Казань музыкальная

                                                                                         А.Ф. Хасамеев

В настоящее время Казань является одним из значимых музыкальных центров России. Изучая концертную жизнь города можно выделить несколько основных ее составляющих.

Во - первых, это музыкальное образование, воспитывающее будущих артистов. В городе существует три музыкальных ВУЗа, два среднеспециальных музыкальных заведения, десятки музыкальных школ. Во - вторых это концертные организации, концертные залы, театры, музеи и дома творчества. Здесь базируются творческие коллективы, фольклорные ансамбли, ансамбли песни и танца, симфонические, народные и джазовые оркестры. В - третьих союз композиторов РТ. В - четвертых средства массовой информации: телевидение, радио, печать и т.д., являющиеся незаменимыми агентами в продвижении и пропаганде концертного дела. И конечно, зрители, заполняющие ежевечерние залы, клубы, театры и т. д. Также в городе активно развиваются молодежные, студенческие музыкальные направления. Мы считаем, все эти компоненты неразрывны и взаимосвязаны между собой.

Важную роль в концертной деятельности города играет профессиональное музыкальное образование. Главным музыкальным учебным заведением этого направления, в течение вот уже более полувека, является Казанская государственная консерватория (КГК), открытая в 1945 году. Ее организатором и бессменным ректором в течение 42 лет был выдающийся композитор, народный артист СССР, Лауреат трех Государственных премий СССР, Лауреат Республиканской премии им. Г.Тукая, Герой Социалистического труда, профессор Назиб Гаязович Жиганов (1911-1988). Консерватория выпустила несколько тысяч музыкантов всех специальностей. Все музыкальные учебные заведения, казанские оркестры, театры укомплектованы в подавляющем большинстве ее выпускниками.

Говоря о проблемах воспитания и образования, мы должны отметить: недостаток хорошей материально - технической базы, количественные недоборы учащихся в музыкальных школах и училищах, отсутствие непрерывного системного образования (начиная от музыкальной школы и до высших учебных заведений). В этом плане наиболее благополучная обстановка сложилась в Средней специальной музыкальной школе - лицей, которая была открыта в 1960-61 гг.

Продолжая свой анализ, мы обратили внимание на вокальное искусство. Здесь ситуация такова - происходит отток специалистов с высокой квалификацией в другие регионы России. Говоря о трудоустройстве молодого специалиста, мы можем констатировать, что они явно и сегодня не будут востребованы. Не менее важная проблема еще в том, что старшее поколение педагогов уходит, а новое не формируется. Столичный театр, в частности Татарский Академический Государственный театр оперы и балета им. М. Джалиля мало заинтересован выпускниками ВУЗов РТ, театр процветает благодаря приезжим артистам. На наш взгляд именно в этом жанре обстановка могла быть более благоприятной. Мы полагаем, что этому способствуют проводимые фестивали и конкурсы, один из которых, самый значительный - Международный оперный фестиваль им. Ф.И.Шаляпина. Предварительный анализ различных певческих школ, студий дает нам право сделать вывод о том, что вокальная культура города на довольно высоком уровне. Если грамотно работать в данном направлении, то в театры Казани можно "намагничивать" молодых и высокопрофессиональных специалистов, и Казань обладала бы "вторым" Мариинским театром. Мы полагаем, что выживать за счет одних приезжих гастролеров это однобокий и тупиковый вариант.

Вторая составляющая концертно-исполнительской деятельности города, очень многогранна и разнообразна. Связано это с тем, что в настоящее время в Казани действуют огромное количество концертных учреждений и площадок для аренды, вот например: Татарский Академический Государственный театр оперы и балета им. М. Джалиля (ТАГТОиБ им. М. Джалиля), Татарская Государственная Филармония им. Г. Тукая (ТГФ им. Г.Тукая), Большой Концертный Зал им. С.Сайдашева (БКЗ им. С. Сайдашева), Татарский Академический театр им. Г. Камала, Татарский Государственный театр драмы и комедии им. К.Тинчурина, Татарский Государственный Цирк, Казанская Городская Филармония и НКЦ "Казань", КРК "Пирамида", Татарский Государственный цирк, МКСЦ "Ак Барс", Центральный стадион, КСК КГУ "Уникс", спорткомплекс "Баскет-холл", МЦ им. А.П. Гайдара, ДК "Химиков", "Татнефть арена" и многие др. В этой сфере наблюдается такая тенденция, как присутствие частных организаций и частных лиц, которые самостоятельно организуют концерты. Это можно проследить, анализируя городские афиши. Здесь мы наблюдаем концерты разных жанров, стилей и направлений. Мы в этом не видим ни чего плохого, однако, акцентируя внимание на цели этих организаций можно говорить об их достоинстве и о стихийности в проведении концертных мероприятий.

