

К ИЗУЧЕНИЮ ОПЫТА ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ: ПЕДАГОГ И МУЗЫКАНТ М.А. САМОРУКОВА

О.М. Кузьмина

Ржевское краеведческое общество, Ржев, Россия

Статья посвящена проблеме изучения жизни и деятельности М.А. Саморуковой – дирижёра, профессора Нижегородской / Горьковской консерватории, Заслуженного деятеля искусств РФ. Введены в научный оборот новые сведения о М.А. Саморуковой, начало жизненного пути которой связано с Ржевским Верхневолжьем.

Ключевые слова: Саморукова М.А., биографические сведения, творческая биография, художественная деятельность, педагогическая и просветительская работа.

Изучение биографического опыта педагога-практика как художественно-творческой личности приобретает исключительную значимость, что доказывает и современная действительность. Именно творчески мыслящий человек, нацеленный на решение образовательно-художественных задач, способен мобильно решать сложные проблемы и эффективно организовывать свою профессиональную социально-культурную и просветительскую деятельность. Более того, творческий подход к выбранному делу является одним из условий воспитания активной жизненной позиции личности [3]. Проблема изучения творческой биографии музыкально одаренной персоны составляет несомненный интерес, поскольку человек мира искусства, обладающий особыми природными художественными данными и талантом, является наиболее благодатной моделью для понимания и уяснения такого феномена. На сегодня известны многие работы в этом направлении научной мысли [1; 2; 4; 6; 7].

Действительно, подобный материал постоянно нарабатывается и обогащается. И всё же, несмотря на относительно многочисленные публикации по вопросам изучения опыта творческой биографии представителей в том числе и музыкально-педагогической профессии, сугубо научного подхода в разработке этой темы пока еще нет. Тем важнее здесь накапливание музыкально-краеведческих сведений и исследований о конкретном общественном музыкальном деятеле отечественной культуры и просвещения.



Мargarита Александровна
Саморукова

В консерватории Нижнего Новгорода им. М.И. Глинки создана удивительная галерея выдающихся музыкантов, фамилии которых золотыми буквами вписаны в историю музыки России. Есть там два имени наших земляков – ржевитян. Это Член Союза композиторов СССР Всеволод Александрович Коллар (1908–1979), который здесь работал с 1947 г. (старший преподаватель кафедры истории музыки, проректор по учебной и научной работе) и Заслуженный деятель искусств РФ Маргарита Александровна Саморукова (1925–2002), дирижёр, профессор, которой посвящено настоящее исследование.

Родилась Маргарита Александровна 11 марта 1925 г. в Ржеве Тверской области в семье медиков. Её отец был фармацевтом и работал в местной аптеке.

Скромная, благородная, трудолюбивая семья Саморуковых была достаточно известна в Ржеве. Когда их дочь Маргарита подросла, своего единственного ребенка отдали «учиться музыке». Девочка росла чуткой, любознательной и очень музыкальной [8].

В Ржеве первые уроки игры на фортепиано Маргарита получила у Надежды Леонидовны Грешищевой (1881–1933), выпускницы педагогического отделения Московской консерватории (класс Н.Е. Шишкина), основательницы первой профессиональной музыкальной школы в Ржеве, праправнучки о. Матвея (Константиновского), духовника Н.В. Гоголя. Кстати сказать, Николай Егорович Шишкин (1857–1918), профессор 1-й степени Московской консерватории, пианист, композитор, был нашим земляком: окончив в Осташкове уездное духовное училище, он далее учился в Петербургской консерватории.

«Школа свободного художника» Н.Л. Грешищевой, согласно исследованиям ржевского музыканта и краеведа Э.В. Степниковой, была открыта в 1914 г. [9]. Образцом ее образовательной программы стала система обучения Московской школы Гнесиных, которая подкреплялась идеей создания двух официальных ступеней образования: младшей (приобщение к музыкальному искусству) и старшей (специализация обучения). Сегодня эта образовательная модель реализована в трехступенчатости непрерывного музыкального образования: школа – колледж – вуз. Преподавали в ржевской школе, кроме самой Н.Л. Грешищевой (класс фортепиано и фортепианного ансамбля, сольфеджио, теории и слушания музыки), М.А. Ангельская (хор), М.И. Коллар (вокал), Н.Т. Васильев (хор), М.С. Поцепня (руководитель художественной бригады «Эстрада») и др. Изначально музыкальная школа была частной, но с начала 1920-х гг. она вошла в ведомство Ржевского управления народного образования. Школа Грешищевой, активно действовавшая до 1933 г., выпустила немало музыкантов, добившихся серьёзных успехов на профессиональном поприще, в их числе И.Б. Мацкевич, В.А. Коллар, Н.С. Голова, Н.К. Мешко, С. Кеппе, В. Некрасова, Л. Иванова и др.

