

ЮБИЛЕИ

Н.И. БОГОЛЮБСКАЯ
(Москва)

НАУКА ВО ИМЯ ИСКУССТВА (К 70-летию профессора В.М. ЩУРОВА)

Этого человека знают и любят многие. Сегодня в России невозможно представить отечественную музыкальную фольклористику и народное исполнительство без Вячеслава Михайловича Щурова. 27 марта 2007 года выдающийся исследователь и пропагандист традиционной музыки, профессор Московской государственной консерватории, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств России отметил свой 70-летний юбилей. Кроме того, незадолго до этого исполнилось полвека с начала творческой деятельности В.М. Щурова — талантливого певца, хормейстера, ученого, педагога.

Коренной москвич, сын крупного инженера, он впервые попал в сельскую глубинку зимой 1958 года. За плечами остались годы учения на дирижерско-хоровом отделении Центральной музыкальной школы при МГК (класс А.В. Степанова). Планируя в дальнейшем посвятить себя работе с коллективами академического профиля, молодой музыкант успешно поступил в Московскую консерваторию, где занимался у К.Б. Птицы (хоровое дирижирование), А.С. Измайловой (вокал). В Воронежскую область второкурсник Вячеслав Щуров отправился в составе этнографической экспедиции МГУ. Он, конечно же, не мог предположить, насколько судьбоносной станет для него эта поездка. Вскоре последовало много новых, уже специализированных музыковедческих экспедиций — в Белгородскую, Архангельскую, Липецкую, Вологодскую, Иркутскую, Горьковскую области, в русские села Бурятии, в Алтайский край, Туву. Начинающий хормейстер понял, что нашел дело всей своей жизни.

Внушительный итог многогранной творческой работы Вячеслава Михайловича Щурова был представлен этой весной слушателям в виде серии юбилейных вечеров музыкального фольклора. Народные песни различных областей России и ближнего зарубежья, записанные В.М. Щуровым в экспедициях разных лет, звучали со сцены концертных залов МГИМ им. А.Г. Шнитке (21 марта), «Гнесинского на Поварской» (28 марта) и ЦДРИ (30 марта).

«Надеюсь, на этот раз будут только шедевры», — заметил сам профессор накануне торжеств. Но как же иначе? Надежный тончайшим художественным вкусом, безупречным ощущением красоты в музыке, он всегда воплощал в своих программах именно такой принцип. Еще в 1966 году молодой исследователь выступил с инициативой проведения музыкально-этнографических концертов в Москве по линии Фольклорной комиссии Союза композиторов РСФСР. Успех этого начинания был грандиозным. Культурная жизнь столицы обогатилась целым рядом значительных событий всесоюзного масштаба, которые сразу же привлекли внимание широкой общественности, получили отклики в прессе («Советская культура», «Музыкальная жизнь», «Театр»). Свое искусство смогли показать выдающиеся мастера народного пения и инструментального музицирования из самых разных уголков огромной страны, в большинстве своем обнаруженные в экспедициях Московской консерватории. По материалам музыкально-этнографических концертов вышли составленные и аннотированные В.М. Щуровым грампластинки из серии «Поют и играют народные исполнители».

В 1971 году под эгидой ЮНЕСКО прошел Международный симпозиум «Музыка народов мира. Традиции и современность». В.М. Щуров был организатором и ведущим заключительного концерта, состоявшегося в Концертном зале им. П.И. Чайковского. Вечера традиционной музыки, инициированные Вячеславом Михайловичем, стали в Москве доброй традицией.

Важную, содержательную главу в его творческой биографии составила работа в ГМПИ им. Гнесиных (1967—1976), где он преподавал на организованном А.А. Юрловым отделении по подготовке руководителей народных хоров. Будучи экспертом кафедры народного сольного пения ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова (1992—2002), В.М. Щуров воспитал многих лауреатов Всероссийских конкурсов, успешно концертующих исполнителей, молодых педагогов. В их числе — Анна Хворых, Юлия Чашева, Елена Кинаш, Наталья Красанова.

