

Осталось совсем немного времени до того дня, когда Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова переживет очередной значимый исторический момент – отметит свое 55-летие! Ее насыщенная и яркая история создавалась большим числом талантливых и неординарных людей, любивших свою Alma mater и трудившихся здесь, развивая лучшие традиции мировой музыкальной культуры. Бережно храня все доброе и светлое, стремясь к покорению новых вершин в учебе, творчестве и науке, сегодня консерватория, благодаря целеустремленности, огромной созидательной энергии и высокому профессионализму, блестяще справляется с возложенной на неё миссией – создать условия для развития талантов тех, кто видит свое предназначение в музыке!

Ректор М. П. Савченко

55 лет Ростовской государственной консерватории – значительная дата в жизни вуза, который еще молод, но его судьба вполне сложилась, чтобы стать историей. С чего все началось? Учитывая заложенные еще Императорским русским музыкальным обществом мощные музыкальные традиции города, Постановлением Совета министров РСФСР № 558 от 16 июня 1966 года Министерству культуры было дано поручение с 1 сентября 1967 года основать в г. Ростове-на-Дону Музыкально-педагогический институт.

Первые годы становления

У истоков донского вуза стояли его первый ректор, профессор В. Г. Шипулин – коренной петербуржец, великолепный хоровой дирижер, преподававший до этого в Ленинградской консерватории и занимавший одновременно пост директора одной из двух ведущих в стране ЦМШ, а также проректоры: В. М. Гузий – блестящий организатор и методист, обладавший большим административным опытом работы в сфере музыкального образования, и М. Н. Саямов – пианист, выпускник Московской консерватории, в будущем ректор РАМ им. Гнесиных. Успех начинания был гарантирован и тем, что в новый южный вуз были приглашены (с обеспечением квартирами) профессора и доценты из консерваторий Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Свердловска, Минска, Киева, Харькова, Баку, представлявшие ряд мощных музыкально-педагогических школ страны.

Не удивительно, что с первых дней творческая и научная жизнь вуза забурлила. Первый концерт в его стенах состоялся уже 1 декабря 1967/68

учебного года. Практика регулярного проведения «взрослых» и студенческих концертов стала индикатором созданной в РГМПИ особой атмосферы молодого творческого подъема. Институт сразу стремился утвердить себя как полноценный и перспективный вуз консерваторского типа: были сформированы крупные исполнительские коллективы – симфонический и камерный оркестры, большой смешанный, а затем и камерный хоры, оркестр народных инструментов, начавшие активную концертную деятельность в городе и за его пределами.

Еще один коллектив, успешно работавший с момента основания вуза, – оперная студия РГМПИ, осуществившая на рубеже 1960–1970-х годов первые постановки: «Каменный гость» А. Даргомыжского и «Золотой ключик» В. Ходоша (дипломная работа молодого композитора-выпускника вуза). Участники этих постановок по окончании обучения сделали успешную артистическую карьеру, стали ведущими солистами оперных театров страны. Среди них Н. Майборода – заслуженный артист РФ, солист Ленинградского академического театра им. С. М. Кирова (впоследствии Мариинского) и Государственного Большого театра, А. Ненадовский – заслуженный артист РФ, солист Малого оперного театра им. М. П. Мусоргского (Санкт-Петербург), А. Басалаев – заслуженный артист РФ, солист Новосибирской, Харьковской, Днепропетровской опер, В. Мостицкий – заслуженный артист РФ, солист Молдавской оперы, партнер знаменитой Марии Биешу, а в настоящее время – профессор Ростовской консерватории.

Добились значительных успехов, стали лауреатами международных, всесоюзных, всероссийских конкурсов и многие воспитанники первых лет существования РГМПИ по инструментальным специальностям – скрипачи М. Левин и А. Ресьян, струнный квартет в составе: Ю. Юрасов, Л. Айзенберг, Л. Атлас, А. Вольпов (лауреаты первой премии Всесоюзного конкурса струнных квартетов им. А. П. Бородина в Таллине), тубист А. Маркович, саксофонист Е. Гнездилов, валторнист В. Шиш (впоследствии заслуженный артист РФ, профессор, заведующий кафедрой медных духовых инструментов Московской консерватории), аккордеонист Ю. Дранга (в дальнейшем народный артист РФ, профессор РАМ им. Гнесиных) и другие.

Убедительным подтверждением активного развития РГМПИ в первые годы явилась и подготовка специалистов по неакадемическим специальностям. Так, в 1972 году было открыто отделение руководителей народного хора, в рамках которого успешно развивалось направление аутентичного ансамблевого и хорового исполнения фольклора. Многие годы его возглавлял выдающийся хормейстер-фольклорист, ученик А. А. Юрлова, народный артист России, лауреат Государственной премии им. М. И. Глинки,

профессор А. Н. Квасов. В 1982 году был объявлен набор на первое в стране эстрадно-джазовое отделение, благодаря которому Ростов-на-Дону стал одним из главных джазовых центров в СССР, а кафедра эстрадно-джазовой музыки РГМПИ под управлением ее создателя – К. А. Назаретова – заняла лидирующие позиции в этой области, явилась инициатором проведения международных и всероссийских конкурсов и фестивалей.

Ростовский музыкально-педагогический институт заявляет о себе как динамично развивающийся вуз не только в концертно-исполнительской, но и в научной области. Историческая и теоретическая отрасли музыковедения были представлены в нем с момента открытия. Основателями, заложившими фундамент для профессиональной подготовки музыковедов, стали профессора Н. Ф. Орлов и Л. Я. Хинчин (кафедра истории музыки), Б. И. Зейдман и Н. Ф. Тифтикиди (кафедра теории музыки и композиции). Им принадлежит заслуга воспитания целого ряда перспективных специалистов, ныне принадлежащих к старшему поколению педагогического состава этих кафедр. В их числе: первый выпускник консерватории, впоследствии в течение 30 лет возглавлявший кафедру истории музыки А. М. Цукер – доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств РФ, председатель правления ростовской организации Союза композиторов России; профессор, доктор культурологии, проректор по научной работе А. В. Крылова; профессора, доктора искусствоведения А. Я. Селицкий, Е. Г. Шевляков, Т. С. Рудиченко, И. П. Дабаева и другие. Именно они определяют будущий облик ростовской музыковедческой школы и пути ее дальнейшего развития.

