

Петербургская консерватория как центр сохранения музыкального культурного наследия¹

Е.А. Сергеева

В статье рассматривается Санкт-Петербургская консерватория как центра сохранения музыкального культурного наследия. Приводится обзор основных видов деятельности консерватории. Описывается роль учителя, работа архивов, концертная деятельность, которые опираются на глубокое изучение музыкального наследия и сохранение его богатства.

Ключевые слова: Санкт-Петербургская консерватория, культурное наследие, музыкальное образование

St. Petersburg Conservatory as a Center for Preserving Musical Cultural Heritage

Ekaterina A. Sergeeva

The article examines the importance of the St. Petersburg Conservatory as a center for preserving musical cultural heritage. An overview of the main activities of the conservatory is provided. The role of the teacher, the work of the archives, concert practice, which form a deep understanding of the musical heritage and respect for its value, are described.

Keywords: St. Petersburg Conservatory, cultural heritage, music education

Музыкальное культурное наследие – это тот фундамент, на котором строится общность поколений. Для сохранения культурной самобытности и преемственности нам важно не только поддерживать национальную исполнительскую практику и композиторскую технику, но и создавать благоприятные условия для обучения нового поколения.

В современном мире, где темпы изменений стремительны, а глобализация стирает границы, утрата классических музыкальных традиций может привести к потере уникаль-

¹ Статья подготовлена под руководством доктора философских наук, профессора Н.Х. Орловой.

ной культурной идентичности. Творческий потенциал музыканта рискует стать ограниченным, а мировой музыкальный ландшафт бедным.

Одним из основных центров сохранения музыкального культурного наследия являются консерватории. На протяжении нескольких веков, объединяя традиции и новаторские подходы, в таких организациях формируется база для развития музыкантов.

Значение слова *консерватория* было заимствовано от итальянского *conservatorio*, образованного от латинского *conservare* – сохранять. Первые консерватории были основаны в Италии в XVI веке как учебные заведения для детей-сирот. Молодое поколение обучали различным ремёслам и музыкальному искусству, в том числе и пению, с целью подготовки певчих для церковных хоров². В течение времени эти учебные заведения стали центрами профессионального музыкального образования, предоставляя студентам знания, необходимые для того, чтобы стать грамотными исполнителями, композиторами и педагогами. Так, к началу XIX века консерватории основательно открываются в разных городах Европы: в Париже, Праге, Вене, Лейпциге.

В России у истоков появления консерваторского музыкального образования стоял Антон Григорьевич Рубинштейн. Сначала ему пришла идея создания Русского музыкального общества, которое было первым, но важным шагом к рождению консерватории в России. Следующим шагом стало открытие Общедоступных музыкальных классов. Главной задачей было привлечь широкую публику к профессиональному музыкальному образованию. Рубинштейн с самого начала возглавил Музыкальные классы, пригласил в преподавательский состав лучших музыкантов того времени, что сразу же обеспечило высокий уровень обучения. Он чутко уловил запросы того времени. В своей деятельности опирался на богатое музыкальное наследие России и лучшие образцы мировых музыкальных достижений.

² О влиянии культурных, социальных и биографических факторов на становление академических певцов см.: [5].

Первая отечественная консерватория была торжественно открыта в 1862 году в Санкт-Петербурге. «Дата возникновения первой русской Консерватории в Петербурге – это исторический рубеж, с которого начинается планомерное, широкое развитие в России музыкального профессионализма» [3, с. 5]. Спустя четыре года в 1866 году примеру старшего брата последовал Николай Григорьевич Рубинштейн и основал Московскую консерваторию. Постепенно консерватории стали открываться в крупных городах, где требовались высоко квалифицированные кадры для музыкальной индустрии. В СССР консерватории функционировали почти во всех столицах союзных республик.

В постсоветское время многие из них были переименованы в академии и институты. На сегодняшний день в России насчитывается 12 консерваторий (СПб, Москва, Саратов, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Астрахань, Магнитогорск)³.

Санкт-Петербургская консерватория стала центром музыкальной жизни всей страны еще в XIX веке. Её залы наполнялись звуками опер, симфоний, концертов. Такие мероприятия привлекали широкую публику и формировали музыкальный вкус горожан. В это время выпускались ученики, ставшие легендами русской музыки: Пётр Ильич Чайковский, Александр Порфирьевич Бородин, Николай Александрович Римский-Корсаков, Модест Петрович Мусоргский. «Среди выпускников 1866 года много известных фамилий: здесь будущие музыкальные критики, композиторы, дирижеры, пианисты, организаторы различных музыкальных обществ, и, конечно же, будущие профессора Санкт-Петербургской консерватории. В эти же годы сложилась и утвердилась традиция, которая и сегодня существует в консерваториях. Имеется в виду состав выпускных экзаменационных комиссий, состоящих из директора Консерватории, назначенной комиссии и приглашенных

³ Имена ведущих основателей кафедр сольного пения в отечественных консерваториях приводятся в нашей статье [9].

