

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ РОССИИ: 25 ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ МУЗЫКИ ЯКУТИИ

Варламова Александра Васильевна

кандидат искусствоведения, доцент

ГБОУ ВО «Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия)

(институт) им. В. А. Босикова»,

заведующий кафедрой,

город Якутск

Воронин Вячеслав Валерьевич

ГБОУ ВО «Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия)

(институт) им. В. А. Босикова»,

и.о. доцента,

город Якутск

Аннотация. В статье говорится о становлении и достижениях молодого вуза искусств — Высшей школы музыки Республики Саха (Якутия) в концертной, научной, конкурсной и проектной деятельности.

Ключевые слова: музыкальное профессиональное образование, трехуровневое образование, индивидуально-ориентированная система обучения, коллективы, конкурсы, концертная и научно-методическая деятельности.

На северо-востоке Азиатской части России располагается самый большой ее субъект — Якутия, известная мировому сообществу как самый холодный регион. За последние десятилетия Республика Саха (Якутия) сделала огромный скачок в области развития культуры и искусства, благодаря которому ныне можно говорить, что богатый и неповторимый опыт народов республики заслуженно занимает свое самобытное место в мировом культурном пространстве.

Между тем, известно, что развитие художественной культуры Якутской АССР в течение многих послеоктябрьских лет немало запаздывало сравнительно с другими союзными и автономными республиками бывшего СССР. Но в республике, тем не менее, существовали такие яркие явления культурно-художественного становления, как, например, рождение якутского театра, которое неизменно включало музыкальную (в том числе образовательную) составляющую. Это явление интенсивно развивалось во второй половине XX века: отметим создание Музыкально-драматического, а затем и собственно Музыкального театра, симфонического оркестра Радиокomiteта, открытия Республиканской музыкальной школы, музыкального училища, детских музыкальных школ во всех районах республики. Развитие музыкального искусства Якутии в те годы столкнулось с огромными кадровыми трудностями — ведь, в сущности, деятельность творческих музыкальных учреждений и учебных заведений республики почти полностью держалась только на приезжих специалистах.

Критическая нехватка собственных квалифицированных музыкантов, в частности, оркестрантов и преподавателей музыкальных школ, особенно проявилась в 90-е годы, когда искусство Якутии обрело новые импульсы развития. Уже тогда в общественном сознании республики зрели идеи расширения сферы профессионального музыкального образования и, прежде всего, организации целенаправленного обучения одаренных детей из всей республики в специальной школе-интернате. Эти идеи были горячо поддержаны и осуществлены первым Президентом Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаевым. Михаил Ефимович, проявляя особую заботу о развитии культуры и искусства республики, прекрасно понимал, что без подготовки собственных талантливых кадров неосуществимо ни создание новых учреждений искусства, ни художественное воспитание подрастающих поколений, ни развитие духовности населения на основе классического искусства. Поэтому, когда вскоре начались реформы в сфере российского образования, и открылась возможность создавать альтернативные учебные заведения нового типа, было решено основать трехступенчатый вуз, объединяющий в едином комплексе начальное, среднее и высшее музыкальное образование.

Так в 1993 году была создана Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) — необычное по замыслу и воплощению государственное бюджетное образовательное учреждение, поставившая своей целью подготовку высококвалифицированных музыкантов-исполнителей. Первым ректором был назначен опытный руководитель в сфере культуры Василий Афанасьевич Босиков, плодотворно проработавший в этой должности 15 лет. Ныне школа носит его имя.

Высшая школа музыки (далее — ВШМ) представляет собой модель образовательного учреждения, объединяющая все уровни общеобразовательной и специальной подготовки музыкантов-профессионалов академического профиля. Ее особенность — это многоуровневость образовательного процесса, обеспечивающая его непрерывность и согласованность, практико-ориентированность обучения на основе сетевой формы реализации образовательных программ и индивидуальная образовательная траектория обучающихся. И 25 лет

назад, и сегодня Школа выполняет миссию, сформулированную в Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в Российской Федерации, и представляет собой систему образования, обеспечивающую условия для обучения, воспитания, развития способностей детей и молодежи, их дальнейшей самореализации, независимо от места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи.