Уже в разгар первого учебного года РГМПИ активно заявил о себе как о научно-образовательном центре: силами педагогов и студентов была организована первая конференция, посвященная 50-летию советского музыкального искусства. В течение 1967–1977 годов состоялось девять студенческих конференций, давших мощный импульс развитию исследовательского потенциала кафедр и во многом предопределивших будущий размах крупномасштабных научных форумов в Ростовской консерватории. С начала работы вуза педагоги и студенты выезжают с докладами на конференции в разные города тогдашнего СССР: Ленинград, Новосибирск, Ташкент, Горький. Активно работает студенческое научное общество, формируя питательную среду для развития научного потенциала молодого вуза.

Немалыми достижениями на этапе становления отмечена и деятельность молодых композиторов – преподавателей и студентов РГМПИ: Л. Клиничева (ныне признанного в стране автора опер, балетов,

симфонических и хоровых сочинений, профессора, заслуженного деятеля искусств РФ), В. Красноскулова (в будущем профессора, заслуженного деятеля искусств РФ, заведующего кафедрой теории музыки и композиции), В. Ходоша (впоследствии профессора, заслуженного деятеля искусств РФ, декана РГК), А. Кусякова (в дальнейшем народного артиста РФ, профессора, ректора РГМПИ). Уже в конце 60-х – 70-е годы сочинения этих авторов входят в репертуар симфонического оркестра филармонии, хоровых коллективов, постоянно звучат в концертных, на ежегодном фестивале «Донская музыкальная весна», на композиторских пленумах и съездах в Москве, а их творческие успехи отмечает центральная и местная пресса.

Первый сложный этап становления был успешно пройден. В этот период, в 70–80-е годы, РГМПИ возглавляли ректоры Е. П. Белодед (1973–1980 гг.) и А. И. Кусяков (1981–1987 гг.). В эпоху известных исторических перемен институт входил как состоявшееся высшее учебное заведение, способное на решение новых задач.

Этапы зрелости

Очевидно, что к рубежу 80–90-х годов вуз был готов к качественному скачку, который стал возможен только на основе постепенного накопления опыта и знаний. Действительно, с конца 80-х, в тяжелые 90-е годы и в начале 2000-х под руководством нового молодого ректора – А. С. Данилова (1987–2012 гг.) – вуз совершает подлинный рывок в своем развитии. Это период целенаправленных преобразований по всем ключевым направлениям деятельности: структурному развитию, открытию новых подразделений, укреплению творческих и научных позиций масштабными проектами. В их числе – всероссийские, всесоюзные, а затем и международные научные конференции и музыкальные фестивали, ежегодные постановки полных оперных спектаклей, первые исполнения никогда не звучавших в Ростове крупных сочинений классики и современной музыки, развитие материально-технической базы. Из множества событий этого десятилетия выделим наиболее знаковые.

Главное в их ряду – долгожданное преобразование в 1992 году института в Ростовскую государственную консерваторию с присвоением имени Сергея Васильевича Рахманинова (в тот период ни одно учебное заведение в России не носило имя великого русского композитора). Назовем также открытие в структуре консерватории Средней специальной музыкальной школы 11-летки (1993 г.); успешное прохождение первой и последующих государственных аттестаций, проведение научно-

фестивальных проектов «Рахманиновские дни», на одном из которых состоялась памятная премьера неоконченной оперы Рахманинова «Монна Ванна» в сопровождении студенческого симфонического оркестра консерватории, организация аспирантуры и ассистентуры-стажировки, открытие в 1994 году Совета по защите кандидатских диссертаций, а в 1995 году – Центра повышения квалификации специалистов с музыкальным образованием при консерватории. Подводя итоги своего тридцатилетия в 1997 году, вуз показал мощный рост научного потенциала профессорско-преподавательского состава, представленного 78 профессорами и доцентами, 28 докторами и кандидатами наук, 26 педагогами, получившими почетные звания заслуженных артистов РФ, заслуженных деятелей искусств РФ.

Развитие консерватории в XXI веке

В новый XXI век Ростовская консерватория вошла как зрелое, авторитетное, конкурентоспособное высшее музыкальное учебное заведение России, реализующее образовательные программы по всем направлениям, специальностям и уровням подготовки в сфере музыкального искусства: от начального и среднего профессионального до послевузовского. Научные и творческие достижения достигли масштабов всероссийской и международной значимости: конференции, музыкальные фестивали, разноплановая издательская деятельность, активная работа диссертационного совета, расширение международных связей. С конца 1990-х и в 2000-е годы происходит признание ростовской исполнительской школы на крупнейших международных и всероссийских трех- и четырехтуровых исполнительских конкурсах пианистов, вокалистов, оркестровых исполнителей, исполнителей на народных и джазовых инструментах в Бельгии, США, Японии, Франции, Германии, Италии, Австрии, Швейцарии, Испании, Мексике, Чехии, Болгарии и других странах; в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Киеве, Одессе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге. Примечательно, что многие из инструменталистов-лауреатов были воспитанниками непрерывной системы музыкального образования, сложившейся в вузе, прошедшими путь профессионального совершенствования у ведущих профессоров РГК от школы до ассистентуры-стажировки. Одним из них является и нынешний директор ССМШ-колледжа – композитор, пианист, доцент А. А. Хевелев.