В 2003 году он был приглашен на должность профессора МГИМ им. А.Г. Шнитке, где в настоящее время преподает комплексный народоведческий курс, направленный на органичное сочетание теории фольклора с практическими дисциплинами (нотация народной песни, ансамблевое исполнительство). Свои рабочие отношения с воспитанниками он всегда строит на доверии, на осознании творческой цели, а главное — общей радости от соприкосновения с искусством. Секрет педагогического успеха профессора Щурова во многом кроется в его подлинном уважении к ученику, сколь бы юным и неопытным тот поначалу ни казался. Ведь любой человек на любом этапе роста и развития в чем-то уникален и своеобразен, в чем-то несомненно талантлив. Нужно только уметь эти возможности разглядеть — так, как умеет Вячеслав Михайлович, выпустивший в жизнь сотни молодых специалистов. Однажды он высказал удивительную мысль: «Студент — тот же зрелый музыкант, только лучше, потому что молод. У него еще вся жизнь впереди...». По мнению В.М. Щурова, педагог и ученик должны стремиться к равноправному сотрудничеству, основанному на взаимодействии многолетнего опыта и свежего взгляда, молодого задора. Совместные выступления с начинающими певцами — большая радость для титулованного фольклориста.

Вот он на сцене МГИМ им. А.Г. Шнитке в окружении целого созвездия очаровательно юных вокалистов. «Дорогого свет Михалыча» величают участники хора колледжа под управлением заслуженного артиста России Александра Козырева. Перефразируя текст южнорусской песни, уверяют юбиляра в том, что «по фольклору он в России главный». Тем временем «главный» уже в хороводе: он ловок и пластичен в безудержно динамичной белгородской пляске. Таким его на всю жизнь за-

помнят сегодняшние студенты, которым посчастливилось петь и танцевать бок о бок с этим редкостной доброты человеком. В юбилейном концерте также приняли участие самобытные юные певицы — Мария Некалина, Надежда Николаева, Екатерина Сулова, Полина Елисейкина, Оксана Арнаутова. Фольклорный ансамбль третьего курса вуза, руководимый непосредственно В.М. Щуровым, продемонстрировал тонкое понимание стилистики народного пения в различных российских регионах. При участии самого уважаемого профессора были исполнены песни Брянщины, русского Севера и Поволжья и темпераментные казачьи. И каждая в оригинальной манере, чутко и ответственно перенятой у самих носителей фольклорной традиции. Народное вокальное исполнительство требует предельной точности в вопросах региональной стилистики, а значит — напряженной слуховой работы и концентрации внимания. Но если за дело берется Щуров, можно точно сказать: ученики поймут всё с полуслова!

А теперь мысленно перенесемся в концертный зал «Гнесинский на Поварской», где 28 марта состоялся чрезвычайно насыщенный и драматургически богатый отчетный концерт отделения руководителей народного хора Государственного музы-

кального колледжа им. Гнесиных, посвященный 35-летию его основания. Особой красочностью и убедительностью выделился блок, задуманный как «Приношение Вячеславу Михайловичу Щурову». Он целиком состоял из первостепенно значимых для юбиляра экспедиционных находок, которые в сознании отечественных музыкантов-фольклористов неразрывно связаны с именем этого крупного собирателя и популяризатора народной музыки. Немалое внимание уделили одаренные ребята и их наставники работе над произведениями величественной традиции белгородского Приосколья, которую В.М. Щуров открыл для российского, а затем и западноевропейского слушателя. Проникновенно и светло прозвучала мордовская лирическая песня «Максимонь Варась», повествующая о несчастливой судьбе красавицы Варвары, дочери Максима. Бурные овации вызвала колоритнейшая театрализованная фантазия «Шави шашви» («Чёрный дрозд»), записанная от аджарских охотников и исполненная на грузинском языке превосходно спевшимся мужским трио — что характерно, студенческо-преподавательским по своему составу.