Долгие годы концертная жизнь Казани формировалась в главных концертных залах города - это зал Дворянского собрания (там долгое время размещался казанский Дом офицеров), клуб им. Менжинского (Культурный центр МВД) и, конечно, в концертном зале консерватории, построенном в 1968 году. В 1996 году зал консерватории был реконструирован, фактически заново выстроен и сейчас носит название Большой Концертный Зал (БКЗ) им. С.Сайдашева. Сегодня БКЗ им С.Сайдашева считается одним из лучших в России и Европе.

Совершая исторический экскурс в музыкальную жизнь Казани, мы должны оговориться, что уже в 1972 году в Казани действовал большой концертный орган чешской фирмы "Ригер Клосс". До этого Казань знала органную музыку только в немецкой кирхе на ул. К. Маркса и в польском костеле на ул. Горького (ныне учебный корпус Казанского технического университета). В 1996 году в БКЗ им. С.Сайдашева установлен современный орган голландской фирмы "Флентроп".

           Изучая культурную и музыкальную жизнь города, мы выявили факт функционирования в Казани, еще до 1917 года, небольшого симфонического оркестра, существовали симфонические абонементные концерты, проводившиеся под эгидой Русского музыкального общества (РМО). В XIX - начале XX веков Казань слышала знаменитых пианистов С. Рахманинова, И. Гофмана, А. Гольденвейзера, скрипача Я. Кубелико, композитора и пианиста А. Скрябина, дирижера С. Кусевицкого. В Дворянском собрании в 1909 году давал концерты знаменитый Ф. И. Шаляпин (в 1999 году на ул. Баумана был установлен единственный в мире памятник великому певцу).

Продолжая тему второй части нашего исследования, выделим Татарский Академический Государственный театр оперы и балета им. М. Джалиля, Государственный Симфонический Оркестр РТ, который работает под покровительством БКЗ им. С.Сайдашева, Государственный Оркестр Народных Инструментов Татарской Государственной Филармонии им. Г. Тукая, каждый из которых является основным в своем музыкальном жанре.

Большую роль в культурной жизни города играет ТАГТОиБ им. М.Джалиля. ТАГТОиБ им. М.Джалиля - единственный театр в России, на протяжении многих лет поддерживающий традицию проведения двух крупных Международных фестивалей - оперного им. Ф.И.Шаляпина (с 1982 г.) и фестиваля классического балета им. Р.Нуриева (существует с 1987 г., с 1993 г. носит имя Нуриева). Благодаря этим фестивалям наш город известен не только в России, но и в Европейских странах. Театр более 10 лет проводит международные турне по странам Западной и Восточной Европы (Великобритания, Германия, Австрия, Швеция, Швейцария, Люксембург, Голландия, Португалия, Дания, Франция и др.), в ходе которых ежегодно представляет зарубежной публике более 100 оперных и балетных премьер театра, уступая "пальму первенства" среди российских театров лишь Мариинскому театру. Значительный вклад в музыкальное образование и культуру РТ внесли замечательные певцы и педагоги Венера Ганеева, Зиля Сунгатуллина, Рафаэль Сахабиев и др., все они воспитанники выдающегося деятеля культуры, режиссера, народного артиста РФ - Даутова Нияза Курамшевича (1913-1986). К сожалению, в настоящее время в данном векторе работы мы не видим достойной им замены.
          Громадный стимул развитию симфонической культуры дал приезд в Казань крупнейшего дирижера Н. Рахлина и создание им симфонического оркестра (1966 г.). Государственный симфонический оркестр РТ уже в 70-е годы стал ведущим в России, завоевав звание лауреата Всероссийского и Всесоюзного конкурсов. Оркестр стал стимулом для фактического расцвета татарской симфонической музыки.

В связи со сложившимися обстоятельствами, Государственный Симфонический Оркестр с июня 2007 года относится к БКЗ им. С. Сайдашева. Что же происходило с Симфоническим оркестром до 2010 года? За период 2005-2010 гг. изменилось отношение к оркестру, так как с его стороны шел облегченный вариант при "подачи" музыкальных программ, почти не звучали симфонии Бетховена, Шостаковича, Малера и т.д. В репертуаре оркестра чаще встречались польки, музыка из кинофильмов,"Beatles", в общем, доминировала "попмузыка", закрывал концертный сезон Денис Мацуев (пианист), а оркестр выполнял функцию "аккомпаниатора". Симфонический оркестр - это олицетворение высокого искусства и его задача играть сочинения составляющие "Золотой Фонд" музыкальной культуры. Проблему эта была решена с приходом российского дирижёра, [народного артиста России](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8) - Александра Витальевича Сладковского, который вывел оркестр на новый высокий уровень и стал его бессменным художественным руководителем и главным дирижёром.

