

На правах рукописи

Сметанникова Анастасия Юрьевна

**Роль творческих союзов и концертных учреждений
в организации музыкальной жизни провинциального города
конца XIX – первой половины XX века
(на примере г. Ростова-на-Дону)**

Специальность 17.00.02 – Музыкальное искусство

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание

ученой степени кандидата искусствоведения

Ростов-на-Дону – 2016

Работа выполнена на кафедре теории музыки и композиции
ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова»

Научный руководитель: доктор культурологии, кандидат
искусствоведения, профессор
Крылова Александра Владимировна

Официальные оппоненты: **Долгушина Марина Геннадьевна**
доктор искусствоведения, доцент,
Вологодский государственный
университет, заведующая кафедрой
теории, истории музыки и музыкальных
инструментов

Шабшаевич Елена Марковна
доктор искусствоведения, доцент,
Московский государственный институт
музыки имени А.Г. Шнитке, профессор
кафедры теории и истории музыки

Ведущая организация: ФГБОУ ВПО «Московская государственная
консерватория (университет) имени
П.И. Чайковского», кафедра истории
русской музыки

Защита состоится «15» апреля 2016 г. в 14.00 часов на заседании диссертацион-
ного совета Д 210.016.01 в Ростовской государственной консерватории им.
С.В. Рахманинова по адресу:
344002, Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 23, ауд. 314.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Ростовской государственной
консерватории им. С.В. Рахманинова и на сайте <http://www.rostcons.ru/discouncil.html>

Автореферат разослан « ___ » _____ 2016 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета



Дабаева Ирина Прокопьевна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. История музыкального искусства, изучение генетических корней тех или иных явлений современной музыкальной культуры – область исследований, научная востребованность которой со временем лишь возрастает. В век технического прогресса и глобализации особую ценность представляют сведения, способствующие сохранению культурной идентичности разных этносов, стран, отдельных регионов. Возможно, именно этим определена активизация интереса ученых к области региональных краеведческих исследований. Как складывались музыкальные академические традиции в России в целом – в столицах и провинции – для отечественного музыкознания вопрос сущностный, ответ на него позволит составить представление о сложных процессах зарождения, становления и развития многих явлений, характеризующих музыкальную современность. Именно поэтому проблемы, связанные с изучением основ формирования академической музыкальной культуры, ее влияния на человека и социум, к ряду которых принадлежит и заявленная в данном диссертационном исследовании тема, столь востребованы в музыкознании и современной гуманитарной науке в целом.

Нельзя не отметить, что музыкальная жизнь русских городов формировалась под действием многих факторов, часто подстраивалась под меняющиеся политические и социальные реалии. Анализ музыкального прошлого позволяет расставить значимые акценты в потоке исторических фактов, показать, какие достижения в сфере музыкальной культуры оказались плодотворными, а какие нет. Особенно актуальной тема роли творческих союзов и концертных учреждений в становлении музыкальной жизни русских провинциальных городов, к которым принадлежит и Ростов-на-Дону, предстает в свете преобразований сегодняшнего времени, когда и

культура, и музыкальное образование находятся в турбулентном пространстве бесконечных реформ.

Обратим внимание и на то, что если проблемы развития музыкальной культуры, связанные со столичными мегаполисами достаточно глубоко раскрыты на сегодняшний день, то вопросы особенностей музыкальной жизни и утверждения ценностей академического музыкального искусства в российских провинциях, которые всегда были богаты и идеями, и человеческими творческими ресурсами, изучены недостаточно. В силу этого исследование региональных особенностей становления культурных процессов на Дону позволяет дать оценку музыкальному прошлому города и области. Наряду с творческими союзами, такими как Императорское Русское музыкальное общество (далее – ИРМО) и Союз советских композиторов, у истоков формирования музыкальной жизни в регионе стояли объединения, роль которых, по нашему мнению, недооценена в контексте современного музыкознания, например, Ростово-Нахичеванский-на-Дону Союз оркестрантов (оркестровых музыкантов) и Союз работников искусств (далее – Рабис). Изучение деятельности данных субъектов музыкальной культуры, которые выступали не только гарантами социальной и материальной защиты для творческой интеллигенции в трудные годы революционных и военных бурь, но и заложили основы музыкально-концертных и образовательных традиций, на которые сегодня опирается отечественная музыкальная культура в целом, открывает много новых фактов и имен. Вышеизложенным определена актуальность темы данного исследования.

Объект исследования – музыкальная жизнь провинциального города.

Предмет исследования – вклад творческих союзов и концертных учреждений конца XIX – первой половины XX века в развитие музыкальной культуры г. Ростова-на-Дону.

Цель исследования – составить целостное представление о специфике деятельности и исторической роли творческих союзов и концертных учреждений в организации музыкальной жизни провинциального города на примере Ростова-на-Дону.

