Теоретики

Павлова Ольга Александровна,
Киприянова Елена Сергеевна
ГОБПОУ МКИ

Специальность Теория музыки стала второй из открывшихся в Мурманском музыкальном училище. Это произошло в 1959 году. Педагогический состав отдела был сформирован из преподавателей, окончивших ведущие творческие вузы: – Одесскую, Ленинградскую консерватории, московский музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Начинали формировать систему преподавания в училище Эмилия Ивановна Меньшикова (сольфеджио, гармония, теория музыки), Карелия Петровна Аронова (музыкальная литература) и Витольд Давыдович Каменский (предметы музыкально-теоретического цикла).

Позже ряды преподавателей-музыковедов пополнились ещё тремя специалистами: работать в училище приехали Любовь Александровна Рябкова, Бэлла Израилевна Школьник (Ленинградская консерватория) и Маргарита Михайловна Филиппова (Саратовская консерватория). В 70-90-е годы XX века на теоретическом отделении работали Ирина Юрьевна Вихрова (Ефимова), Ирина Ивановна Панасенко (Дмитриева), Татьяна Владимировна Горбунова.

Галина Васильевна Пуртова начала работать в училище после окончания Ленинградской консерватории, преподавала, в основном, музыкальную литературу. Её знали студенты всех специальностей, поскольку зарубежная музыка была обязательной для изучения всеми музыкантами на первом и втором курсах.

Грамотный специалист, она обладала большим запасом знаний. Это позволило Галине Васильевне проявить себя в нескольких направлениях музыковедческой деятельности.

Галина Васильевна была принципиальным преподавателем, требовательным и скрупулёзным в отношении знания музыки студентами. Всегда строгая и подтянутая, она вызывала у студентов осознанную ответственность перед подготовкой к урокам и экзаменам. Пожалуй, это был самый сложный предмет для всех поколений студентов. Кто справлялся с ним, тот свободно ориентировался в западной музыке XVII-XIX веков.

Так же Галина Васильевна вела курс современной музыкальной литературы, который являлся специальным только для студентов теоретического отделения. Студенты с упоением воспринимал практически закрытую, недоступную информацию о мировом музыкальном процессе XX века.

Во многом этот курс переплетался с творческим кружком, который был создан в рамках научного студенческого общества. На этих встречах рассматривались темы, которые не могли быть включены в учебную программу. Потому студенты всегда следили за графиком работы кружка. Каждая такая встреча собирала студентов разных специальностей. В условиях ограниченного доступа к литературным и музыкальным источникам все стремились узнать больше, чем было рекомендовано Министерствами культуры и просвещения СССР. (Именно из этого движения 60-80-х гг. родилась организация НС «Интеграция», в частности, Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ», в котором неоднократно и всегда с высокими результатами участвуют студенты специальности Теория музыки уже в XXI веке.)

В курсе советской музыкальной литературы (только для теоретиков) Г.В. Пуртова трактовала музыкальные процессы XX века сквозь историческую призму и личный жизненный опыт. Для многих студентов это стало серьёзным моментом для переосмысления того, что знали из своих семей или книг и фильмов. Потому и отношение к этому преподавателю было окрашено в личностные тона.

Большинство музыкантов стремятся играть на сцене. Вступительные слова музыковедов подготавливают, направляют слушателей к восприятию музыки. Галина Васильевна много раз вела концерты преподавателей Мурманского музыкального училища. В основном, это были моно-концерты, посвящённые творчеству одного композитора. Такие выступления Г.В. Пуртовой расширяли и знания слушателей, и позволяли увидеть преподавателя в ином ракурсе – общественно-просветительском. Информация, поданная со сцены, утрачивала налёт официальности, обязательности. Композитор, о котором шла речь, представал перед слушателями иногда в неожиданном, житейском ракурсе.

Галина Васильевна Пуртова стала автором статей в нескольких альманахах «Мурманский берег», посвящённых музыкальной жизни Мурманской области, в частности, филармонии и творческим коллективам, созданным силами профессиональных музыкантов.

Маргарита Михайловна Филиппова приехала в Мурманское музыкальное училище после окончания Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова. Её сфера преподавания – русская музыкальная культура.

Большое внимание Маргарита Михайловна уделяла подготовке будущих преподавателей музыкальной литературы. Она вела методику преподавания данной дисциплины и педагогическую практику. Передавая свой опыт, она закладывала отношение к сложной сфере деятельности молодому поколению. Маргарита Михайловна учила относиться к каждому произнесённому на уроке слову, как к бриллианту: заставляла выверять каждую фразу, запятую и, потому, интонацию той информации, которую студент-практикант отбирал на урок. Внешне строгая и подтянутая, она оказывалась душевной, понимающей любого человека и бесконечно доброй.

