносиенко	Ю. Дроботов
Два коня	Л. Терёхина (Дорошина)	В. Александров
Тарханы	Л. Ляшина	Е. Барановский
Твои улыбка и глаза	В. Четвериков	С. Исаев
Тёплый снег	И. Муреев	В. Бахтин
Только мама не пела давно	Т. Кадникова	В. Бахтин
Три солдата	В. Завьялов	Е. Барановский
Ты дана мне судьбой	В. Бахарев	Н. Иванова
Ты искал глаза мои повсюду	Е. Мягкова	В. Дроздов
Увела подружка мужа	В. Филатова	Н. Иванова
У костра	М. Кириллов	А. Рогозин
У крутого берега	А. Анисимова	А. Буклин
У нас любовь была бы музыкой...	Е. Мягкова	В. Дроздов

Устал я петь	В. Демичев	В. Гришин
Храни, мой друг, спокойствие души	Ю. Арбеков	В. Бахтин
Что же ты, родимая сторонка	В. Четвериков	С. Исаев
Юность, куда ты?	Л. Яшина	В. Бахтин
Я встречи наши в памяти храню	В. Зайцев	Г. Стояновская
Я не вечен	М. Кириллов	Л. Шуюпова
Я не сменяю город свой	В. Филатова	И. Сапрыгин
Я так долго шла к нашей встрече	Е. Яковлева	В. Бахтин
Архангельский порт	Б. Шигин	Б. Шигин
Белое платье	Н. Фомин	Н. Фомин
Бумажный кораблик	В. Юраков	В. Юраков
Ветераны	В. Васин	В. Васин
Гитары крыло за спиною...	Б. Шигин	Б. Шигин
Дни уж осенью беременны...	Б. Шигин	Б. Шигин
Дорожка	В. Фейгина	В. Фейгина
Зареченский вальс	В. Кельх	В. Кельх
Зима в Сочи (Олимпийский марш)	В. Юраков	В. Юраков
Зимний романс	Б. Шигин	Б. Шигин
Зимнее настроение	Ю. Инюшкина	Ю. Инюшкина
Иваныч	Н. Фомин	Н. Фомин
Колдунья	О. Коршунова	О. Коршунова
Кому-то в юности весна	А. Танцырев	А. Танцырев
Лебединый путь	О. Коршунова	О. Коршунова
Лягушачий концерт	В. Юраков	В. Юраков
Мне опять приснилась мама	Н. Кабаева	Н. Кабаева
Моим друзьям	Б. Шигин	Б. Шигин
О Пензе – с любовью	О. Коршунова	О. Коршунова
О Родине песня	Ю. Инюшкина	Ю. Инюшкина
Пензенский край	Е. Барановский	Е. Барановский
Песенка о парках	Б. Шигин	Б. Шигин
Песенка о том, как пишется песенка	Б. Шигин	Б. Шигин
Под Смоленском бои	Н. Фомин	Н. Фомин
Сирень	Н. Фомин	Н. Фомин
Слава Богу, Слава Богу...	Б. Шигин	Б. Шигин
Тебя не было тысячу дней	В. Фейгина	В. Фейгина
Туман	Б. Шигин	Б. Шигин
«Угадайка»	В. Юраков	В. Юраков
Хороший мой	О. Коршунова	О. Коршунова
Храм берёз	Н. Кабаев	Н. Кабаев
Я двух женщин люблю...	Б. Шигин	Б. Шигин
Я и ты	Н. Фомин	Н. Фомин

ПЕСНИ ВЯЧЕСЛАВА БАХТИНА НА СТИХИ ПЕНЗЕНСКИХ ПОЭТОВ

ЛЕРМОНТОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ

«Казачья колыбельная песня»

АГАПОВ ВИКТОР

«Вечная молитва»

«Березы зовут»

«Музыка Вселенной»

«Песня о друге»

«Тебя увижу»

«Уходит подводная лодка»

«Душа без музыки устала»

«Душа все видит»

«Живи в душе моей»

«Парк родной»

«У родного крыльца»

«Твоя фотография»

«Луника»

«Макарола»

«Я жду»

«Сверчок»

АРБЕКОВ ЮРИЙ

«Любви последней благодать»

«Ваши дивные плечи»

«Вечер разлук»

«Храни, мой друг, спокойствие души!»

БРАЖНИКОВ ВЛАДИМИР

Богата Россия гармошкой

Русская зима

ГОРЛАНОВ ГЕННАДИЙ

«Моя Пенза»

«Ангел-хранитель»

«Синий вальс»

«Голубиные переборы»

«Что же ты, народ россейский?»