Для достижения данной цели поставлены следующие **задачи**:

- систематизировать и обобщить архивный материал, позволяющий осуществить реконструкцию музыкальной жизни Ростова конца XIX – начала XX века во всем многообразии составляющих ее элементов;

- выявить предпосылки к созданию Ростовского отделения ИРМО, изучить его деятельность в регионе на рубеже XIX – XX веков в контексте исторического развития общества;

- проанализировать вклад Ростовского отделения ИРМО в развитие музыкальной культуры города;

- составить целостную картину деятельности музыкальных и творческих союзов постреволюционного Ростова, охарактеризовать их структуру и динамику развития в свете политических и социокультурных изменений в стране и регионе;

- исследовать специфику работы Ростовской филармонии как главного субъекта по организации музыкально-культурной жизни на Дону в свете новых тенденций времени и сохранения традиций.

Цель и задачи работы определили ее **методологическую основу**. Она выстраивается комплексно на базе научных разработок и трудов ученых – музыковедов, историков и краеведов, а также анализа архивных данных Государственного архива Ростовской области (далее – ГАРО) конца XIX – начала XX века.

В диссертации использованы следующие **методы исследования**:

- метод историко-культурной реконструкции, способствующий воссозданию объективной и целостной картины, отображающей деятельность союзов и концертных учреждений на Дону в конце XIX – начале XX века;

- статистический метод, позволяющий дать оценку качественных и количественных изменений в развитии концертных программ союзов;
- метод сравнительного анализа, на основе которого осуществлено выделение общих и различных критериев в работе обществ и концертных учреждений с целью их классификации;
- аксиологический метод, содействующий установлению ценности и исторической значимости музыкальных союзов в формировании культурного облика города.

Материалы исследования

В силу исторической направленности темы материалами для исследования послужили документы ГАРО, первоисточники советской и дореволюционной донской периодики, труды краеведов, посвященные истории региона, а также материалы, обнаруженные в фонде Ростовской региональной организации Союза композиторов России.

Степень научной разработанности темы

До настоящего времени в музыковедении не было исследований, посвященных деятельности творческих союзов на Дону. Отдельные работы из области исторических наук раскрывали принципы устройства и функционирования союзов на всероссийском уровне (И. В. Сибиряков) и региональном (О. В. Баева, Т. В. Шашкова). В контексте музыковедения вопросы концертной жизни Ростова-на-Дону в своих трудах освещали В. А. Леонов, Н. А. Мещерякова, И. Д. Палкина, А. Я. Селицкий, М. П. Черных. В настоящее время актуализировалась тема истории музыкальной жизни в регионах и отдельных городах России, ряд искусствоведческих и междисциплинарных историко-культурологических исследований обращен к данной проблематике: М. А. Белокрыс (Кяхта), Г. П. Борисов (Екатеринодар), С. Е. Горлинская (Курск), М. Г. Долгушина (Вологда), Н. К. Дроздецкая (Тверь), Е. П. Еременко (Томск), Е. О. Казьмина (Тамбов), И. П. Козловская (Урал), Э. А. Набиева (Башкирия),

Е. Г. Сквикова (Симбирск), Н. А. Соломонова (Дальний Восток), Н. Л. Чепниан (Адыгья), Е. В. Чернова (Магнитогорск), Е. М. Шабшаевич (Москва). Культурологическим аспектам деятельности ИРМО в масштабах страны посвящена докторская диссертация Т. Ю. Зимы.

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые:

- в музыковедческий обиход введены ранее неизвестные архивные документы, освещающие музыкальную жизнь Ростова-на-Дону конца XIX – второй половины XX века;

- исследована деятельность Ростовского музыкального общества – предшественника Ростовского отделения ИРМО (РО ИРМО), проанализированная в контексте становления концертной жизни города с 1875 по 1896 годы;

- на основе изучения документов, содержащих информацию о концертной практике Ростовского отделения ИРМО в конце XIX – начале XX века, проведен подробный анализ репертуара, в результате которого выявлены музыкальные приоритеты публики того времени;

- составлена целостная картина деятельности творческих союзов, определены особенности их функционирования;

- дана характеристика творческой и экономической деятельности Ростовской филармонии от ее основания до шестидесятых годов XX века, проанализирована репертуарная политика и творческая стратегия учреждения.

На защиту выносятся следующие положения:

- Почва для возникновения Ростовского отделения ИРМО как первого профессионального союза музыкальных деятелей на Дону была подготовлена любительскими обществами, существовавшими в регионе во второй половине XIX века. Созданное по типу столичных объединений,

ИРМО на Дону развивалось в рамках исторически сложившихся традиций торгового города, что внесло в работу Союза региональные особенности.

- Концертная составляющая деятельности Ростовского отделения ИРМО в конце XIX – начале XX века формировала общий музыкально-культурный фон жизни города.

- Судьба творческих союзов после революции была predeterminedена социально-политической и экономической обстановкой в стране. Аккумулируя под своей эгидой главные культурные силы города, союзы, такие как Ростово-Нахичеванский-на-Дону Союз оркестрантов (оркестровых музыкантов), Союз работников искусств (Рабис) и Ростовский областной Союз советских композиторов, создали мощную и высокопрофессиональную нишу творческой деятельности, существенно повысив культурный уровень Ростова.