Перечислим основные вехи преобразований Ростовской консерватории в 2000-е годы:

– Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки преобразован в Северо-Кавказский межотраслевой центр

переподготовки и повышения квалификации специалистов творческих профессий при Ростовской консерватории;

- организованы первые международные фестивали современной музыки «Ростовские премьеры»;

- впервые проведена научно-практическая школа «Информатизационные технологии в музыкальном творчестве и педагогике»;

- организовано регулярное издание научного журнала консерватории «Южно-Российский музыкальный альманах»;

- начата работа студии мультимедиа и концертно-издательского отдела;

- открыты новые специальности – «Музыкальная звукорежиссура» и «Менеджмент организации»;

- учреждены кафедры оркестрового и оперно-симфонического дирижирования, инновационной педагогики;

- положено начало многолетнему сотрудничеству с Королевской Шотландской академией музыки и драмы (ныне Королевской консерваторией);

- открыт Совет по защите докторских диссертаций – второй в России среди нестоличных консерваторий.

Научные достижения вуза от начала века до его 45-летия ознаменованы проведением ряда знаковых международных конференций с остроактуальной тематикой: «Проблемы менеджмента в сфере академической музыки», «Композиторы "второго ряда" в историко-культурном процессе», «Оперный театр: вчера, сегодня, завтра», «Эксперимент в сфере музыкального искусства: образование, наука, творчество», «Музыкальное искусство в современном социуме», «Медиа-технологии в музыкальном образовании, науке и творчестве» и другие. Эти события стимулировали издательскую деятельность, которая по объему ежегодно публикуемых научных работ вышла на уровень ведущих столичных музыкальных вузов.

Исполнительские школы

Избранный в 2013 году на пост ректора РГК им. С. В. Рахманинова профессор М. П. Савченко продолжил укрепление сложившихся традиций и магистральных стратегических линий развития вуза. Сегодня, к году своего 55-летнего юбилея, консерватория является одним из ведущих музыкальных вузов страны, вклад которого в развитие художественного образования и культуры оценивается уже в контексте мировых достижений в этой сфере. Не

имея возможности в рамках обзорного материала остановиться на достижениях всех кафедр, приведем лишь отдельные примеры.

Кафедра специального фортепиано. В Ростовской консерватории сложилась уникальная фортепианная школа, формирующая исполнителей европейского и мирового уровня. Рождение кафедры связано с именем первого заведующего – известного в стране пианиста, ученика Г. Г. Нейгауза, профессора В. В. Топилова. Самое примечательное в общем облике этого подразделения на сегодняшний день то, что в его деятельности живым образом переплелись, обогащая друг друга, разные фортепианные школы отечественной музыкальной педагогики. На кафедре работали и продолжают свою работу ученики Г. Нейгауза, Л. Оборина, В. Софроницкого, А. Иохелеса, Г. Бузе, Л. Власенко, М. Воскресенского, Н. Перельмана, П. Серебрякова, Т. Николаевой, Б. Давидович, С. Фейнберга, Н. Штаркмана. Естественно, что с подобной творческой преемственностью и профессиональной базой ростовская фортепианная школа достигла больших успехов в педагогической, исполнительской и методической деятельности.

Сегодня ее визитной карточкой стали победы (первые премии и Гран-при) воспитанников на самых престижных в мире международных конкурсах пианистов: им. Королевы Елизаветы в Брюсселе, им. Бузони и Поццолли (Италия), в Такамацу и Осаке (Япония), в Цинциннатти (США), в Хаэне (Испания), ARD в Мюнхене и им. Шнабеля (Германия), в Монтеррее (Мексика), Австрии, Китае, Швейцарии и других странах, десятков российских международных конкурсов. Весомы и последние достижения юного Сергея Давыдченко, одного из известных воспитанников уникального педагога, заслуженного деятеля искусств РФ, профессора С. И. Осипенко. Несмотря на юный возраст, он уже стал победителем Grand Piano Competition (Москва), Astana Piano Passion (Астана), фортепианного конкурса русской музыки (Рязань), телевизионных международных конкурсов «Щелкунчик» и «Синяя птица». Помимо С. И. Осипенко, в числе лидеров ростовской фортепианной школы можно назвать профессоров консерватории, заслуженных артистов РФ Р. Г. Скороходову и В. С. Дайча (на протяжении 30 лет возглавлявшего кафедру). Наиболее яркие выпускники концертируют по России и за рубежом, а также преподают в отечественных и зарубежных вузах. В их числе: А. Винницкая (Германия), А. Яковлев (Санкт-Петербург, Швейцария), С. Тарасов (Москва, Республика Корея), А. Булкина (Италия, США), Н. Шаламов (Германия), Ю. Чаплина (Великобритания), О. Аккуратов (Москва), А. Краснокулов – кандидат искусствоведения, профессор, нынешний заведующий кафедрой, С. Бугаян, А. Жирикова

(Ростовская консерватория), А. Денисенко, Д. Пархоменко, А. Зенин (Германия), М. Тимофеев (Краснодар) и другие.

Кафедра струнных оркестровых инструментов. Сегодняшний высокий рейтинг кафедры струнных оркестровых инструментов Ростовской консерватории во многом обусловлен тем прочным фундаментом, который был заложен в первые годы профессорами и доцентами, талантливыми учениками А. И. Ямпольского: заведующим кафедрой, заслуженным артистом Белоруссии, профессором А. Н. Амитоном, доцентом М. Р. Дрейером, а также заслуженным деятелем искусств России, профессором С. Б. Куцовским, руководившим кафедрой свыше 30 лет (помимо Ямпольского обучался у П. С. Столярского и Ю. И. Янкелевича). Они стали основателями известной в стране ростовской скрипичной школы, а их незаурядный педагогический талант позволил воспитать целую плеяду профессионалов экстра-класса, многие из которых и сегодня поддерживают высокий авторитет отечественного скрипичного исполнительства в разных странах мира. Среди выпускников кафедры – профессора А. Ресьян (Финляндия), Л. Атлас (Великобритания), М. Левин (Нидерланды), заслуженные артисты России М. Фадеев (Москва), известные скрипачи Л. Айзенберг, В. Кракович, А. Гипс, А. Геер (США), М. Хайн, Н. Волынская (Германия), В. Петриченко (Нидерланды) и др.