«Родное»

«Малая родина»

«Мамины цветы»
«Осенние перепевы»
«Играй, гитара!»
«Полоса невезений прошла»
«Воспоминание о школе»
«Песенка об университете»
«Январская лыжня»
«В родительский день»
«Заклинание»
«Майское раздолье»
«Русь моя – черемуха!»
«Люблю Россию снежную»
«Васильки»
«Разлад»
«С днем рождения!»

ДОЛГОВ АЛЕКСАНДР

«Твоя фотография»

ЗЛОБИНА ДИНА

«Аленушка»
«На старинной балалайке»

КАДНИКОВА ТАТЬЯНА

«Только мама не пела давно»

КИРИЛЛОВ МИХАИЛ

«Мы столько прожили с собой»
«Мама»
«Я вспоминаю о тебе»
«Прощание»
«Твое фото»
«Дорогая моя Русь!»

КРУТОВ ВЕНИАМИН

«Целую, целую, целую»
«Кольцо в кольце»

ЛАНДО ИСААК

«Бабье лето»
«Свидание в лесу»
«Половодье»

МУРЕЕВ ИЛЬЯ

«Теплый снег»

ПЕТРУШКОВА (ФЕЙГИНА) ВЕРА

«Твои глаза»

ПЕЧИНИНА НИНА

«Он назвал ее своею королевой»

РАКУШИН ФЕДОР

«Ты как праздник в моей суете»

«Последний снег»

РАЗОРЕНОВА МАРГАРИТА

«Дыхание неба и звезд»

САЗОНОВ АЛЕКСАНДР

«Моя ближайшая звезда»

САВОСИН ЮРИЙ

«Колыбельная дочурке»

САМСОНОВ ВЛАДИСЛАВ

«Осенняя элегия»

«Звезда удачи»

«Последний бой»

«Старенький баян»

«Гармонисты»

СИДОРЕНКО ВИКТОР

«В осеннем парке»

СТРЕЛЬЦОВ ВЛАДИМИР

«Край мой пензенский»

«Я влюбился в кленовую россыпь»

«Нежно белый снег ложится»

«Осыпаются листья»

«От детей прими ты розы»

«Продолжаю тебя вспоминать»

«Живите сегодняшним днем»

«Душой и сердцем волноваться»

«Мне детство вернуть бы назад»

«Студенческая песенка»
«Милый друг, я умираю»
«Девятое мая»
«Журавушка»
«Ангел любви»
«Не думал, не верил...»
«Я не горю к тебе...»
«Наша встреча»
«Размолвка»
«Прощание»

СУХОВ ВАЛЕРИЙ

«Старый дом»
«Свет России моей»
«Полынь»

СУРСКАЯ КСЕНИЯ

«Песня о парке Белинского»

ТЕРЁХИНА (ДОРОШИНА) ЛИДИЯ

«Афганская закончилась война»
«Пробуждение»

ШИГИН БОРИС

«Целую жизнь!»

ЩЕБЛЫКИН СЕРГЕЙ

«Милые лукавые глаза»

ЮФРЯКОВА ЮЛИЯ

«Мольба»

ЯШИНА ЛАРИСА

«Девочки – невесты»
«Мне бы в горы уйти»
«Юность, куда ты?»
«Молю прощенья у любви»

ЯКОВЛЕВА ЕЛЕНА

«Я так долго шла к нашей встрече»

**ИСТОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА ПЕНЗЫ**
Монография

Главы написаны:

Горланов Геннадий Елизарович — доктор филологических наук, профессор,
заведующий кафедрой литературы ПГУ

РАЗДЕЛ 1. — Глава 1.

Бахтин Вячеслав Васильевич — кандидат педагогических наук, доцент,
член-корреспондент Петровской академии наук и искусств

Предисловие. Введение.

РАЗДЕЛ 1. — Глава 3; Глава 4: §1.

РАЗДЕЛ 2

Тархова Алла Александровна — кандидат исторических наук,
заведующая отделом культурно-проектной деятельности ПГУ,
заслуженный работник культуры Р.Ф.

РАЗДЕЛ 1. — Глава 2: §1.2.8, 1.2.9.

Демина Елена Юрьевна - преподаватель Детской музыкальной школы № 1
г. Пензы

РАЗДЕЛ 1 — Глава 4: §2.

Редактор: Л. Гордеева

Верстка: Н. Хлопцева

Издательский дом «Энциклопедист-Максимум»

123325, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4

Подписано в печать 8.11. 2017 г.

Формат 60x90 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman.

Печать офсетная. Учет.-изд. л. 11

Тираж 100 экз.

Отпечатано во ВНИИгеосистем.

117105, Москва, Варшавское шоссе, 8.