Ведущий коллектив Татарской Государственной Филармонии им. Г.Тукая - оркестр народных инструментов (ОНИ). В составе ТГФ им. Г. Тукая ОНИ работает с 1993 года. А создан он был еще 1990 г. из числа самых одаренных студентов кафедры народных инструментов КГК им. Н. Г. Жиганова и назывался "Родник". Его возглавил заслуженный деятель искусств России и Татарстана, народный артист России, лауреат Государственной премии имени Г. Тукая, профессор Анатолий Шутиков. С этим коллективом тесно сотрудничают прославленные мастера Республики - Ильгам Шакиров, Зиля Сунгатуллина, Венера Ганеева, Юрий Борисенко, Галина Ластовка, Георгий Ибушев, Рустам Маликов, Айдар Файзрахманов и др. Спектр музыки, исполняемый оркестром народных инструментов чрезвычайно широк: это русская и зарубежная музыкальная классика, популярные произведения крупнейших композиторов XX столетия, в том числе и композиторов Татарстана.

Что означает слово "филармония"? Филармония - концертная организация, пропагандирующая классическую и современную музыку среди широкого круга слушателей (слово "филармония" происходит от греческих philos друг и harmonia гармония и означает "друг гармонии", т. е. друг, ценитель прекрасного, совершенного искусства). В русской культуре понятие "филармония" было неразрывно связано с просветительской, филантропической   деятельностью.

         Прежде всего, филармония должна иметь академическое начало, но этот материал уходит из под контроля. Не секрет, что сейчас концертные учреждения переводят в автономное "плавание". Это говорит о том, что каждое учреждение должно выживать самостоятельно, т. е. деньги из бюджета идут только на зарплату. Поэтому, в связи со сложившимися экономическими условиями, руководство филармоний, БКЗ им. С. Сайдашева, ТАГТОиБ им. М. Джалиля и др. прибегает к коммерческому использованию своих ресурсов. А именно, очень распространена аренда зала. Есть у этого не очень приятные стороны. Например, чтобы провести концерт в зале " N", в наше время требуется 450 тыс. руб., и эта сумма не является исключением для провидения мероприятий (юбилейных концертов, бенефисов и т.п.) даже своих сотрудников.

Важную роль в концертной жизни коллективов играют гастроли. Гастрольная деятельность - необходимая область творчества, способствующая не только повышению художественного уровня их участников, но и росту престижа нации и международного авторитета Республики Татарстан. Конечно, гастроли требуют много средств, но "вариться в собственном соку" губительно для любого коллектива. Ведущие концертные организации стараются окупать материальные затраты связанные с поездками: где - то концерты могут быть коммерческими. Но у концертных организаций, таких как филармония, БКЗ и т.д., не должна стоять цель заработать деньги. Идея должна быть просветительская. Скажем, коммерческое кино, скрывается ли в нем духовное начало, кроме всяческих спецэффектов? А есть авторское кино, которое не имеет задачи собрать денег, но в то же время воспитывает, как детей, так и взрослого человека. Современные мультфильмы, как и кино-проекты, копируют западную культуру, но при этом не имеют собственного "стержня". Взять те же сериалы, все это коммерческие проекты. Конечно, все упирается в финансовые вливания. Например, Республика может брать на свой баланс хоккейную, футбольную команду и мы видим, что есть спортивные победы. Разве все это держится на чистом энтузиазме? Поэтому, если организация называется Татарская Государственная Филармония, то в данном случае эта и др. подобные учреждения, являясь культурным лицом РТ, должны стоять на балансе государства.

В городе существуют также множество прокатных организаций, которые сами не формируют концерты. Их задача: найти сцену, пригласить раскрученного артиста, сделать дорогие билеты, каким-то образом распространить их и получить прибыль. На наш взгляд цель концертной организации, прежде всего, должна быть концертно-просветительской, что дает определенный уровень исполнителей, определенный уровень направленности программы, но при этом оставляет возможность, чтобы все это довести до широкой публики.

Завершая тему второй части нашего исследования, хотелось бы упомянуть, что каждый творческий коллектив нуждается в постоянном пополнении концертного репертуара, в периодическом обновлении музыкального инструментария, костюмов и т. д. На сегодняшний день мы имеем много концертных площадок для эстрады и приезжих исполнителей этого направления, но городу не хватает большого акустического зала. Существующий БКЗ им. С.Сайдашева является специфическим (создан специально для органа). Для больших инструментальных коллективов наиболее приемлем, небольшой по вместительности, концертный зал ТГФ им. Г.Тукая.