артистов, имеющих авторитет в области, соответствующей сдаваемому экзамену» [7, с. 113].

В XX веке, который принёс новые вызовы и перемены, консерватория пережила годы революционных потрясений, но сумела сохранить свою уникальную атмосферу и традиции. В советское время была проведена реорганизация. В Петербургской консерватории обновлялись методы обучения, вводились новые дисциплины, разрабатывались новые учебные планы. Руководство стало более четко дифференцировать профилизацию будущих специалистов. Возникла необходимость в подготовке не только сольных инструменталистов-виртуозов, но и концертмейстеров, оркестрантов, ансамблистов. Певцов стали обучать не только оперному репертуару для работы в театре, но и камерной программе для концертной деятельности. Дирижеров теперь разделяли на хоровых, оперных и симфонических. Возникло специальное педагогическое отделение, введены были новые предметы, придавшие более широкий гуманитарный характер консерваторскому образованию – курсы специальной истории музыки, музыкальной литературы, эстетики и т.д. «План ставил проблемы высокой специальной квалификации и широкой – музыкальной и общей – культуры студентов. Подчеркивалась необходимость приобретения всеми студентами педагогических навыков и опыта совместного музицирования. Твердо намечены были – как организация инструкторско-педагогического отдела, так и подготовка в Консерватории исследователей-музыковедов. Таким образом, учебная жизнь Консерватории должна была сделать большой шаг вперед» [3, с. 106].

Те преобразования в системе консерватории, которые произошли в советский период, значительно повысили уровень подготовки музыкантов. Многие программы, которые были тогда написаны, не утратили своей актуальности и сегодня. Как, например, обнаруженная нами в архиве рукопись методической разработки великой певицы и про-

фессора Зои Петровны Лодий⁴ «Построение программы "циклами" как один из принципов камерной музыки».⁵

В развитие музыкальной культуры XX века внесли огромный вклад множество музыкантов, среди которых: Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Игорь Стравинский, а позднее – Александр Глазунов, Николай Мясковский, Юрий Башмет.

Сегодня Санкт-Петербургская консерватория является одним из ведущих центров музыкальной культуры мира. Её история наполнена именами выдающихся деятелей. За более чем 150 лет своего существования она воспитала целую плеяду талантливых композиторов, исполнителей и педагогов, чьи славные традиции продолжают в творчестве молодых музыкантов, которые способны не только овладеть высочайшим исполнительским мастерством, но и глубоко понимать и ценить контекст музыкального наследия.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 декабря 1995 г. № 1219 «О включении отдельных объектов в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации» [4] Петербургская консерватория отнесена к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации.

Программа обучения строится на сочетании классических традиций с современными подходами, что позволяет выпускникам консерватории быть конкурентоспособными в меняющемся мире музыки. Оперные театры, капеллы, концертные залы Санкт-Петербурга и других регионов России регулярно пополняются высококвалифицированными кадрами — выпускниками консерватории. Консерватория вносит существенный вклад в интеграцию образовательных учреждений, реализующих образовательные програм-

⁴ О Зое Лодий, как фигуре, стоявшей у истоков формирования советской системы консерваторского образования камерных исполнителей, см.: [8].

⁵ Документ хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ). См.: Ф. Р-493. Оп.1. №1220. 1952г. 32 л. Мы признательны редакции журнала за возможность опубликовать документ в этом номере.

мы в области музыкального искусства разного уровня, в единое образовательное и культурное пространство нашей страны, принимая непосредственное участие в разработке и актуализации федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения.

Важную роль в системе консерватории играет фигура учителя. Как правило, работа ученика с учителем не ограничивается передачей музыкальных знаний и технических навыков. Педагоги формируют музыкальное мышление, развивают эстетический вкус и вдохновляют учеников на достижение высот в музыкальном искусстве. Без наставничества опытного педагога путь к мастерству становится значительно сложнее и менее результативным. «В музыкальной педагогике огромная роль принадлежит понятиям школа и традиция: педагогические находки, принципы, приемы и все иные составляющие мастерства передаются из поколения в поколение, из рук в руки как особое наследие. Ремесло, мастерство, техническая сторона музыкального исполнительства воспитываются в непрерывном процессе, при кропотливом совместном труде учителя и ученика» [10, с. 130].