- Ростовская филармония, пришедшая на смену разрозненным концертным организациям, стала мощным катализатором музыкальной жизни в городе и регионе послевоенного периода. Разнообразие творческих коллективов, их обширный репертуар (от эстрадных песен до крупных симфонических полотен) способствовали расширению спектра предоставляемых населению концертных услуг и выведению филармонического дела в Ростове на новый уровень. Плановая система, в рамках которой работала филармония, позволила упорядочить концертную деятельность организации.

Теоретическая значимость исследования определена тем, что ряд разработанных положений восполняет пробелы в истории музыкального краеведения. К работе прилагается большой аналитический материал, основу которого составили документальные источники, освещающие вопросы репертуарного наполнения концертных программ ИРМО и филармонии, что позволяет расширить имеющиеся представления о концертной жизни в регионе конца XIX – начала XX века.

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что представленные материалы могут быть использованы в курсах истории русской музыки и музыкального краеведения, а также в работе творческих организаций, союзов и концертных учреждений. Описанный опыт организации концертного дела может стать основой создания оптимальной модели концертного объединения.

Апробация исследования:

1. Опубликовано 6 научных статей, общим объемом 2,5 п.л., из которых 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.

2. Автор выступала с докладами на международных, межрегиональных, межвузовских научных конференциях: межвузовской научно-практической конференции «Проблемы культуры и искусства: история и современность» (2013, РГК, Ростов-на-Дону); международной научной конференции «Проблемы истории и эстетики музыки» к 100-летию со дня рождения Л. Я. Хинчин, к 90-летию со дня рождения А. Н. Сохора (2014, РГК, Ростов-на-Дону); конференции молодых ученых, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках Международного научно-творческого форума «Молодежь России памяти Великой Отечественной войны» (2015, РГК, Ростов-на-Дону), конференции «Управление арт-проектами в современной культуре и социуме» (2015, РГК, Ростов-на-Дону).

3. Диссертация прошла обсуждение и была рекомендована к защите на заседании кафедры теории музыки и композиции РГК им. С. В. Рахманинова 23 декабря 2015 г. (протокол № 4).

Структура диссертации. Диссертация состоит из двух томов. Первый том включает в себя введение, три главы, заключение, список литературы (362 источника). Во втором томе представлено 29 приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во **введении** содержится обоснование актуальности темы, раскрывается основная проблематика исследования и степень ее научной разработанности, определяются цели и задачи, материал, методологические основы, аргументируется степень научной новизны, приводятся сведения об апробации результатов работы.

В **первой главе «Роль Императорского Русского музыкального общества в развитии музыкальной культуры города Ростова-на-Дону»** рассмотрена деятельность Ростовского музыкального общества – непосредственного предшественника РО ИРМО, изучена история Ростовского отделения ИРМО с момента его образования и до закрытия. Проведен подробный анализ репертуарной политики общества, дана оценка вклада концертной деятельности РО ИРМО в формирование слушательской среды города Ростова-на-Дону.

В параграфе *1.1. «Предпосылки развития ИРМО на Дону, становление и первые годы работы Ростовского отделения ИРМО и Музыкальных классов»* освещена культурная жизнь Ростова до возникновения ИРМО. Ростов-на-Дону XIX века, благодаря своему удачному расположению, был торговым городом, в его порт приходили суда из разных стран. Во второй половине XIX века стремительно развивалась промышленность, открывались заводы и фабрики. Эти процессы способствовали росту населения, состав которого был пестрым: по данным на 1885 год, в городе проживало 61256 человек, причем социально-доминирующими сословиями являлись мещане и ремесленники, за ними следовали граждане разных чинов и иностранцы, крестьяне, поселяне и колонисты, военные, дворяне, купцы и почетные граждане, иностранцы и духовенство.¹

¹Чалхушьян, Г. Х. Историческая записка о городе Ростове-на-Дону. Новый Ростов (1870-1886) глава XXXI [Электронный ресурс] / Г. Х. Чалхушьян // Донской временник. – Режим доступа: http://www.donvrem.dspl.ru/Files/article/m1/22/art.aspx?art_id=821 (дата обращения: 09.08.2015).

Развивалось на Дону и образование. Так, в 1886 году в Ростове действовали две частные библиотеки (г-жи Куприяновой и г-жи Салтановой²) и одна Публичная, четыре книжных магазина, частная музыкальная школа (А. О. Ивановой), ряд городских и церковно-приходских школ, а также мужских и женских училищ³. Однако культурная жизнь города долгое время была сосредоточена на развлекательных и зрелищных формах искусства. В первой половине столетия она ограничивалась редкими выступлениями артистов во время ярмарок, различными балаганными представлениями. В 1864 году в Ростове был построен театр, названный Гайрабетовским (в честь одного из его основателей К. М. Гайрабетова), в 1886 его выкупил купец и общественный деятель В. И. Асмолов. Театр активизировал культурную жизнь в городе за счет систематических постановок драм, оперетт и комедий. Но художественные вкусовые приоритеты городской публики по-прежнему тяготели к легким развлекательным жанрам. На театральных подмостках города была широко представлена оперетта, пользовались успехом литературно-музыкальные концертные программы, драматические спектакли и водевили. Музыка академического толка звучала нечасто, и, как правило, это были малые музыкальные формы. К восприятию крупных серьезных музыкальных сочинений население города в своем большинстве готово не было.