Её позитивный жизненный настрой всегда притягивал студентов. Она заботилась о подопечных, поддерживала, подсказывала пути поведения в разных ситуациях. Умела выстраивать деловые и человеческие отношения. Помогала решать житейские вопросы, давала дельные советы.

Активная и целеустремлённая, Маргарита Михайловна организовывала коллектив студентов не только в учёбе, но и во внеклассных мероприятиях: дне здоровья, «капустниках».

Маргарита Михайловна помогала ориентироваться в профессиональном направлении. Она не позволяла ограничиваться только учёбой. Её анонсы концертов, рассказы об исполнителях, совместные с учениками посещения филармонии создавали творческую среду для формирования музыкантов.

Ирина Леонидовна Почтарёва приехала в Мурманское музыкальное училище в конце 1970-х годов после окончания музыкально-педагогического института имени Гнесиных. Её первые лекции по русской музыкальной литературе переворачивали сознание студентов. Всегда живое, яркое слово, нетривиальные характеристики героев и ситуаций, привязка классики к обыденной жизненной ситуации делали её занятия незабываемыми и восхитительными. Психологический анализ поведения героев заставлял студентов XX века думать и размышлять о собственных действиях и перспективах.

Ирина Леонидовна привила фантастическую любовь к русской музыке целому поколению музыкантов Мурманской области. Многие студенты увидели иной тип преподавателя – не столько классический, из советского прошлого, сколько молодого и перспективного. Она учила понимать суть музыки, её драматургические законы, а не погружаться в детали музыкально-выразительных средств. Её до сих пор помнят с огромным теплом и благодарностью несколько поколений выпускников.

Осталось в памяти отношение к музыкальным викторинам после её занятий. Зачётные мероприятия превращались в занимательную «угадайку». Ирина Леонидовна играла любое произведение с той страницы, которая случайно открывалась. И как ни странно, все знали музыку.

Главный навык, который получали студенты – размышлять о музыке, и не только о ней, а о жизни сквозь призму музыкального искусства. Это явилось особым знаком преподавательского почерка Ирины Леонидовны Почтарёвой.

Ирина Владимировна Тимашова – преподавала Русское народное творчество и Теорию музыки на духовом и эстрадном отделениях. Но самым ярким впечатлением её деятельности был фольклорный ансамбль. Он родился из уроков народного музыкального творчества. Необходимость озвучивания материала вживую потребовала от преподавателя владения этим искусством, сильно отличающимся от классической манеры пения. Ирина Владимировна своим примером увлекла некоторых студентов. Из её собственных опытов воспроизведения народного стиля и подражания студентами пению преподавателя сложился фольклорный ансамбль Мурманского музыкального училища.

Первое его выступление на сцене малого зала произвело ошеломляющее впечатление. Музыка, которую даже по телевизору можно было услышать лишь изредка, наполнила стены нашего учебного заведения. Первый концерт длился всего 30 минут. Это было откровение, рождавшее гордость за русскую нацию.

Каждое выступление ансамбля ждали с нетерпением. И всякий раз это были новые песни не только центральной части России, но и нашего северного края, поморов.

Фольклорный ансамбль Мурманского музыкального училища под руководством И.В. Тимашовой стал популярным в области. Его приглашали повсюду. Ни один праздник в городе не проходил без участия этого коллектива,

неизменно вызывая овации публики. Это была не эстрадная обработка фольклора, а настоящее аутентичное народное пение.

Костюмы, сшитые и собранные под руководством И.В. Тимашовой, долгое время сохранялись и использовались в других выступлениях студентов и преподавателей Мурманского музыкального училища.

К сожалению, с уходом Ирины Владимировны из училища никто не смог сохранить и продолжить работу фольклорного ансамбля. Воспоминания о нём сохранились только на фотографиях. Однако, одна студентка теоретического отделения – Юлия Ковыршина – увлеклась именно фольклором, закончила консерваторию и защитила кандидатскую диссертацию, материал для которой частично собирала в Мурманской области.

Ирина Владимировна всегда держала стиль – в руководстве ансамблем, в отношениях с коллегами, в одежде. В одной из передач певица Ирина Понаровская сказала об оценке зрителя её внешнего вида – «убранная». Это качество было во всём, что касается нашего преподавателя. Малая деталь в костюме всегда делала её облик ярким и притягательным.