Эстафета ростовской скрипичной школы ныне продолжается и в Ростовской консерватории. Здесь ее передают уже следующие поколения учеников-наследников С. Б. Куцовского и всей русской скрипичной школы: заслуженный артист РФ, профессор С. И. Нестеров, профессор Д. В. Шейнкман, доценты Л. В. Борисова, Е. А. Шлыкова. Среди воспитанников кафедры лауреаты международных и всероссийских конкурсов скрипачей им. Д. Ойстраха, им. Гнесиных в Москве, им. Я. Коциана и «Концертино Прага» в Чехии, Демидовского конкурса «ДеМЮКС» (Екатеринбург), Захара Брона (Новосибирск), а также конкурсов в Италии, Болгарии, Германии. Ведущим профессором по классу скрипки в течение десятилетий является воспитанник ленинградской скрипичной школы (класс Б. Л. Гутникова), народный артист России, профессор А. С. Милейковский. В течение последних 25 лет кафедру возглавляет профессор, народный артист России, известный в России виолончелист, концертмейстер Ростовского академического симфонического оркестра М. Н. Щербаков, также представляющий ленинградскую виолончельную школу.

Кафедра духовых и ударных инструментов. Продуктивна по своим результатам и кафедра духовых и ударных инструментов, прежде руководимая профессорами В. М. Гузием, М. К. Аргусовым, а ныне – С. П. Крыловым. На протяжении 55-ти лет ею были подготовлены сотни специалистов – исполнителей на духовых и ударных инструментах: 95 из них стали лауреатами и дипломантами международных, всесоюзных, всероссийских конкурсов, 35 – удостоены ученых и почетных званий Российской Федерации в области культуры и искусств, 3 – ученой степени кандидата искусствоведения, 9 – стипендий Правительства Российской Федерации, фондов М. Л. Ростроповича и «Русское исполнительское искусство». География творческой деятельности выпускников расширяется с каждым годом: в частности, многие из них работают в ведущих оркестрах России, США, Германии, Канады, Израиля, Испании, Греции. На кафедре всегда полностью укомплектованы классы по всем специальностям, в том числе, и по дефицитным. Класс фагота ведет известный в стране профессор, доктор искусствоведения, заслуженный артист РФ В. А. Леонов, гобоя – профессор, народный артист РФ В. В. Хлебников, трубы – профессора С. П. Крылов и Ф. А. Ревенко, кларнета – заслуженный работник культуры РФ, профессор М. К. Аргусов. Большой вклад в профессиональную подготовку десятков известных флейтистов и исполнителей на ударных инструментах внесли заслуженный артист РФ, профессор Ю. М. Шишкин и профессор А. И. Кротов.

Кафедра эстрадно-джазовой музыки. Пионером джазового образования в России является кафедра эстрадно-джазовой музыки – плод колоссального многолетнего труда К. А. Назаретова – выдающегося российского бэнд-лидера, пианиста, педагога, музыкально-общественного деятеля, первого ее заведующего и первого в России профессора в системе отечественного джазового образования. Благодаря музыканту и его сподвижникам Ростов-на-Дону удостоился неофициального титула «южной джазовой столицы». Будучи прекрасным педагогом, профессор К. А. Назаретов воспитал целый ряд известных джазовых пианистов – лауреатов всероссийских и международных конкурсов. Среди них М. Иванов, Н. Иоаннисян, Н. Кабоев, А. Рустамянц, Г. Хабнер, В. Долгочуб, И. Райхлин, А. Кандрачян, А. Кутов, А. Готов и другие. В 1986 году за выдающиеся заслуги в области музыкальной культуры К. А. Назаретову было присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств РСФСР.

Впоследствии кафедру возглавил его сын – пианист, профессор П. К. Назаретов, а сейчас ею руководит известный джазовый гитарист,

профессор Л. А. Бердников. Высокую планку профессионализма держат воспитанники кафедры и сегодня. Их имена известны в России и за рубежом, они успешно реализуют себя в сфере музыкального образования и шоу-бизнеса. В их числе заслуженные артисты РФ, джазовые пианисты М. Иванов, Н. Иоаннесян, заслуженный деятель искусств РФ, пианист, композитор, дирижер Н. Кабоев, лауреат международных конкурсов И. Эпштейн (контрабас, скрипка), лауреат международных конкурсов, профессор А. Бердников (гитара), лауреат Гран-При престижнейшего в джазовом мире Международного конкурса Herbie Hancock Institute of Jazz в США Е. Побожий (гитара) и лауреат премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры О. Аккуратов – ныне солисты Московского джаз-оркестра п/у И. Бутмана, известный деятель российского шоу-бизнеса В. Пивторыпавло (ударные инструменты), солист Национального концертного оркестра Беларуси (Минск) Д. Бударин (тромбон), солист Государственного джаз-оркестра им. О. Л. Лундстрема С. Текучев (саксофон), лауреат международных и всероссийского конкурсов Д. Сагамонянц (ударные инструменты) и многие другие.