В октябре 1941 г. мирную жизнь семьи Саморуковых, как и всего города, прервала война. Оккупированный врагом Ржев стал тогда местом обостренной боли и испытаний. Александр Саморуков, отец Маргариты, оставался в городе по состоянию здоровья; занятый самым мирным трудом аптекаря, он не мог смириться с близким присутствием фашистов. Александр установил контакты с партизанами, которым по возможности передавал собранные ценные сведения о составе, численности, дислокации противника. Его аптека стала центром контактов с Красной армией через партизанские соединения. Однако бдительные враги выследили связного, и Саморуков был расстрелян. Героическая кончина любимого отца стала тяжелым переживанием для Маргариты Александровны на всю оставшуюся жизнь.

Но на этом не закончились беды семьи Саморуковых. Голод и лишения военного времени, а позднее – послевоенные репрессии и парадоксы нашей истории жестким катком прошли по ее судьбе. Гибель отца-героя не могла перевесить надуманных обвинений не только против семьи в её якобы «вине» – в самом факте пребывания на оккупированной врагом территории. Это графа

анкеты долгое время препятствовала многим людям в налаживании мирной жизни, в получении образования, работы. Горько обижала она и Маргариту Саморукову. Даже после окончания Московской консерватории в 1952 г. ей советовали не упоминать об этом периоде её жизни, всячески замалчивать эту ржевскую трагедию.

В 1947 г. Маргарита окончила музыкальное училище при Московской консерватории по отделению хорового дирижирования (класс профессора В.П. Мухина) [5]. У этого выдающегося музыканта учились будущие мэтры Б.Г. Тевлин (р. 1931) – выдающийся дирижер и педагог, Народный артист РФ; И.Г. Агафонников (1932–2005), хормейстер Большого театра СССР (с 1958), профессор Московской консерватории (1994-2005) и др. После музыкального училища Маргарита становится студенткой дирижерско-хорового факультета Московской консерватории.

По распределению из столичной консерватории М.А. Саморукова была направлена на преподавательскую работу в Казанскую консерваторию (для сотрудничества ее лично пригласил ректор Н.Г. Жиганов, сейчас учебное заведение носит его имя). Свою педагогическую деятельность она успешно совмещала с художественно-творческой практикой, являясь главным хормейстером Государственного Казанского театра оперы и балета. В истории театра ржевлянка оставила свой заметный след. В фонде татарского радио хранятся обработки народных песен и хоровые произведения татарских композиторов, исполненные оперным составом под ее руководством. Наряду с популяризацией национальной музыки, хор исполнял сочинения зарубежных и русских классиков, готовил концертные программы оперных произведений.

В 1956 г. по приглашению руководства города Горького Маргарита Александровна становится главным хормейстером Горьковского оперного театра. И с этого же времени она переводится на преподавательскую работу в Горьковскую консерваторию, где проработает почти полвека. Но заветной мечтой М.А. Саморуковой было не только хоровое, но оркестровое дирижирование – профессия была тогда чисто мужская, требующая сильных решений, мужества и крепкой воли. И для ржевлянки это не стало преградой.

В 1962 г. Маргарита поступает в Ленинградскую консерваторию по классу оперно-симфонического дирижирования (класс профессора Н.С. Рабиновича), где сложилась уникальная система – совершенный стиль в управлении оркестрами. Это было совсем непросто, когда нужно не только войти в другую музыкальную стратосферу, но полностью перезагрузиться из московской школы в петербургские строго академические традиции исполнительства. Ее учитель, мастер высочайшего класса Николай Семенович Рабинович (1908–1972), стал одним из основоположников советской дирижерской школы. Под его управлением прозвучали все симфонические произведения Бетховена, многие сочинения Гайдна и Моцарта, почти все оркестровые произведения Шуберта, Чайковского, музыка Шумана и Верди, Берлиоза и Бизе, Брукнера и Малера, Дворжака и Стравинского, Прокофьева и Шостаковича, сочинения Баланчивадзе, Караева, Хачатуряна.

После блистательного окончания Ленинградской консерватории, получив

второе высшее музыкальное образование, М.А. Саморукова в Казанском и Горьковском оперных театрах дирижирует операми «Башмачок», «Беглец», «Трубадур», «Травиата», «Цыганский барон», «Снегурочка», «Корневильские колокола», «Сильва», а спектаклем «Тетка Чарлея» – в Иркутском театре музыкальной комедии. Она выступает в качестве симфонического дирижера с оркестрами Нижегородской филармонии, Московской и Ленинградской консерваторий; с Сочинским филармоническим оркестром исполняет «Реквием» Моцарта. Список можно продолжать: исполнительская энергия маэстро была поразительно неистощима.