Как и всякое новое явление, ВШМ в первые годы испытывала немалые трудности становления. Много времени и сил было затрачено руководством республики и школы, а также коллективом преподавателей на то, чтобы убедить в перспективности самой идеи Школы. Сегодня можно смело говорить о том, что Высшая школа музыки создала новую культурную и духовную среду, организовав интенсивную музыкальную жизнь в республике. Через 12 лет после открытия Школы из учебного коллектива образовался Государственный ансамбль скрипачей «Виртуозы Якутии». Этот коллектив, являясь неоднократным лауреатом международных фестивалей и конкурсов, по праву стал визитной карточкой республики. Через 18 лет со дня основания школы открылась Государственная филармония Якутии, чьи творческие коллективы укомплектованы выпускниками и учащимися Высшей школы музыки. Потребность в кадрах региона определяется в ходе постоянного мониторинга совместно с учредителем – Министерством культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия). Педагогический коллектив ВШМ, воспитывая одаренных учащихся, отобранных в городах и улусах республики, за истекшее время оказал неоценимую помощь музыкальным учреждениям республики в преодолении острого недостатка квалифицированных специалистов, особенно осязаемого в музыкальных школах Якутии.

В устоявшейся практике музыкального обучения, как известно, издавна существуют определенные каноны постепенного продвижения учащегося по репертуару, порядка освоения исполнительских навыков, приобретения музыкальных знаний и т.д. Двадцатипятилетний опыт Высшей школы музыки подтверждает иное: в работе с истинно одаренными детьми такой нормативный подход нуждается в определенном пересмотре. Именно это позволило, сократив общепринятые сроки обучения музыкантов, осуществить в ВШМ первый выпуск специалистов со средним профессиональным образованием не в 2006 году (как поначалу предполагалось), а в 1998 году, то есть четыре года спустя после открытия школы. Такая весьма гибкая и индивидуализированная система занятий послужила действенным фактором активного, лично заинтересованного отношения к учению самих учеников.

Таким образом, в течение всего начального и последующих периодов существования Высшей школы музыки РС (Я) здесь, в сущности, осуществлялся широкомасштабный эксперимент по созданию интенсивной, индивидуально-ориентированной системы профессионального обучения музыкально одаренных детей многонационального северного региона России. Такой подход потребовал от педагогов не только высокой профессиональной и педагогической квалификации, но и особой чуткости: помимо непосредственного изучения учебного материала, им приходится постоянно отслеживать динамику общего и музыкального развития детей, формирования профессионального мышления у каждого ученика, внося в них необходимые коррективы. Это также предполагает использование в учебном процессе новейших педагогических технологий, альтернативных и оригинальных методик, интенсификацию проводимых уроков и оптимизацию самостоятельной работы учащихся с целью достижения максимально возможных художественно-исполнительских результатов в достаточно короткие сроки. Основой созданной в школе педагогической системы стало тесное творческое содружество талантливых учеников и высококвалифицированных музыкантов-педагогов, самоотверженная работа и заинтересованность всего преподавательского коллектива школы, каждого педагога и сотрудника и в успешности самого образовательного и воспитательного процессов, и в высоком уровне результатов деятельности школы в целом.

Одним из достижений школы является приобщение к лучшим традициям российской музыкальной педагогики и инновационным методикам обучения. Высшая школа музыки стала одним из первых учебных заведений Якутии, где с первого дня работы важнейшей частью учебного процесса являются мастер-классы. Здесь работали профессора всех музыкальных вузов России, в том числе Московской государственной консерватории им. Чайковского, Российской академии музыки им. Гнесиных, Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, а также зарубежных вузов: Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Казахстана, Украины, Белоруссии, Литвы, Франции и др. В последние годы постоянно проводятся мастер-классы известных музыкантов Всероссийской культурно-образовательной программы Башмет-центра (Москва). Важным дополнением к проведению мастер-классов и творческих школ с 94-го — первое десятилетие 2000-х годов явилось сотрудничество нашего учебного заведения с фондами поддержки молодых дарований «Новые имена планеты» (Москва) и «Баргары» (Якутск). Благодаря этим фондам воспитанники постоянно участвовали в учебно-творческих мероприятиях, организуемых за пределами Якутии — в Москве, Петербурге, ежегодно в Суздале, Сочи и других городах.