Однако в 1875 году в Ростове образовалось любительское музыкальное общество – Ростовское музыкальное общество, которое стимулировало интерес не только к музыкальному искусству, но, что весьма важно, и к музыкальному образованию. К концу XIX века любительское общество преобразовалось в Ростовское отделение ИРМО, явившее собой организованное сообщество профессионалов. Уже в первые годы его деятельности обозначился рост числа симфонических концертов в городе, активно ве-

² К сожалению, инициалы не известны.

³ Там же.

лась просветительская работа посредством устройства оперных спектаклей и открытых ученических концертных вечеров. Учреждение музыкального училища РО ИРМО положило начало воспитанию в рядах общества известных музыкальных и общественных деятелей, впоследствии внесших неоценимый вклад в развитие музыкальной культуры города Ростова-на-Дону.

В параграфе 1.2. «*Структура Ростовского отделения ИРМО, качественный состав отделения, вклад деятелей ИРМО и гастролеров в формирование музыкальной жизни города*» рассмотрена система членства в отделении, структура директорского корпуса, качественный и количественный состав Союза. На протяжении двадцати лет работы Ростовского отделения ИРМО в составе его руководства были преимущественно купцы - меценаты. Большинство участников общества также являлись членами купеческих семей (В. И. Асмолов, Г. Х. Бахчисарайцев, Ф. С. Генч-Оглуев, К. Д. Диамантиди, Б. А. Каменка, М. С. Маврокордато, И. И. Панченко, Е. Т. Парамонов, Е. Н. Хмельницкий и др.). С одной стороны, данные факты свидетельствуют о том, что создатели Ростовского отделения были заинтересованы в повышении его «статусности»: имена членов РО ИРМО, хорошо известные широкой общественности, были залогом привлечения внимания к деятельности общества максимально большего числа людей. С другой стороны, только что образованное ИРМО нуждалось в финансовой поддержке, которую могли оказать богатые люди в обмен на почетное членство и привилегии при посещении концертов. И, наконец, эти факты говорят о заинтересованности купеческой элиты в самой музыке, в посещении концертов общества, ведь нередко меценаты тратили большие средства на построение новых залов и финансовую поддержку одаренных исполнителей.

В свою очередь, деятельность РО ИРМО была представлена целой плеядой выдающихся музыкантов и педагогов, которые подняли культуру

провинциального Ростова на новый уровень. Среди них М. Л. Пресман, Н. К. Авьерино, Е. К. Ряднов, И. А. Зелихман, Е. Г. Маршад-Пресман, Л. М. Образцов, А. И. Политова, В. З. Салин, Л. М. Цейтлин. Гастрольная же составляющая отделения была призвана ввести ростовского слушателя в мир профессиональной музыки и в итоге сформировать устойчивый интерес к ней общественности города.

В параграфе 1.3. «*Концертная практика Ростовского отделения ИРМО*» проведен подробный анализ репертуарной политики отделения, систематизированы концерты Союза. Полученные результаты позволяют констатировать, что основу репертуара составляли преимущественно произведения классико-романтического стиля Наряду с широко известными именами, такими как Л. Бетховен, П. И. Чайковский, А. Г. Рубинштейн, Ф. Шопен и иными, РО ИРМО стремилось популяризировать творчество малоизвестных композиторов (К. Райнеке, Ф. Чабран, Е. Хубай, Э. Фримель, Г. Пуньяни, Б. Ромберг), а также ростовских композиторов (М. Л. Пресман, М. С. Маврокордато), тем самым расширяя музыкальный кругозор ростовского слушателя.

Исходя из статуса исполнителей, все концерты РО ИРМО делились на ученические, концерты педагогов и членов общества, а также приглашенных музыкантов. Ученические выступления, в основном направленные на обучение студентов, позиционировались как отчетные экзамены. Многие из городских музыкальных событий были сборными по составу. Так, в первом квартетном собрании (10 октября 1904 г.), наряду с приглашенным скрипачом Л. С. Ауэром, участвовали педагоги и члены РО ИРМО. В период с 1896 по 1916 годы ученических концертов состоялось 157, выступлений приглашенных музыкантов – 52, а с участием педагогов и членов общества – 105. Приведенная статистика свидетельствует о том, что ученическим концертам отдавалось явное преимущество. И это естественно, поскольку развитие музыкального образования было важнейшей состав-

ляющей в деятельности ИРМО и его региональных отделений, улучшение работы музыкальных классов и училищ явилось первым шагом на пути создания новых российских консерваторий. В совокупности с ученическими концертами выступления педагогов и членов общества (а также приглашенных музыкантов) составляли мощный музыкальный контекст, влияющий на формирование культурного облика города, поскольку эти музыкальные события пользовались все большим успехом у ростовского слушателя.