Кафедра баяна и аккордеона и кафедра струнных народных инструментов. Одна из самых ярких исполнительских школ, сформировавшихся в РГК, связана с двумя кафедрами народных инструментов – баяна и аккордеона и струнных народных инструментов – ежегодно собирающими «богатый урожай» лауреатских званий на самых престижных конкурсах России и мира. Оценивать их можно совокупно, с учетом первоначального единства этих структур. Высокая планка качества образования была заложена первыми руководителями – профессором А. В. Сахаровым, а затем – всемирно известным баянистом, народным артистом РФ, профессором В. А. Семеновым. В последующие годы, на протяжении свыше 30 лет и по сей день, кафедру баяна и аккордеона возглавляет профессор, заслуженный работник высшей школы РФ Л. В. Варавина. Во главе кафедры струнных народных инструментов – известный в России концертирующий исполнитель, балалаечник, профессор, лауреат многих международных и всероссийских конкурсов А. Г. Буряков. Ведущим педагогом этой кафедры является народный артист РФ, профессор А. С. Данилов, воспитавший за 50 лет работы в РГК известных в стране балалаечников, гитаристов и домристов.

Кафедрами баяна и аккордеона и струнных народных инструментов подготовлены музыканты российского и мирового уровня, имена которых не требуют комментариев. Среди них лучший баянист России и мира,

заслуженный артист РФ Ю. Шишкин, самый известный в стране аккордеонист, народный артист РФ, профессор Ю. Дранга, профессора, заслуженные артисты РФ А. Заикин и В. Шишин, обладатели первых премий самых престижных конкурсов Л. Сетраков, Г. Галицкий, М. Зацепин, А. Стаценко, А. Шалыгин, П. Масюк, Д. Милентьев и многие другие; балалаечники – профессор А. Буряков, а также В. Терещенко, А. Коденко, С. Кириенко, А. Давлетшин, заслуженные артисты РФ А. Мищенко и А. Колонтаев; домристы – профессор, обладатель Золотой медали им. Менухина и Гран-при на престижнейшем Международном конкурсе камерных ансамблей в Осаке (Япония) и первой премии IV Всероссийского конкурса, нынешний ректор РГК М. Савченко, его ученики А. Жебровская, А. Савченко, Д. Блеклов; доценты О. Лаптева и А. Орлова, заслуженная артистка РФ О. Путина, И. Козлов, И. Тихонов; известные гитаристы О. Каморник, Е. Шкарупа, А. Лихачева, Ю. Алешников, А. Глушкин, С. Ковтунов; талантливые администраторы – генеральный директор Ростовского музыкального театра, заслуженный деятель искусств РФ В. Кущев, ректор Тамбовского музыкально-педагогического института им. С. В. Рахманинова, заслуженный артист РФ, профессор Р. Бажилин, заслуженный деятель искусств России Ф. Ищенко, на протяжении многих лет руководивший Ростовской филармонией, и многие другие

Кафедра сольного пения. Вокальная школа Ростовской консерватории лучше всего характеризуется востребованностью и успешной карьерой большинства ее выпускников в оперных театрах и концертных организациях страны, в том числе: Большом театре, Мариинском и Михайловском театрах, Новой опере, Геликон-опере, в театрах Самары, Киева, Кишинева, Харькова, Днепропетровска, в максимальной мере – в Ростовском музыкальном и многих других театрах. Основатель и первый заведующий кафедрой – кандидат искусствоведения, профессор А. П. Зданович получил образование в Ленинградской консерватории под руководством И. С. Томарса и Л. М. Образцова. Из его класса в РГМПИ вышли оперные певцы, украсившие сцены Москвы, Санкт-Петербурга, Кишинева, Киева, Львова, Донецка, Алматы и других городов, народные и заслуженные артисты России, Украины, Казахстана и других республик. Впоследствии, в течение 30 лет кафедру возглавляла выдающийся вокальный педагог, оперная певица, заслуженный деятель искусств РФ, профессор М. Н. Худовердова, воспитавшая десятки ярких и успешных оперных певцов. В данный момент ею руководит профессор Н. О. Петрова.

На сегодняшний день лучшие представители ростовской вокальной школы стали обладателями Гран-при, первых премий и других лауреатских званий на десятках известных в мире и в России международных и всероссийских конкурсах оперных певцов: в Тулузе, Безье, Бургундии (Франция), «Marcello Giordani», «Ottavio Ziino», «Piccardo Zandonai», «Citta di Pesaro», «Citta di Fasano» (Италия), имени Христова, Мануэля Гарсия (Болгария), Монюшко (Польша), Паваротти, Образцовой, Римского-Корсакова, Шумана, Глинки, Вишневецкой, Собинова, Шпиллер, Штоколова, Обуховой, Шаляпина (Россия) и многих других. На престижнейших всероссийских музыкальных конкурсах последних лет выпускники РГК завоевали две первых премии – Н. Дмитриевская (сопрано) и Г. Григорян (баритон), третью – М. Киртадзе (сопрано), а также два диплома. А. Шаповалова (сопрано) стала обладателем Гран-при последнего телевизионного международного конкурса «Большая опера» и является уже четвертым представителем консерватории, приглашенным в разные годы в оперную труппу Большого театра. Среди выпускников кафедры – народные, заслуженные артисты РФ, обладатели награды Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», премии творческого центра ЮНЕСКО «Певица года», победители ежегодных всероссийских смотров-конкурсов выпускников вокальных кафедр музыкальных вузов страны. Кафедра гордится и своими недавними выпускниками: А. Кулаевой (Большой театр), А. Маркаровой и В. Ястребовой (Мариинский театр), Х. Бадаляном (Новая опера), Г. Григоряном (Санкт-Петербургъ Опера), П. Макаровым, Н. Дмитриевской, Б. Гусевым, А. Мусиенко и другими выпускниками (Ростовский музыкальный театр). Сегодня вокальная школа Ростовской консерватории известна и признана в России.