Важнейшим оптимизирующим фактором учебного процесса является широкое участие учащихся и студентов ВШМ в исполнительских конкурсах, которые в изобилии проводятся в нашей стране и за рубежом. Участие в конкурсах, как и регулярная концертная деятельность всех учащихся, подготовка к ним не рассматриваются в ВШМ как нечто исключительное, а органически входят в структуру учебных занятий. При этом проводимая в школе воспитательная работа ориентирована на правильное отношение всего ученического

коллектива к конкурсам и конкурсным победам, что исключает возникновение таких явлений как «конкурсомания» или «звездная болезнь».

Если за долгие годы существования в республике музыкальных школ и училища считанные их воспитанники становились участниками конкурсов (да и то сугубо местного значения), а об участии в международных соревнованиях оставалось только мечтать, то за 25 лет деятельности ВШМ его питомцы в совокупности более 800 раз завоевывали Гран-при, призовые места и получали звания лауреатов межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов молодых музыкантов-исполнителей. В этом плане признанием достижений ВШМ стало место проведения отборочных туров в Якутске Всероссийского музыкального конкурса (в числе восьми городов России, наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и др.).

О конкурентоспособности выпускников Высшей школы музыки свидетельствует их востребованность не только в республике, но и за ее пределами в лучших творческих коллективах России и за рубежом. Выросшие в Школе молодые музыканты играют в Большом симфоническом оркестре им. П.И. Чайковского, Государственном академическом Большом театре, оркестре Русской филармонии в Москве, оркестре Санкт-Петербургской филармонии, симфонических оркестрах Германии, Греции, Японии, Китая, Кореи, Марокко, Чили и др. Благодаря международному признанию достижений Высшей школы музыки в профессиональной подготовке специалистов-музыкантов высокого уровня налаживаются двусторонние связи с зарубежными образовательными центрами, музыкальными обществами, учебными заведениями.

Важней составной частью образовательного процесса в ВШМ является активная концертная деятельность учащихся и студентов. Без малого 20 лет, до открытия Государственной филармонии, ВШМ фактически выполняла ее функции. И сегодня продолжает работать детско-юношеская филармония ВШМ. Выступления солистов и различных творческих коллективов как в Якутске, других городах и улусах республики, так и в различных регионах России и за рубежом, вызывают неподдельный интерес и восторженные отклики профессионалов и большой слушательской аудитории. Среди них — концерты на прославленных сценах России и мира. Это концертный зал им.П.И. Чайковского, Большой и Малый залы Санкт-Петербургской филармонии, Большой театр и Кремлевский дворец съездов; Зал им. Е.В. Светланова в Международном Доме музыки; залы Музея им. А.С. Пушкина и Оружейной палаты; Большой зал Московской консерватории и Концертный зал РАМ им. Гнесиных и т.д., зал ЮНЕСКО в Париже и Страсбурге, в Италии, Франции, Австрии, Англии, Германии, Японии, Израиле, Португалии, Венгрии, Хорватии, Китае, Корее, Болгарии, Монголии, Казахстане, США, странах и городах Латинской Америки, в Украине и других странах. На протяжении ряда лет интенсивная концертная деятельность ВШМ является единственной возможностью пропаганды произведений композиторов Якутии. Представляя их творчество в разных уголках планеты, она, в свою очередь, стимулирует композиторов на создание новых сочинений.