Такая всесторонняя подготовка формирует у молодых музыкантов глубокое понимание музыкального наследия и его ценности. Выпускники Санкт-Петербургской консерватории передают традиции и методы своих педагогов, продолжая педагогическую деятельность в разных регионах России. Например, в статьях [1; 2; 9] подчеркивается вклад музыкантов, которые развивали петербургскую школу, войдя в состав профессорско-преподавательского состава других консерваторий.

Говоря о музыкальном наследии, важно отметить, что консерватория бережно хранит музыкальные произведения прошлых эпох: сюда входят и классические сочинения, и народное творчество. Сегодня в архиве Санкт-Петербургской консерватории можно найти ценные рукописи, письма композиторов, нотные сборники, концертные программки и афиши, автографы, фотографии и многие другие документы, которые доступны для исследователей истории музыкальной культуры.

В консерватории ведётся работа по восстановлению забытых и малоизвестных музыкальных произведений, а также биографических мемуаров и методических заметок педагогов. Благодаря усилиям музыковедов, многие шедевры возвращаются к жизни и звучат на концертных и оперных сценах.

В современном мире в сохранении музыкального наследия большую роль играют цифровые технологии. Санкт-Петербургская консерватория активно использует различные методы оцифровки нот, аудио и видеозаписей. Такой способ сохранения произведений культуры и искусства позволяет создать виртуальные архивы, которые могут быть доступны широкой аудитории. Также это помогает сберечь хрупкие оригиналы на долгие годы. Кроме того, благодаря новым технологиям создается онлайн-обучение, с помощью которого любой человека в мире может приблизиться к ресурсам консерватории и получить знания, которые он будет использовать в будущем.

Сохранить интерес к классическому искусству и привлечь к нему новых слушателей позволяет активное участие консерватории в популяризации классической музыки, а также сотрудничество с другими культурными учреждениями, музеями, библиотеками и архивами, что способствует расширению круга лиц, имеющих доступ к музыкальному наследию. «Неотъемлемой частью деятельности Консерватории является нацеленная на широкую слушательскую аудиторию региона социально-направленная политика — масштабные концертно-просветительские проекты, фестивали, конкурсы российского и международного значения. Творческая деятельность преподавателей, студентов, коллективов Консерватории традиционно получает активное освещение в СМИ» [6]. Здесь стоит упомянуть масштабный проект, инициированный Санкт-Петербургской консерватории - фестиваль «Неделя консерваторий». Этот фестиваль не имеет аналогов в мировом культурном пространстве. В рамках проекта проходят разнообразные концертные программы, научные конференции, мастер-классы, выставки, открытые лекции, образовательные семинары.

Таким образом, даже краткий обзор позволяет сделать вывод, что Санкт-Петербургская консерватория по праву является важным центром сохранения и преумножения музыкального культурного наследия. Ее деятельность способствует тому, что классическая музыка продолжает звучать и вдохновлять людей на новое творчество. Благодаря усилиям преподавателей, студентов и исследователей, традиции отечественной музыкальной культуры прошлых эпох продолжают жить и развиваться в современной России.

Литература

1. Абдуллаев Ф.Р. Консерватория: история и вехи свершений // Проблемы Науки. 2023. №2 (180). С.68-71.
2. Варламов Д.И. Педагогика искусства в Саратовской консерватории // Вестник СГК. 2022. №3. С.52-63.
3. Кремлев Ю.А., Даттель Е.А. Ленинградская государственная консерватория. 1862–1937. М.: Музгиз, 1938.
4. О включении отдельных объектов в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Указ Президента Российской Федерации от 06.12.1995 г. № 1219. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/8573> (28.05.2025).
5. Орлова Н.Х., Сергеева Е.А. Некоторые условия формирования профессионального оперного певца: от педагогики прошлого к требованиям современности // Вестник Академии русского балета им. Вагановой. 2023. № 4(87). С. 50–67.
6. Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова. URL: <https://www.conservatory.ru/about-conservatory> (28.05.2025).
7. Сартакова Е.С., Куликова Е.Е. Санкт-Петербургская консерватория в 1866–1868 годы (по материалам Отчета Русского музыкального общества) // Opera musicologica. 2022. №2. С. 102–115.
8. Сергеева Е.А. Зоя Петровна Лодий – основатель советской школы камерного пения // Наследие веков. 2024. №4. С. 61–75.
9. Сергеева Е.А. Консерватория как центр подготовки профессиональных вокалистов // Журнал изящных искусств. Наука и образование. 2024. №1. С. 10-18.
10. Сорокина Т.В., Волков И.А. К юбилею консерватории КГУКИ // Культурная жизнь Юга России. 2012. №4. С. 130-132.