Репертуар Ростовского отделения был разнообразен. В зависимости от наполнения программ концертов и задействованных в них музыкантов, все концерты можно разделить на камерные, симфонические и оперные. Камерные концерты были наиболее распространены, в силу меньших затрат по их организации, однако отделение стремилось приобщить ростовского зрителя, привыкшего к музыке более легкого толка, к жанрам сложным, таким как опера и симфония. Симфонические концерты следует отметить особо, хотя на протяжении двадцати лет они проводились бессистемно. Например, в сезоне 1896-1897 годов состоялось два симфонических концерта при участии ростовских педагогов и приглашенных музыкантов, в 1898-1899 годах всего лишь один. Затем три сезона подряд отделение вообще не давало симфонических концертов. С 1902 по 1905 годы отмечается значительный рост их числа (восемь). Впоследствии на семь сезонов симфонические концерты исчезают из репертуара РО ИРМО, и лишь с 1913 года они возобновляются как ежегодные. Всего за период с 1896 по 1916 годы было проведено 23 симфонических концерта.

Оперная музыка также составляла важную часть репертуара РО ИРМО. Она была широко представлена на ученических оперных вечерах и являлась своеобразным музыкальным отчетом для учащихся вокальных классов. Конечно, отделение могло себе позволить лишь концертное исполнение оперных произведений с постановочными элементами, однако

оперные спектакли пользовались особым спросом у публики, в силу этого нередко они проходили под эгидой благотворительных. Всего Ростовским отделением ИРМО за 20 лет был проведен 21 оперный ученический спектакль. На сцене РО ИРМО прозвучали оперы «Рафаэль» А. С. Аренского, «Жизнь за царя» М. И. Глинки, «Севильский Цирюльник» Д. Россини, «Свадьба Фигаро» В. Моцарта, «Жидовка» Ф. Галеви, «Искатели жемчуга» Ж. Бизе, «Фауст» Ш. Гуно и др.

Разнообразие концертов, как ученических, так и с участием педагогов и гастролеров, позволило значительно повысить востребованность классической музыки в Ростове-на-Дону, вывести процесс организации и содержательного наполнения концертных программ на новый уровень, а в итоге – сформировать новый культурный облик города.

Во второй главе **«Творческие союзы и их роль в организации концертной жизни города первой половины XX века»** составлена целостная картина деятельности музыкальных союзов до и постреволюционного Ростова, проанализирована структура союзов, динамика их развития. Выявлены основные тенденции новой культурной политики, нацеленной на формирование системы «большевистских ценностей», дана оценка их влияния на деятельность музыкально-творческих объединений.

В начале параграфа 2.1. *«Деятельность Ростово-Нахичеванского-на-Дону Союза оркестрантов (оркестровых музыкантов)»* освещается работа творческих союзов, которые были организованы в городе до революции и предшествовали Ростово-Нахичеванскому Союзу оркестрантов. Это Ростовское артистическое общество, Ростовское общество вспоможения музыкальному и певческому труду, Ростовский Союз музыкальных деятелей. Основная часть данного раздела посвящена истории обозначенного в его названии Союза, создание которого было связано с особо тяжелыми условиями жизни художественной интеллигенции в послереволюционный период. Специфика его структуры и деятельности определена своеобразным

синтезом собственно музыкально-творческой и профсоюзной организации. Объединив под своим началом многих известных исполнителей и деятелей культуры города, таких как М. А. Трибук, Н. З. Хейфец, А. Л. Коре, М. А. Бордовский, Ростово-Нахичеванский-на-Дону Союз оркестрантов (оркестровых музыкантов) обеспечивал музыкантов работой, удовлетворяя потребность слушательской аудитории в новых концертных программах. Союз аккумулировал ранее разрозненные творческие силы города, результатом чего стало создание самостоятельной культурно значимой организации, оказывавшей серьезное влияние на культурный облик провинциального Ростова. Немаловажен и тот факт, что Союз оркестрантов, по сути, строился по модели профсоюза, предоставляя своим участникам не только возможность профессионального роста и практической творческой деятельности на концертных площадках города, но и социальные, правовые и материальные гарантии, что являлось несомненным преимуществом по сравнению с иными объединениями и союзами.

В параграфе 2.2. *«Союз работников искусств (Рабис) и его роль в управлении музыкально-художественной практикой в Ростове-на-Дону»* рассмотрены первые годы работы Ростовского отделения Союза работников искусств (Рабис) и некоторых подотчетных ему концертных объединений. Созданный в 1919 году Союз работников искусств переакцентировал широкую просветительскую деятельность, на которую ранее было нацелено ИРМО, на политпросветительскую (концерты под эгидой Рабиса начинались с лекций о советской власти, коммунизме, пролетариате). Несмотря на то, что Союз выполнял функцию цензурного органа: (дирекция просматривала «сомнительные» для власти концерты, утверждала репертуары и т.п.), деятельность Рабиса способствовала расширению слушательской аудитории: путем демократизации форм преподнесения высокого искусства Союз вовлекал в процесс восприятия академической музыки простых слушателей: рабочих, солдат.