Заметны достижения ВШМ и в *научной, методической работе*. Преподаватели готовят и успешно защищают кандидатские диссертации, посвященные якутской профессиональной музыке и фольклору. Налажено издание сборников научных трудов, в которых публикуются материалы ежегодно проводимых научно-практических конференций; выпускаются монографии, методические разработки, нотные сборники, учебные и нотные пособия, юбилейные издания, диски CD и DVD. ВШМ является учредителем собственного научно-методического и музыкально-просветительского журнала «Якутия музыкальная», который является единственным изданием подобного рода в Дальневосточном Федеральном округе. Студенты вуза и старшеклассники также приобщаются к научно-исследовательскому поиску — за истекший период состоялось 12 студенческих научных конференций, их материалы публикуются. Научная работа студентов на протяжении последних лет проводилась в форме написания и защиты дипломного реферата, который является важным звеном завершающего этапа подготовки специалиста с высшим образованием. Кроме того, практикуются студенческие курсовые работы по исполнительской тематике, переложения для оркестра, а также ряд других форм. В ВШМ существует научно-творческое студенческое общество, проведена студенческая научно-практическая конференция. ВШМ стала методическим центром, оказывающим помощь развитию начального музыкального образования в республике: осуществляются стажировки, курсы повышения квалификации и мастер-классы, которые проводятся не только на базе школы, но и непосредственно на местах. Эта деятельность оказывает влияние и открывает возможность получения высшего образования преподавателями других образовательных учреждений республики. Шестой год в ВШМ функционирует Летняя творческая школа для учащихся и преподавателей многочисленных музыкальных школ республики.

Высшая школа музыки является инициатором и организатором крупных республиканских и международных творческих проектов. Один из них — проведение на ее базе Международного юношеского конкурса «Скрипка Севера» с 1997 года ставшего традиционным. Сегодня «Скрипка Севера» — это солидный, многолетний конкурс, который является членом Ассоциации международных конкурсов России. В шести прошедших конкурсах (с периодичностью раз в четыре года) с 1997 года в нем приняли участие более 250 молодых исполнителей из стран Европы, Азии и Америки: США, Канады, Кореи, Китая, Франции, Германии, Казахстана, Монголии, Украины, а также из многих регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и т.д. С 2000 года ВШМ ежегодно проводит Республиканский открытый конкурс молодых исполнителей «Новые имена Якутии»,

включающий все номинации музыкального искусства (в том числе хореографию, фольклор и композицию). Масштабным проектом ВШМ с 2002 года является Пасхальный фестиваль искусств «Золотые купола», претворяющий в жизнь идеи гуманизма, бескорыстного служения и доброты. Проект консолидирует лучшие исполнительские силы региона – оркестры, театры, концертные коллективы, музеи, кинотеатры, лучших исполнителей-солистов. Программы фестиваля отличаются разнообразием, включая концерты, выставки, благотворительные акции, просветительские чтения.

Значимым направлением деятельности Высшей школы музыки является Республиканский межведомственный проект «Музыка для всех», инициированный первым Президентом республики М.Е. Николаевым. Проект ставит перед собой цель развития музыкальной культуры в Республике Саха (Якутия) как живого капитала общества и признания на государственном уровне роли и значения музыкального образования в качестве существенной части национальной культуры и одного из приоритетных направлений ее развития. В настоящее время проект внедряется в программы средних общеобразовательных школ, проводятся курсы повышения квалификации с привлечением выдающихся педагогов России, издаются журналы, проводятся музыкальные конкурсы для учащихся средних школ, изучаются зарубежные системы общего музыкального образования. В рамках проекта проведены три международных конгресса в 2013, 2015 и 2019 гг. и I международный исполнительский конкурс «Розовая чайка», собравший около 500 участников.

Высшая школа музыки не ограничивается изучением классического наследия, здесь формируются знания о культуре Якутии и бережное отношение к национальным традициям. Студенты изучают и исследуют историю региона, его культуру и образование, историю музыки и исполнительских искусств, фольклор, якутский язык, национальный эпос Олонхо, объявленный ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества. В целях выявления одаренных детей из районов Крайнего Севера и повышения квалификации кадрового потенциала в сфере музыкального искусства Школой совместно с Целевым фондом будущих поколений Республики Саха (Якутия) реализуется проект «Юные таланты Арктики».

Одним из самых запоминающихся событий стало посещение Школы В.В. Путиным. Позднее он рассказывал об этом на представительских встречах в Кремле, отмечая, что «школа является блестящим примером для подражания любого субъекта Российской Федерации».