Спокойная, доброжелательная, она сохранила о себе тёплые воспоминания.

Михаил Петрович Тавриков – единственный на отделении композитор. Профессиональное образование Михаил Тавриков получил в Калининском музыкально-педагогическом училище и Ленинградской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова по классу композиции у профессора Б.А. Арапова. Михаил Петрович всегда вспоминал Бориса Александровича с глубочайшим почтением и благодарностью.

В Мурманском музыкальном училище М.П. Тавриков преподавал дисциплины теоретического цикла: теорию музыки, гармонию, анализ музыкальных произведений и инструментоведение. Он выделялся среди всех преподавателей по нескольким причинам. Необычайно высокий рост (около 2-х метров) всегда притягивал к нему взгляд. Но самым главным была его манера общения со студентами. Творческая, эвристическая. Он вёл беседы о музыке, а не академические лекции, которые всегда наполнялись живым словом о звучащем произведении. В годы фиксации музыки на винил Михаил Петрович умудрялся вести запись прямых трансляций по радио на огромные бабины магнитофона. А после обсуждать трактовки одного произведения разными исполнителями. Помнится, как он принёс запись

Пятой симфонии Л. ван Бетховена в исполнении Берлинского симфонического оркестра под управлением Герберта фон Караяна. Имя этого дирижёра не было известно студентам. М.П. Тавриков открыл своим ученикам не только этого дирижёра, но и другие великие имена исполнителей мирового уровня.

Он учил сравнивать разные оркестровки одного произведения и находить в них особые краски, «вкусности», те «изюминки», которые образуют уникальность творческого почерка любого композитора. Он заражал своих учеников собственным отношением к музыке. После общения с ним хотелось слушать и сравнивать трактовки одного произведения разными исполнителями, прежде всего, дирижёрами, и вслушиваться в звучание оркестровых тембров, ловя их красочные детали. Неудивительно, ведь сам Михаил Петрович создал первый камерный симфонический оркестр из музыкантов училища и школ города Мурманска. Редкие концерты этого коллектива с нетерпением ждали все. Живое исполнение, акустический звук, интересные программы, – всё это стало историей музыкальной жизни нашего региона.

Этот человек притягивал к себе манерой общения – сдержанной и доброжелательной. Никто не помнит, чтобы Михаил Петрович повышал громкость голоса. Одно из его любимых словечек «ребяточки» звучало как высшая степень наказания. Но и как похвала тоже. Всё зависело от интонации музыканта.

Сочинения М.П. Таврикова звучали в мурманских театрах: драматическом, кукольном и театре Северного флота, с которыми у композитора были постоянные творческие контакты. Ещё в творческом багаже автора имеются вокальные, хоровые, камерные, симфонические произведения, балет «Саамская легенда», произведения для народного, струнного и симфонического оркестра. К сожалению, часть их утеряна. В настоящее время сохранением творческого наследия М.П. Таврикова и всех композиторов Кольского Заполярья занимается преподаватель Мурманского колледжа искусств Ирина Викторовна Папина.

Большая общественная деятельность Михаила Петровича была связана с музыкальным обществом Мурманской области (возглавлял его правление), художественным советом Мурманской областной филармонии. М.П. Тавриков принимал участие в создании и вёл музыкальный журнал «Камертон» на Мурманской ГТРК. Был одним из организаторов введения в эксплуатацию большого зала Мурманской областной филармонии.

Людмила Халиловна Галанова – работала в Мурманском музыкальном училище всего 15 лет. Ей пришлось ездить по стране за мужем – военным. Людмила Халиловна закончила Казанскую государственную консерваторию имени Н.Г. Жиганова. Среди дисциплин, которые преподавала Л.Х. Галанова, были сольфеджио, теория музыки, гармония и полифония. Всегда строгая, чёткая манера изложения учебного материала, ясность мышления, соответствие генеральной линии развития мысли, позволили преподавателю формировать у студентов определённые представления о музыкальном языке, с одной стороны, и быть необычайно дисциплинированными, с другой.

Эта черта характера определила стиль руководства Людмилой Халиловной теоретического отделения на протяжении всех лет работы в училище. Каждый преподаватель и студент чётко знал, что, где и когда должно произойти, кто за что отвечает. Это позволило Л.Х. Галановой объединить неповторимых, индивидуальных преподавателей – музыковедов и композитора – в единый творческий работоспособный коллектив.

О двух преподавателях – Елене Васильевне Ростовской и Зое Антоновне Черневой – читайте отдельные статьи.