Но у этого позитивного процесса была и обратная сторона. В соответствии с плакатными формами, агитационно отражающими политические настроения строителей советского государства, Рабис стремился упростить искусство, идя на поводу вкусов большинства, он, прежде всего, отвечал на запросы массового потребителя. Если ростовский слушатель предпочитал оперетты, которые делали сборы в кассу Союза, то режиссерам наказано было ориентироваться на легкие жанры. Это отторгало многих ярких музыкантов – деятелей культуры и искусства – и имело следствием отток творческих сил из города. К примеру, работавший в учреждении «Первая советская опера» при Рабисе режиссер Н. Н. Боголюбов в 1921 году покинул Ростов, как сам он пояснял, по причине того, что в городе Ростове пока нет подходящего для оперы театра, а также нет постановочных средств. Однако в своих мемуарах режиссер указывает также на тот факт, что ростовская публика была равнодушна к опере и больше тяготела к оперетте, а ввиду отсутствия опереточных певцов режиссеру приходилось переучивать оперных певцов, что создавало определенные трудности в работе.

Следует отметить, что большая часть музыкальных предприятий, находящихся в ведении Рабиса, закрывалась в течение 1-2 лет. Новая экономическая политика, поставившая культурные организации в режим самообеспечения, отрицательно отразилась на всех музыкальных организациях Ростова. Однако в первые пять лет работы Рабис выполнял важную для культурного роста города функцию регулятора концертной жизни. И на самом деле Союзу удалось организовать концертно-театральную жизнь Ростова-на-Дону, осмыслить ее как единый механизм. Кроме того, в обозначившемся скрытом конфликте в рядах интеллигенции, которая не могла привыкнуть к идеологическим «тискам» и «сухой канцелярии» Рабиса, было продуктивное зерно. Суть его заключалась в том, что рост творческого потенциала музыкантов, с одной стороны, с другой – спад в деятельно-

сти Рабиса, все более сосредотачивающего свою деятельность на финансово-хозяйственных вопросах, актуализировал идею создания собственно творческих союзов. Ростовским музыкантам и композиторам нужно было отдельное «поле действия», такое пространство, где преобладало творчество. Этими непростыми обстоятельствами было predeterminedено возникновение в 1939 году Союза, сосредоточившего свою деятельность всецело на музыкальных вопросах, – Союза композиторов.

Параграф 2.3 «Ростовский Союз советских композиторов: история, организация и творческие принципы» посвящен анализу деятельности крупного творческого Союза, объединившего под своей эгидой многих талантливых ростовских композиторов. Среди них А. П. Артамонов, Н. Э. Гольм (псевдоним Серебряный), И. Е. Готтбейтер, П. Э. Гутин, Я. В. Друскин, З. П. Зиберова, Г. Х. Капанакон, А. Ш. Кравец, А. М. Листопадов, М. А. Меркулов, А. П. Митрофанов, Т. И. Сотников, И. К. Шапошников. С начала основания Союза и до 60-х годов ростовскими композиторами было создано множество сочинений, составивших основу для развития ростовской композиторской школы второй половины XX века. Среди них оперы «Маскарад», «Красноармейская сюита», вторая и четвертая симфонии, а также симфония «Волго-Дон» А. П. Артамонова, «Бахчисарайский фонтан» и «Торжественная увертюра» И. К. Шапошникова, детская опера «Колобок» и камерная симфония «Реквием» Т. И. Сотникова, симфоническая поэма «Песня о русской женщине» А. П. Митрофанова, «Победный марш» П. Э. Гутина и многие другие.

Члены РО ССК вели активную научно-творческую работу. Бесценный вклад в этнографическую науку был сделан собирателем донского фольклора А. М. Листопадовым, который в условиях эвакуации завершил пятитомник «Песенное наследие Тихого Дона». Музыкальным теоретиком и краеведом Я. В. Друскиным было создано множество статей и рецензий, в которых он разносторонне освещал новые сочинения, анализировал кон-

церы, обращая внимание на актуальные проблемы музыкально-творческой практики ростовских и российских композиторов и исполнителей. Среди статей, написанных Я. В. Друскиным, в частности за 1946-1953 годы, были следующие: «Больше внимания к оперному творчеству», «Гоголь в музыке», «Обзор спектаклей Харьковского оперного театра», «Творчество ростовских композиторов». Помимо научной и публицистической деятельности, Я. В. Друскин вел обширную лекторскую работу по актуальной тематике: «Советская песня», «Музыкальное воспитание как часть коммунистического воспитания», «О русской классической музыке и русских композиторах-классиках (М. И. Глинка, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чайковский)» и др. Композиторы-члены РО ССК внесли свой вклад и в развитие теории музыки. Так, Т. И. Сотников в период с 1950 по 1953 годы пишет ряд теоретических работ, в частности, работу «О русской песне», исследование «Движение текста в вокальной музыке», разрабатывает учебник по гармонии.