Интерес В.М. Щурова к традиционным музыкальным культурам народов Средней Азии и Закавказья должен быть отмечен особо как одно из заметных направлений его творческой деятельности. В частности, он был оргсекретарем и художественным руководителем (совместно с Б.М. Ярустовским) представительного научного форума в Алма-Ате по линии Музыкального совета ЮНЕСКО («Международная музыкальная трибуна стран Азии»), а затем симпозиума в Самарканде («Профессиональная музыка устной традиции народов Ближнего и Среднего Востока и современность», 1978 г.). В программы обеих встреч крупнейших музыковедов планеты были включены концерты народной музыки.

Кульминацией торжеств в честь В.М. Щурова стал трехчасовой концерт в ЦДРИ. В нем приняли участие студенческие коллективы колледжа им. Гнесиных и МГИМ им. А.Г. Шнитке, фольклорный ансамбль ГМПИ им. М.М. Ипполитова-Иванова под управлением Елены Маркиной, исполнивший в сложном многоголосном распеве популярную застольную песню белгородского Приосколья «Всё бы я по горенке ходила». Юбилейный вечер Вячеслава Михайловича стал настоящим триумфом ярчайшего приоскольского стиля в народном

пении и традиционной хореографии. Для уважаемого именинника, прославившего певучую Белгородчину, это стало дорогим подарком. Радостную приоскольскую «эстафету» приняли вокальные ансамбли Московского государственного университета культуры и искусств под управлением доцента Владимира Царегородцева и профессора Ирины Шпарийчук. Особой изысканностью интерпретации отличалось выступление фольклорного коллектива «Русская музыка», в репертуаре которого немало сложнейших произведений данной локальной традиции. Мысль В.М. Щурова о важности воинского начала в сложении южнорусской музыкальной культуры на этот раз удалось убедительно подтвердить мужскому ансамблю народной песни РАМ им. Гнесиных под управлением профессора Милы Горевой. Сильные голоса молодых хормейстеров в сочетании с безупречным чувством стиля наверняка напомнили Вячеславу Михайловичу о замечательной собирательской поездке 1958 года, когда в приоскольском селе Иловка эти песни были превосходно исполнены группой местных молодых парней. В продолжении той же драматургической линии концерта на сцену был приглашен мужской ансамбль солистов Государственного народного хора им. М.Е. Пятницкого, к которому присоединился и сам юбиляр: зазвучала оптимистически выразительная лирическая песня села Большебыково «Ты взойди, ясное солнышко». И хотя к тому часу Москва уже озарилась светом ночных фонарей, казалось, все законы природы должны хотя бы на время отступить, прислушиваясь к певческому воззванию профессора. Тем более, что песен с подобным зачином в программе концерта было две! Другая — «Ты взойди-ка, взойди, да солнце красное» — была записана в 1962 году на Нижней Тунгуске, и с тех пор Вячеслав Михайлович не расстается со своей удивительной находкой, жемчужиной сибирской песенности. Она такая одна — самая сокровенная, и поэтому ее исполнение профессор доверил своему любимому содружеству молодых артистов — труппе Московского историко-этнографического театра. Этот глубоко оригинальный по своей сути коллектив объединяет поющих актеров, в большинстве своем выпускников Высшего театрального училища им. М.С. Щепкина. В.М. Щуров стал для них музыкальным воспитателем, идейным вдохновителем, консультантом и сценаристом, к тому

же — большим другом. Веселый капустник, разыгранный изобретательными артистами на сцене ЦДРИ, — сюрприз для именинника — напомнил о важности драматического элемента в народном искусстве. Небольшое захватывающее представление венчала вышеупомянутая жизнеутверждающая иркутская песня о солнце — с неперенным запевом Вячеслава Михайловича.

Строгое, сдержанное, мелодически богатое сибирское пение — это еще одно его пристрастие. Две лирические русские песни Алтая преподнес слушателям фольклорный ансамбль Московской консерватории под управлением профессора Н.Н. Гиляровой. Это исполнение имело у публики немалый успех.