Творческие проекты консерватории

Подводя итоги в дни юбилея, всегда оглядываешься назад. И как не остановиться на страницах, которые дали опыт и силы дню сегодняшнему для организации и осуществления множества творческих проектов. Сегодня коллектив РГК гордится масштабной демонстрацией высокого профессионального состояния художественных коллективов и солистов. Подлинной школой этому были регулярно проводимые вузом с 2001 года международные фестивали современной музыки «Ростовские премьеры». Главная их особенность – личное присутствие на концертах фестиваля выдающихся и известных во всем мире композиторов-современников: К. Пендерецкого (Польша), Г. Канчели (Бельгия-Грузия), А. Эшпая,

А. Чайковского, Э. Артемьева, С. Слонимского, Р. Леденева, Ю. Фалика, Ю. Каспарова, Е. Подгайца, М. Кажлаева, М. Броннера, В. Тарнопольского, В. Екимовского (Россия), О. Кюанде (Швейцария), В. Сильвестрова (Украина), А. Зограбяна (Армения), Т. Шахиди (Иран – Таджикистан – Россия), Г. Янссена (Нидерланды), Д. Корильяно (США), Ф. Париса (Франция), ростовских композиторов Л. Клиничева, А. Кусякова, В. Ходоша, Г. Толстенко, В. Красноскулова, Г. Гонтаренко, М. Фуксмана и многих других. В насыщенных программах «Ростовских премьер» участвовали симфонические оркестры консерватории, филармонии, музыкального театра, хоровые коллективы, разнообразные ансамбли, в том числе, ведущие в России – МАСМ (Московский ансамбль современной музыки) и Студия новой музыки Московской консерватории.

Уникальным международным творческим достижением РГК, опыт организации которого воплощается в сегодняшних событиях, является проект «Европейская молодежная опера», осуществлявшийся на протяжении нескольких лет (2007–2010 гг.). Ростовская консерватория, единственная из всех музыкальных вузов России, совместно с Королевской Шотландской академией музыки и драмы (RSAMD) дважды выигрывала (среди почти 400 соискателей из всей Европы) грант Евросоюза в сфере искусства и образования. Студентами двух высших учебных заведений были осуществлены постановки оперных спектаклей «Любовь к трем апельсинам» С. Прокофьева, «Евгений Онегин» П. Чайковского, «Ариадна на Наксосе» Р. Штрауса, «Федра» Б. Бриттена на оперных сценах городов Глазго и Ростова-на-Дону. Завершился данный проект в 2010 году исключительным культурным событием, вызвавшим отклики в европейской прессе, – мировой премьерой ранее неисполненной первой версии оперы С. Прокофьева «Война и мир». Постановка, осуществленная силами студентов (солисты, хор, студенческий симфонический оркестр), сначала состоялась на сценах Королевских оперных театров Эдинбурга и Глазго, а затем в Ростовском государственном музыкальном театре.

Многолетнее творческое сотрудничество Ростовской консерватории с одним из ведущих европейских музыкальных вузов, ныне называемым Королевской консерваторией Шотландии (переименование произошло не без влияния традиций российского музыкального образования, где консерватория – высшее звено), успешно продолжилось в 2017 году. Два вуза-партнера вновь, в сложных международных условиях, выиграли среди сотен претендентов грант Евросоюза по программе академической мобильности Erasmus+ для реализации новых совместных композиторских, исполнительских и научных проектов в течение двух лет. Программа

позволила студентам Шотландской и Ростовской консерваторий в течение трех месяцев обучаться в вузе-партнере; 40 педагогов с той и другой стороны получили возможность посетить учебные заведения в Глазго и Ростове-на-Дону и обменяться ценным педагогическим, исполнительским и научным опытом в рамках лекций, мастер-классов, творческих встреч, концертов, конференций.

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что важнейшим направлением деятельности консерватории в целом и каждой кафедры в отдельности является организация и проведение творческих и научных состязаний, большинство из которых ежегодно включаются в перечень мероприятий, по результатам которых студенты имеют право претендовать на получение стипендии Президента РФ. Сегодня Ростовская консерватория является организатором 16-ти всероссийских и международных конкурсов исполнителей, композиторов, дирижёров, звукорежиссеров, продюсеров, музыковедов-исследователей, завоёвывающих все большую популярность в стране и за рубежом. В их ряду такие значимые для музыкального сообщества конкурсы, как Всероссийский конкурс молодых композиторов и хоровых дирижеров им. Виталия Ходоша, Международный конкурс пианистов «Наследие Рахманинова», Всероссийский конкурс исполнителей на оркестровых струнных инструментах «Молодые виртуозы России», Международный конкурс исполнителей на домре, балалайке и гитаре «Дон Гран-при», Международный конкурс молодых исполнителей на баяне, аккордеоне и национальной гармонике им. Анатолия Кусякова, Всероссийский конкурс джазовых ансамблей им. Кима Назаретова, Международный конкурс звукорежиссёров, Всероссийский молодежный конкурс музыковедческих исследований и другие.

Суммируя все крупные творческие инициативы Консерватории дня вчерашнего и дня сегодняшнего, необходимо отметить, что осуществляются они на фоне ежедневной разнонаправленной, охватывающей все музыкальные жанры концертно-просветительской деятельности в молодежной среде (залах Южного федерального, Донского государственного технического и Медицинского университетов, колледжах, школах), в залах филармонии, музыкального театра, социальных учреждений. К сожалению, Ростовская консерватория – единственная в стране, в которой на протяжении всех 55-ти лет ее существования отсутствует главная учебно-репетиционная площадка – большой концертный зал. Учитывая значительный творческий и организаторский потенциал консерватории, масштаб концертно-просветительской деятельности и количественный охват аудитории при его

наличии мог бы возрасти в несколько раз. Перечислим некоторые, наиболее знаковые из множества иных событий:

– мировые премьеры в Мариинском театре музыкально-театральных сочинений профессора РГК, композитора Л. Клиничева: оперы «Бэла», «Казачи», «Анна», «Страсти по Марине», «Маленький принц» (Мариинский театр), «Цыган» (Ростовский музыкальный театр), балет «Тихий Дон» (Михайловский театр, Санкт-Петербург);

– первое исполнение в России (в инструментовке доцента РГК М. Фуксмана) неоконченной оперы С. Рахманинова «Монна Ванна»;

– мировые премьеры опер профессоров РГК – «Письмо» В. Ходоша и «Анима» Ю. Машина, а также оперы доцента «Х» А. Хевелева (Ростовский государственный музыкальный театр).