Многие произведения ростовских композиторов включались в учебную репертуарную базу музыкальных школ города и области. Композиторами Ростова был создан ряд высокохудожественных произведений, составивших богатейший фонд региональной композиторской школы, кроме того, следует подчеркнуть, что по сравнению с предыдущими творческими объединениями, о которых шла речь ранее, РО ССК успешно выполняло очень важную функцию популяризации музыкального академического искусства среди широких слоев населения.

Под эгидой РО ССК проводились масштабные музыкальные проекты. РО ССК совместно с Музфондом, Ростовским областным отделением по делам искусств и Ростовской областной филармонией ежегодно организовывал «Декады творчества ростовских композиторов». В октябре 1950 года такую декаду посетило около 6000 ростовских слушателей. На протяжении восьми дней (дважды в день) в концертном зале филармонии проходили

публичные прослушивания произведений ростовских композиторов. В открытых декадах были представлены опера «Бахчисарайский фонтан» И. К. Шапошникова, симфонические концерты из произведений А. П. Артамонова, М. А. Меркулова и И. К. Шапошникова. Театр музыкальной комедии поставил комедию «Славянка» на музыку С. А. Заславского. Состоялась премьера детской музыкальной оперы «Колобок» (музыка Т. И. Сотникова). До 1960 года Ростовское отделение ССК активно участвовало в музыкальной жизни города посредством организации музыкальных смотров и концертов из произведений композиторов в сотрудничестве с городскими художественными и музыкальными организациями, но 1964 год стал знаковым для Ростовского ССК. Впервые под его началом проходит «Донская музыкальная весна», открывал которую лично Д. Д. Шостакович. В рамках этого события творческими коллективами филармонии были исполнены сочинения донских композиторов, представлен спектакль ростовского телевидения – опера «Ее друзья» (музыка А. П. Артамонова, либретто Н. С. Костарева). Фестиваль «Донская музыкальная весна» после 1964 года проводился ежегодно более двух десятилетий, в 80-х его переименовывают в фестиваль искусств «Донская весна». Данное музыкальное мероприятие позволило ростовским композиторам перенимать опыт композиторов из различных городов СССР. Так, в 1966 году на фестивале звучали сочинения В. И. Мурадели, в 1967 году – В. П. Соловьева-Седого, А. П. Долуханяна, Н. С. Дагирова, М. М. Кажлаева, в 1969 году – ленинградских композиторов С. А. Пожлакова и В. С. Баснера.

Следует отметить, что столь успешная деятельность Союза во второй половине XX века не могла бы состояться без контактов с ростовскими концертными организациями, с одной из них – Ростовской областной филармонией – РО ССК находилось в непрерывном сотрудничестве.

Третья глава «Ростовская филармония как концертное учреждение: творческий и управленческий аспекты» посвящена концертной

организации, которая наряду с творческими союзами сыграла значительную роль в формировании культурного облика города, продолжив развитие музыкально-культурных традиций, заложенных ИРМО. Панорамная картина музыкальной жизни Ростова накануне возникновения филармонии позволила выявить предпосылки к ее образованию. Особое внимание в главе уделено рассмотрению структуры Ростовской филармонии и деятельности существующих на ее базе коллективов. Систематизированы репертуарные планы и отчеты филармонии в период с 1949 по 1964 годы и выявлены закономерности, лежащие в основе концертной системы, работавшей в рамках «государственного заказа». На основании анализа бухгалтерских отчетов филармонии определена роль экономического фактора в деятельности учреждений культуры.

В параграфе 3.1. *«Возникновение и развитие Ростовской филармонии, ее структура и специфика»* обозначены предпосылки образования Ростовской филармонии, составлен исторический очерк об организации. Несмотря на то, что в течение многих лет у Ростовской филармонии не было надлежащего зала с хорошей акустикой, концерты, исполняемые коллективами учреждения, пользовались спросом у публики. Помимо проведения собственных концертов, филармония сотрудничала со многими театральными, учебными и профессиональными учреждениями Ростова-на-Дону, организуя совместно с ними концерты, пленумы и конференции, тем самым еще больше укрепляя свои позиции в сфере региональных концертных услуг. Так коллективы филармонии принимали участие в ежегодном фестивале «Донская музыкальная весна». На базе филармонии проводились масштабные декады советской музыки. Например, в рамках декады, посвященной тридцатилетию социалистической Октябрьской революции, прошли 16 концертов на различных площадках города (театр Музкомедии, Окружной дом офицеров, завод «Красный Аксай», «Лензавод», Автосборочный завод, военно-музыкальная школа и Дом учителя).

Кроме камерных и симфонических концертов, в которых исполнялись произведения таких композиторов, как С. С. Прокофьев, В. Я. Шебалин, Д. Д. Шостакович, А. П. Артамонов, М. А. Меркулов, А. П. Митрофанов, состоялись лекции-концерты на тему «Советская симфоническая музыка» и «Советская песня» (лектор Я. В. Друскин). Благодаря такой активной концертной деятельности к концу 1960 года филармония преобразовалась в мощную концертную организацию, которая монополизировала все сферы музыкальной жизни в регионе.