Затронув тему концертного репертуара нельзя не сказать о роли Союза Композиторов РТ, основанного в 1939 году, - ныне третьего в России по числу членов и одного из самых авторитетных по разнообразию своей деятельности. Союз возглавляли Н. Жиганов (с 1939 до 1977 года), М. Яруллин.(с 1977 по 1989 года). С 1989 г. во главе Союза стоит Р. Калимуллин, композитор с европейской известностью, чьи произведения были удостоены европейских и международных наград и дипломов. Союз композиторов регулярно проводил фестивали музыки народов Поволжья, с 1992 года, как инновационным явлением времени, стал успешно организовывать международные фестивали "Европа-Азия", где творчество казанской композиторской школы представлено весьма достойно. Важно отметить, что ситуация в Союзе композиторов благоприятна еще и тем, что каждый год в ряды союза вступают молодые таланты.

Популяризирующуюроль в жизни концертов играют средства массовой информации. Город пестрит афишами: в Большом концертном зале - органный концерт, в концертном зале "УНИКСа" играет камерный оркестр "La Primavera" под управлением Р. Абязова, в Культурном центре МВД - один из лучших в России биг-бэндов под управлением В. Деринга. А зал Казанской академии культуры и искусства или музыкально-педагогического факультета Казанского педагогического университета? Впрочем, можно заглянуть на сайт www.e-kazan.ru/recreation/afisha.htm, где подробно представлена "казанская афиша". Но говоря об уличных афишах, надо сказать, что порядка и системы здесь нет: афиши хаотично наклеиваются, тут же заклеиваются другими организациями. В виду этих обстоятельств, например, ТГФ им. Г. Тукая приняло решение вообще отказаться от такого способа саморекламы и направлять средства на более целесообразные проекты: баннеры, телевидение, промоутерские акции и др.

Несомненно, из всех средств массовой информации наиболее эффективным является телевидение, которое формируют потребности публики. Анализ телевизионных программ показал преобладание более легких жанров, нежели классической музыки. Происходит это потому, что присутствуют очень много концертных менеджеров и импресарио, которые заполонили рекламное телевидение и на тех же прокатах делают большие деньги. Это гораздо проще, чем поднять такую "махину", как симфонический или народный оркестр. К сожалению все это может привести к падению престижа нашего концертного исполнительства.

 Благо, радио еще сохраняет давние традиции, есть возможность послушать записи А. Авзаловой, И. Шакирова с сопровождением оркестров, или концерт для баяна Р. Курамшина, гармошечные наигрыши Ф.Туишева и др.

Таким образом, анализ исторических, литературных источников, электронных ресурсов, средств массовой информации позволяет сделать следующие выводы.

1. Казань обладает огромным учебно-образовательным потенциалом и является производителем большого количества высокопрофессиональных кадров. Но необходимо серьезно работать над проблемой непрерывного образования.

2. Сфера концертной деятельности прочно вписалась в понятие рынка. За последние годы концепции концертных организаций изменились. Определяющим звеном в концертной деятельности является концертный зал. По сути зал является ядром музыкального рынка, вокруг которого группируются агенты, организаторы,   артисты и не всегда это окружение преследует высококультурные нравственные цели. Деятельность этого окружения приводит к беспорядочному и хаотичному развитию концертного климата. По нашему мнению концертная деятельность города должна быть сосредоточена в "руках" одной организации. И превалировать здесь должна, прежде всего, духовность.

 3. Созданы все условия для работы над расширением концертного репертуара и над включением в него новых произведений.

4. В настоящее время мы наблюдаем "чудовищную" ситуацию тотального влияния масскультуры на нашего зрителя. Эту ситуацию нужно регулировать путем средств массовой информации, продвигая в первую очередь культурно-просветительские программы.

Литература.

1.Булучевский Ю., Фомин В.Краткий музыкальный словарь. - М.: Музыка, 2005. 461 с.

2. Кантор Г.М. Казань музыкальная: Статьи, очерки, рецензии. Казань - Йошкар-Ола, 1994. - 192 с.

3. Татарская Государственная Филармония им. Г. Тукая 1937-2007/ Апакова Л., Горшков В., Кавеева Ф. и др. - Казань, 2007.

4.Татарский академический государственный театр оперы и балета им. М. Джалиля. [Электронный ресурс]. URL: http://kazan-opera.ru(дата обращения 13.05.2009).

5.Афиша Казани: Кино, Театры, Концерты | Казанский Портал.[Электронный ресурс]. URL: <http://e-kazan.ru/recreation/afisha.htm>(дата обращения 27.05.2009).