С похвалой отзывались об исполнительском мастерстве педагогов и студентов Ростовской консерватории, ее творческих коллективов, особенно симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств РФ, профессора А. Гончарова и народного артиста РФ, профессора С. Когана, композиторы А. Эшпай, Г. Канчели, В. Сильвестров, А. Чайковский, Т. Шахиди, Ю. Фалик, чьи премьерные сочинения впервые исполнялись в Ростове. Трудно переоценить художественный вклад в музыкальную культуру нашего города и региона студенческого факультетского хора под руководством профессора, заслуженного деятеля искусств России Ю. Васильева, на протяжении 40 лет заведующего кафедрой хорового дирижирования. Десятки крупнейших шедевров кантатно-ораториального жанра, первые исполнения множества хоровых сочинений стали доступны широкому слушателю в городе, регионе, в Москве (Большой зал консерватории), Нижнем Новгороде и других городах России благодаря этому коллективу. Значительный вклад в развитие и популяризацию хорового искусства внесли народный артист РФ, профессор В. Гончаров (руководитель Синтез-хора «Певчие Тихого Дона»), заслуженный деятель РФ, профессор Е. Клиничева (главный хормейстер Ростовского музыкального театра), заслуженный артист РФ, профессор С. Тараканов (руководитель хоровой капеллы «Анастасия»).

Необходимо отметить, что интерес к современному репертуару, ранее не исполнявшимся сочинениям композиторов-современников является отличительной особенностью всех студенческих художественных коллективов Ростовской консерватории. Оркестр русских народных инструментов под руководством заслуженного деятеля искусств РФ, профессора К. Д. Хурдаяна, а затем профессора Ю. Машина, доцента О. Лаптевой и М. Копырюлина впервые исполнил как оригинальные

сочинения, так и переложения произведений А. Эшпая, Г. Канчели, Г. Толстенко, М. Фуксмана, А. Кусякова, Л. Клиничева, Г. Гонтаренко, Р. Леденёва, А. Чайковского. Т. Шахиди, М. Броннера, Е. Подгайца, Г. Фрида. Многие из этого репертуара, впервые прозвучавшего в исполнении коллектива, осталось в концертной практике. Оркестр духовых инструментов консерватории в разные годы возглавляли опытные музыканты: профессора В. Еждик и В. Леонов, доцент В. Вилинов. Программы духового оркестра можно смело назвать витриной новой музыки, созданной композиторами С. Губайдулиной, А. Шнитке, Э. Денисовым, П. Хиндемитом, Л. Бернштайном, М. Пютцем, Ю. Машиним для этого жанра. И, конечно, высокую всероссийскую и международную оценку заслужил Биг-бэнд Ростовской консерватории, ныне возглавляемый видным джазовым музыкантом, заслуженным артистом РФ, профессором В. Будариним.

Наука

Консерватория гордится своими научными достижениями. Не секрет, что особая роль в деятельности современного вуза отведена именно науке; это один из главных показателей мониторинговой оценки вузов сегодня. Высокие и ежегодно растущие результаты научной деятельности отражены в рейтинговых показателях системы РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), где РГК устойчиво сохраняет третью позицию среди консерваторий России как по числу публикаций, так и по количеству цитирований, уступая лишь Московской и Петербургской консерваториям. Положительна динамика роста публикационной активности профессорско-преподавательского состава: по данным РИНЦ показатели как числа публикаций, так и количества цитирований, подтверждающие рост интереса научного искусствоведческого сообщества к трудам педагогов и студентов консерватории, ежегодно возрастают на 10–15 %.

Тематика научных исследований ростовских музыковедов широка и разнообразна. Силами трех кафедр – теории музыки и композиции (заведующая кафедрой – доктор искусствоведения, профессор И. П. Дабаева), истории музыки (заведующая кафедрой – кандидат искусствоведения, доцент Е. Э. Лобзакова), социально-гуманитарных дисциплин (заведующая кафедрой – проректор по учебной работе, кандидат искусствоведения, доцент Г. В. Рыбинцева) – осуществляются фундаментальные и прикладные исследования по приоритетным направлениям. В ряду фундаментальных – методология и теория исторического процесса развития музыкального искусства; анализ актуальных процессов развития современной музыкальной

культуры; интеграция научного и творческого знания в процессе сохранения культурного и духовного наследия; музыкальное искусство в эпоху глобализации; гуманистические основы и социальные функции музыкального искусства и другие. Не менее разнообразна тематика прикладных исследований: история и теория отечественной и зарубежной музыки в контексте культуры, проблемы музыки XX и XXI веков, массовые музыкальные жанры, духовная музыка, певческие традиции донского казачества, история и теория прикладных музыкальных жанров, рекламная аудиокоммуникация в современной культуре, менеджмент в сфере академической музыки.