И все же главным подвижническим трудом музыканта стала педагогическая деятельность в консерватории г. Горького (Нижегородского государственного музыкального университета), ведущего музыкального вуза страны. Бытуют легенды, что еще в 1960-е гг. М.А. Саморукова «партизанским» методом ввела в консерватории уроки симфонического дирижирования, и учиться к ней ехали буквально со всего света. Профессор обладала непререкаемым авторитетом и воспитала около двухсот музыкантов.

Все, что впитал высокий интеллект М.А. Саморуковой, ее художественный и творческий талант, помноженный на труд ее прославленных учителей (Л.М. Гинсбурга, Н.С. Рабиновича и др.), пало на благодатную почву строгого классического музыкального образования и воспитания. Лучшие художественные достижения классики и современности переплавились в ее деятельности в уникальное педагогическое мастерство, в основе которого лежали развитие природных художественных дарований, феноменальное трудолюбие и самозабвенная любовь к музыке.

Ученики М.А. Саморуковой вспоминают, что ее педагогическая система была универсальной. Оказавшийся в её классе студент попадал под пристальный взгляд наставника и учителя-исследователя, который внимательно и точно проводил диагностику уровня его способностей, принимал меры для развития личности, при этом открывая ученику неведомый ему самому художественно-творческий потенциал. Среди ее учеников – народный артист, главный дирижер театра «Геликон-опера» В. Понькин; дирижер Петербургского Мариинского театра С. Калагин, главный дирижер Нижегородского симфонического оркестра филармонии А. Скульский; редактор Международного вещания радио на границу, соавтор организации фестиваля «Новые имена» О. Федотова; дирижеры Нижегородского театра оперы и балета С. Вантеев и Е. Шейко; дирижер Архангельского симфонического оркестра В. Онуфриев; дирижер симфонического оркестра Днепропетровска В. Блинов; заслуженный работник культуры, руководитель народного ансамбля Сормовского Дворца культуры А. Морозов; заслуженный работник культуры, дирижер Ярославской филармонической хоровой капеллы и доцент Ярославского педагогического университета А. Безухов и многие другие, живущие и здравствующие сегодня музыканты России.

С первых дней совместной работы М.А. Саморукова приобщала своих первокурсников к аккуратности в работе с книгой, с нотным материалом, к межличностному общению, к анализу всего происходящего в искусстве и в жизни, образовывала их ум и души. Пунктуальная и требовательная к себе, Маргарита Александровна неукоснительно воспитывала эти качества своих учеников. Будучи сама мудрым и думающим музыкантом, педагог погружала их

и влюбляла в музыкальное сотворчество, учила дорожить временем и уважать художественные авторитеты. В этом проявилось ее личное продолжение «гнесинских заветов» ржевской школы Н.Л. Грешищевой.

Особое место в педагогике М.А. Саморуковой принадлежало идее организации классных концертов. Их цель заключалась не только в творческой демонстрации успехов студентов, но в совместном ансамблевом музицировании начинающих музыкантов, воспитании чувства сцены, преодолении боязни и страха перед публикой при выступлениях, в накоплении артистического опыта. Такие концерты проходили обычно по воскресеньям; они были многочасовыми, собирали большое количество участников и зрителей, представляя удивительное разнообразие музыкальных жанров и составов исполнителей. Это были огромные по массовости академические и народные хоры, с трудом помещавшиеся на сцене консерватории; инструментальные ансамбли и народные симфонические оркестры, где за одним попитром сидели седовласые учителя музыкальных школ и их ученики с бантиками в косичках, а дирижировали этими оркестрами десятилетние музыканты, едва поднимавшиеся над оркестрантами, но при этом мастерски исполнявшие сложные произведения классического симфонического репертуара.

Практическая педагогика М.А. Саморуковой нашла отражение в её теоретическом наследии. Ею созданы ценные методические разработки, которые используются и поныне в практической подготовке студентов многих консерваторий и музыкальных училищ России. Вся ее энергия была устремлена на дело искусства. Эта деловитость напоминала скорее характер мужчины, да и студенты говорили о ней: «Это самая мужественная женщина».

М.А. Саморукова была единственной женщиной в составе исключительно мужского коллектива кафедры дирижирования. Начисто лишенная каких бы то ни было карьерных, тщеславных и чиновничьих соображений, она видела свою задачу в служении людям и музыке.