Особая гордость профессора Щурова — старшее поколение учеников, его преданные друзья, разделившие его творческую судьбу. Сегодня участники ансамбля «Соловка» (в их числе Владимир Царегородцев, Людмила Антипова, Евгения Засимова, Ирина Шпарийчук, Анатолий Литвиненко, Галина Красовская, Людмила Моисеева, Александр Пивоваров, Владимир Алексеев) — профессора и доценты ведущих московских музыкальных вузов, преподаватели колледжей, руководители фольклорных коллективов, солисты профессиональных ансамблей. Вокруг Вячеслава Михайловича эти талантливые люди объединились еще в 1968 году, когда на базе ГМПИ им. Гнесиных был создан студенческий ансамбль народной песни, призванный исполнять произведения песенного фольклора разных областей России в максимально приближенном к первоисточнику виде. Позже ансамбль переходит под покровительство Московского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, активно концертирует, выступает на радио и телевидении. Вышли грампластинки и компакт-диск, посвященные искусству этого ансамбля, с записями народных песен Южной России, Сибири и многоголосия народов СССР (мордовского, абхазского, аджарского).

За последние десятилетия В.М. Щуров осуществил большую научную и пропагандистскую работу по изданию нотных сборников музыкального фольклора, в том числе в многомикровфонной записи. Точнейшие, детализированные расшифровки выполнены самим собирателем, а также его учениками под его редакцией. В результате, ведущие исполнительские коллективы Москвы и других городов получили воз-

можность совершенствовать свое мастерство в работе с неадаптированными партиями, где индивидуальная линия каждого голоса выведена во всех подробностях. Метод многомикровфонной записи был инициирован В.М.Щуровым, который в 1967 году впервые в истории отечественной фольклористики провел последовательный, полный сеанс подобного типа. Вышедшие недавно из печати второй и третий выпуски песенного собрания «Белгородское Приосколье» (2004 и 2005 г.) содержат в основном полифонические сложные образцы, нотированные при помощи многомикровфонной техники.

Не менее важная роль в популяризации музыкального фольклора принадлежит выпуску аудиозаписей из коллекции В.М. Щурова. В советское время многие уникальные экспедиционные находки получили широкую известность благодаря грампластинкам. На данный момент юбиляром собран значительный материал, зафиксированный при помощи цифровой аппаратуры, который можно использовать при изготовлении компакт-дисков. В сотрудничестве с голландской звукозаписывающей фирмой «PanRecords» уже было выпущено 12 альбомов с подробными аннотациями на английском языке. Готовится еще несколько подобных проектов. Музыкальная общественность Западной Европы проявляет серьезный интерес к традиционной музыке народов России и бывшего Советского Союза. Благодаря Вячеславу Щурову в Нидерландах и других европейских государствах уже услышали, каков фольклор Белгородской, Брянской, Смоленской областей; сколь своеобразна башкирская, марийская, чувашская, мордовская, ногайбакская, абхазская, аджарская народная музыка. Из числа российских аудио новинок следует отметить составленный по материалам недавних экспедиций компакт-диск, посвященный искусству кубанского казачества. Летом 2006 года В.М. Щуровым была принята плодотворная собирательская поездка в Краснодарский и Ставропольский края, в которой участвовала также большая группа молодых композиторов, студентов Московской консерватории.

Вячеслав Михайлович Щуров отдал Московской консерватории многие годы подвижнического труда и массу творческих идей. Здесь он сформировался как ученый, пройдя сложный и интересный путь от лаборанта кабинета народной музыки (1960—1969) до профессора кафедры истории русской музыки. Здесь закончил