Активную работу по продвижению научных идей музыковедов России и стран СНГ ведет научный журнал РГК «Южно-Российский музыкальный альманах», включенный в перечень ВАК. На протяжении трех последних лет в высоко конкурентном конкурсном отборе журнал сохраняет грантовую премию Российского фонда культуры, заняв в 2022 году вторую позицию в ряду лучших периодических изданий страны. Не менее значимы и результаты деятельности редакционно-издательского отдела РГК, который ежегодно публикует несколько десятков изданий разной направленности – научной и учебно-методической.

Развитию науки и тесному содружеству с научным сообществом других музыкальных вузов способствует и наличие в консерватории Диссертационного совета РГК, возглавляемого известным российским ученым-музыковедом, доктором искусствоведения А. М. Цукером. Его открытие инициировало интенсивное развитие научно-исследовательской мысли педагогов консерватории, причем не только музыковедов, но и музыкантов-исполнителей. Отличительной чертой деятельности Диссертационного совета Ростовской консерватории на протяжении всех лет существования является не только забота о воспроизводстве и росте собственных научных кадров, но и развитие исследовательского потенциала учреждений культуры и искусства Юга России и Северного Кавказа. Более того, активно привлекая – благодаря сложившемуся в музыковедческом сообществе авторитету – соискателей из музыкальных вузов других, подчас весьма отдаленных российских регионов, а вместе с ними и их научных руководителей, консультантов, оппонентов, диссертационный совет Ростовской консерватории стал мощной интеграционной структурой и площадкой научного общения представителей музыковедческих школ со всей страны. Ареал научного влияния совета консерватории очерчивается и теми точками на карте региона, России и мира, где реализуют свой потенциал соискатели в дальнейшем, уже после получения ученой степени.

Специалисты, защитившиеся в Ростовском диссертационном совете, ныне работают в учебных заведениях и творческих организациях во многих городах России, а также Германии, Индии, Колумбии, Китая, Монголии, Туниса, Украины, Южной Кореи. Подводя итоги работы совета ко дню 55-летия консерватории нельзя не отметить, что за годы его работы в РГК было защищено около 200 кандидатских и докторских диссертаций по специальности «Музыкальное искусство».

Образование

Оглядываясь на пройденный путь с позиции 55-летнего юбилея, становится очевидным, что сегодня Ростовская государственная консерватория являет собой мощный образовательный кластер, включающий Среднюю специальную музыкальную школу 11-летку (Колледж) для одаренных детей (единственную на Юге России), аспирантуру и ассистентуру-стажировку, докторантуру, диссертационный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций, Центр повышения квалификации и дополнительного образования. Такая структура позволяет реализовывать образовательные программы по всем существующим в России направлениям подготовки и специальностям в сфере музыкального искусства и обеспечивать подготовку научно-педагогических кадров.

В соответствии с потребностями в высококвалифицированных специалистах сферы культуры и искусства консерватория постоянно работает над расширением спектра образовательных направлений и их содержательным обновлением, что позволяет сочетать лучшие традиции академического музыкального образования с актуальными запросами отрасли, в том числе, в области подготовки специалистов, владеющих навыками работы в медиасреде, современных творческих индустриях. Помимо уже действующих и хорошо зарекомендовавших себя программ обучения звукорежиссеров и продюсеров исполнительских искусств, в 2022 году в консерватории впервые был осуществлен набор студентов по программам «Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ», «Компьютерная музыка и аранжировка», «Менеджмент музыкального искусства».

Решение стратегически значимых задач обеспечивает сложившийся в консерватории высокопрофессиональный профессорско-преподавательский коллектив, в составе которого 40 докторов и кандидатов наук, 100 профессоров и доцентов, более 90 педагогов – лауреаты международных и всероссийских конкурсов, 43 преподавателя имеют различные почетные

звания Российской Федерации. Таким образом, научный и творческий потенциал Ростовской консерватории на протяжении последних 25 лет является одним из самых высоких среди российских консерваторий, что подтверждается всеми государственными аккредитациями и мониторингами.

В РГК обучаются студенты, ассистенты-стажеры, аспиранты и учащиеся ССМШ (Колледжа) из всех регионов России. Контингент студентов по линии Россотрудничества и на договорной основе включает также представителей из ближнего (Украина, Белоруссия, Армения, Узбекистан, Таджикистан) и дальнего (Китай, Сербия, Эквадор, Алжир, Аргентина, Южная Корея, Вьетнам) зарубежья. За последние 5 лет количество иностранных студентов увеличилось в два раза и сейчас составляет 17 % от общего числа обучающихся. Кроме того, к поступлению в консерваторию в качестве слушателей подготовительных курсов готовятся десятки граждан других государств.

Какова же внешняя оценка деятельности вуза сегодня? Ростовская консерватория вошла в список лучших вузов страны по итогам независимой оценки в рамках проекта «Россия сегодня», организованного при поддержке Минобрнауки, показав первый результат среди высших образовательных организаций региона. По результатам исследований, проведенных Департаментом статистики и экспертизы «Экспертмедиагрупп», в 2020 году РГК включена в официальный реестр лауреатов Всероссийского конкурса «Лучшие образовательные учреждения Российской Федерации», а также получила статус Федеральной инновационной площадки в рамках реализации проекта «Музыкальное краеведение – Южный регион РФ: синтез образовательных и воспитательных практик». По итогам независимой оценки качества, проведенной Минобрнауки России в 2021 году, консерватория получила сертификат, подтверждающий высокий уровень условий образования по всем показателям; в Национальном агрегированном рейтинге всех вузов России 2022 года РГК вошла в Топ-100 – Первую лигу.

Этот перечень можно продолжать, но для подведения значимых вех в жизни вуза-юбилера представляется более важной его внутренняя самооценка, которая измеряется обозначенными выше творческими и научными достижениями в исторической динамике развития. Перелистывая страницы истории, в год 55-летия понимаешь, что Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова есть чем гордиться: на прочном фундаменте высокого профессионализма, она смело смотрит в будущее.