Аскетизм натуры М.А. Саморуковой проявлялся во всем укладе ее жизни: многие годы она с престарелой мамой жила в одной комнате коммунальной квартиры; в пользу работы легко отказывалась от отдыха: быстро и легко собиралась в дорогу; ради дела забывала о пище; питалась чрезвычайно скромно, без всяких капризов и изысков. Словом, устраняла всё, что могло бы отвлекать ее от любимого дела. Даже будучи на отдыхе, Маргарита Александровна стремилась получить максимум пользы из каждой минуты. Критерием ценности жизни было использование времени для самосовершенствования, к чему она приучала и своих учеников. Любя спорт, особенно греблю, Маргарита Александровна говорила, что она очень помогает в укреплении мышц и суставов для деятельности дирижера.

В 1990-х гг. в послужном списке М.А. Саморуковой значилась работа в качестве дирижера симфонического оркестра и оркестра баянистов Дзержинского музыкального училища, организатора и дирижера сводных оркестров учащихся и педагогов городских музыкальных школ, организация совместно с народным артистом РФ В. Степановым камерного театра оперы и музыкальной комедии, дирижирование в этом театре спектаклями «Фауст»,

«Севильский цирюльник», «Пиковая дама», «Кармен» и др. Кроме того, она консультировала дирижеров-хоровиков Нижнего Новгорода и других городов. Активной была жизнь Маргариты Александровны и вне стен учебного класса: это интенсивное общение и переписка со своими бывшими учениками, членство в хоровом и музыкальном обществах, сотрудничество с фондом «Новые имена».

Два десятилетия назад, 20.12.2002 г., она скончалась. На беломраморном памятнике начертано: «От благодарных учеников». Ее и сегодня помнят в Нижнем Новгороде и на Верхней Волге, в Ржеве, на малой родине.

В заключение скажем следующее. Ржевская провинция рождает и выпестывает уникальных людей, настоящих личностей, талантами которых прирастает великая Россия. И среди них музыкант Маргарита Саморукова. Ее подвижничество, большая педагогическая работа и яркая общественная деятельность стали важнейшим вкладом в историю отечественного музыкального образования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александр Васильевич Гаук: Мемуары. Избранные статьи. Воспоминания современников / ред.-сост. Л.П. Гаук, Р.В. Глезер. М.: Советский композитор. 1975. 262 с.
2. Астров А.В. Деятель русской музыкальной культуры С.А. Кусевицкий. Л.: Музыка. 1981. 191 с.
3. Басин Е.Я. Творческий потенциал художественной личности. М., 2006. http://sbiblio.com/biblio/archive/basin_tvo/ (дата обращения: 7.01.2022).
4. Богданов-Березовский В.М. Советский дирижёр: Очерк деятельности Е.А. Мравинского. Л.: Музгиз. 1956. 283 с.
5. Бражникова В. Дирижер-легенда // КонсАрт. URL: http://konsart.ucoz.ru/publ/shtrikhi_k_portretu/dirizhior_legenda/3-1-0-458 (дата обращения: 21.12.2020).
6. Букреев К.С. Психолого-педагогические проблемы профессионального становления дирижёра: монография. Екатеринбург: Урал. гос. консерватория им. М.П. Мусоргского, 1997. 312 с.
7. Дроздецкая Н.К. Памяти композитора Николая Сидельникова. Тверь: Гид. 2017. 147 с.
8. Личный архив автора Кузьминой О.М.
9. Степникова Э.В. Из истории музыкального образования Ржева: «Школа свободного художника» Н.Л. Грешищевой // Страницы музыкальной истории Верхневолжья: по материалам музыкально-краеведческих чтений 2002–2006. Тверь: Гид, 2006. С. 169–185.

Об авторе:

Кузьмина Ольга Михайловна – кандидат педагогических наук, Почетный работник культуры и искусства Тверской обл., Член Союза композиторов России, Ржевское краеведческое общество, Ржев, Россия; e-mail: olgakuzmina8@rambler.ru

TO STUDY THE EXPERIENCE OF CREATIVE BIOGRAPHY: TEACHER AND MUSICIAN M.A. SAMORUKOVA

O.M. Kuzmina

Rzhev Local History Society, Rzhev, Russia

The article is devoted to the problem of studying the life of M.A. Samorukova - conductor, professor of Nizhny Novgorod/Gorky Conservatory, Honored Artist of the Russian Federation. New historical information about an outstanding personality is shown, the first pages of whose biography were formed in the Rzhev Upper Volga region.

Keywords: *Samorukova M.A., biographical information, creative biography, artistic activity, pedagogical and educational work.*

About the author:

Kuzmina Olga Mikhailovna – Candidate of Pedagogical Sciences, Honorary Worker of Culture and Art of the Tver region, Member of the Union of Composers of Russia, Rzhev Local History Society, Rzhev, Russia, e-mail: olgakuzmina8@rambler.ru