Юбилей

141

в 1966 году аспирантуру как музыковед-фольклорист, далее защитил кандидатскую диссертацию «Основные особенности южнорусской народной музыкальной культуры» (научный руководитель профессор А.В. Руднева), а затем и докторскую диссертацию «Принципы и методы музыкально-стилевого анализа русских народных песен». Данные труды были изданы в виде монографий, получив соответственно названия «Южнорусская песенная традиция» (М., 1987) и «Стилевые основы русской народной музыки» (М., 1998). Как и другие книги и статьи В.М. Щурова, они имеют большое значение для совершенствования научно-педагогической работы в области музыкального фольклора. Среди консерваторских учеников Вячеслава Михайловича — многие ныне известные музыковеды, композиторы и исполнители, которые под его руководством прошли курс народного творчества. В настоящий момент профессор плодотворно сотрудничает с кафедрами хорового дирижирования и композиции, воспитывая начинающих хормейстеров-академистов и будущих творцов в духе любви и уважения к народным традициям. Вопросы претворения музыкального фольклора в профессиональном искусстве были всегда чрезвычайно актуальны для этого талантливого человека, сумевшего органично объединить в своей творческой работе столь различные области. Он никогда не замыкается в рамках одного направления, прекрасно знает музыку разных стилей. Произведения же традиционной музыки, по его глубокому убеждению, строятся по законам миниатюры.

Вячеслав Михайлович нередко вспоминает о своей совместной работе с А.Г. Шнитке, Э.В. Денисовым, А.А. Муравлёвым, В.И. Рубиным и другими известными авторами, которых ему довелось консультировать по вопросам народного творчества.

Признанный знаток фольклора, В.М. Щуров вошел в мир художественного кинематографа и драматического театра. Без его советов и консультаций не были бы столь убедительными детские кинофильмы «Огоньки», «Ледяная внучка», «Иван да Марья», «Возьми меня с собой», «Подарок черного колдуна», «На златом крыльце сидели» (режиссер Б. Рыцарев), а также значительные работы Андрея Михалкова-Кончаловского («Дворянское гнездо», «Сибиряда») и Никиты Михалкова («Сибирский цирюльник»).

Работа В.М. Щурова в области кинодокументалистики была не менее пло-

дотворной. В конце 1960-х — начале 1970-х годов, в качестве автора и ведущего ежемесячных телевизионных циклов «Родники» и «Родные напевы», он представил лучшие музыкально-этнографические коллективы России и Советского Союза зрителям всей страны. Кроме того, он принял деятельное участие в создании документальных кинофильмов, посвященных традиционной музыке Южной России — в частности «Песни под Тихой Сосной» (режиссер П. Русанов) и «Вселитвенный венок» (режиссер Н. Ряполов).

Автору настоящей статьи довелось побывать в 11 этнографических экспедициях с профессором Щуровым. Хочется отметить очень продуктивный стиль полевой работы, выработанный Вячеславом Михайловичем за годы собирательской деятельности. Он основан, в первую очередь, на искреннем уважении к сельским музыкантам и их повседневному труду. Как этнограф В.М. Щуров внимателен и к бытовому и к обрядовому контексту жизни фольклорных произведений. Но важнейшим условием фиксации песни является осознание неразрывной связи музыкального содержания и поэтического текста.

Вячеслав Михайлович и сам пробует свои силы в поэтическом творчестве. Ему принадлежат лирические стихотворения, оригинальные по ритмике. Одно из них, совсем недавнее, светлое по настроению, он особенно хотел видеть воплощенным в звуках. Так родился романс «Весенние ритмы», в создании которого соединили свои усилия уважаемый педагог и его ученица — композитор и музыковед Наталия Боголюбская. Как литератор В.М. Щуров проявил себя также и в жанре научно-популярной автобиографической прозы. В 2005 году вышла из печати книга его мемуаров под названием «С рюкзаком за песнями», в которой собрано немало захватывающих историй о собирательских поездках разных лет. Многие ее страницы посвящены искусству и судьбам выдающихся сельских музыкантов. Это добрая книга о родной земле и сильных людях.

«Великим скромным человеком» назвала Вячеслава Михайловича Щурова Александра Пермякова, художественный руководитель Государственного народного хора им. М.Е. Пятницкого. Многие друзья и коллеги знают его именно таким. Весь его жизненный путь — во имя искусства и ради людей. Несомненно, впереди еще немало ярких находок и интересных проектов!