Параграф 3.2. «*Творческая концепция и репертуарная политика организации*» посвящен анализу работы филармонии как концертной организации. Ростовская областная филармония явила собой принципиально новый тип концертного учреждения, отличающегося от существовавшего до революции РО ИРМО. Сложная творческая концепция, направленная, с одной стороны, на популяризацию жанра советской песни и народной музыки (посредством концертов филармонического сектора эстрады и Ансамбля песни и пляски Донских казаков), а с другой - на поддержание интереса к классическим музыкальным произведениям за счет систематически проводимых концертов симфонического оркестра, позволила филармонии внести весомый вклад в активизацию концертной жизни региона. Филармония успешно продолжила просветительские традиции ИРМО по проведению лекций-концертов.

Отдельно следует отметить успешное функционирование абонентной системы, внедренной в работу практически каждого коллектива филармонии. Ее основы, заложенные еще при ИРМО, филармония усовершенствовала, создав разветвленную систему абонентов, в которой действовали скидки на симфонические концерты, концерты лектория и др.

Творческий состав Ростовской филармонии был разнообразен. В ряду постоянно действующих коллективов функционировали Ансамбль песни и пляски Донских казаков, Музыкально-литературный лекторий, Сим-

фонический оркестр и эстрадные бригады (как правило, три или пять бригад). Ансамбль песни и пляски Донских казаков вел активную гастрольную деятельность, как в Ростовской области, так и за ее пределами. К 1964 году ансамбль провел свыше 200 концертов. Его основной репертуар составляли казачьи народные песни в обработке А. М. Листопадова и песни о Доне (как народные, так и авторские). Танцевальной группой исполнялись казачьи пляски различных этнических групп, а именно донских, кубанских и терских казаков.

Большое внимание уделялось работе Музыкально-литературного лектория, его репертуар был поделен на тематические циклы, посвященные творчеству отдельных композиторов и писателей, музыке определенного стиля или исторического периода (например, цикл «Советская музыка»), а также литературе. В рамках лектория организовывалось большое количество концертов в школах, училищах, на заводах, как в городе, так и в сельской местности. В 1964 году лекторием было дано свыше 600 концертов.

Симфонический оркестр, созданный одновременно с филармонией, проводил не менее масштабную концертную работу. Более 100 концертов было дано коллективом в 1964 году на различных площадках города и области. По своей направленности концерты также делились на симфонические - для взрослой аудитории и концерты для школьников. В программах симфонических концертов исполнялась музыка как русских и советских, так и зарубежных композиторов. На сценических площадках города звучали третья симфония Л. Бетховена, первая симфония Р. М. Глиэра, концерт для скрипки с оркестром Д. Б. Кабалевского, концерты для виолончели с оркестром А. Дворжака и многое другое. Нередко донские композиторы писали музыку специально для оркестра филармонии. А. П. Артамонов создал для этого коллектива вторую симфонию, И. К. Шапошников – кон-

церт для фортепиано с оркестром №2, М. А. Меркулов – «Торжественную увертюру».

Особой популярностью пользовались концерты эстрадных бригад филармонии. В 1964 году было проведено более 1000 концертов, как в Ростовской области, так и по всей России. В целом все концертные программы эстрадных бригад были разножанровыми по наполнению, они могли включать художественное чтение, фельетоны, вокальные произведения, инструментальные произведения, номера смешанных жанров (цирк и танец). Помимо масштабной работы коллективов Ростовской филармонии, шел перманентный процесс обновления имен, жанров и форм филармонических программ за счет работы гастролирующих артистов.

Однако, несмотря на успешное выполнение концертных планов (которые нередко даже перевыполнялись), существовало определенное противоречие между творческой работой, проводимой филармонией, и теми экономическими условиями, от которых зависел успех деятельности концертного предприятия не только на текущий момент времени, но и в перспективе.

В параграфе 3.3. *«Роль экономического фактора в деятельности учреждений культуры на примере Ростовской филармонии»* рассматривается работа филармонии в рамках плановой системы экономики, существовавшей в СССР. Ростовская филармония, как и другие региональные филармонии, смогла взять под свой контроль музыкальную деятельность в городе и области. Государственные планы, в рамках которых работало концертное учреждение, позволили систематизировать концертную деятельность организации и наладить широкую гастрольную сеть, отчасти лишив, однако, филармонию свободы в выборе творческих приоритетов.

Оценка советской системы плановой экономики, определявшей деятельность филармоний в стране в первой половине XX века, весьма неоднозначна. С одной стороны, по критериям сегодняшнего времени она была

экономически неэффективной. Ее постепенное умирание было неизбежным, поскольку работа учреждения не предполагала возможности проявления свободной инициативы, ориентированной одновременно на решение творческих и коммерческих задач. С другой же стороны, несмотря на данный факт и приведенный в диссертации экономический анализ, концертная деятельность филармонии была в творческом и просветительском планах очень успешной. Да, продажа билетов не окупала произведенных затрат, но билеты на концерты были общедоступными, концерты могли посещать рабочие и школьники, множество музыкальных событий оживляло жизнь сельских районов.

Двойственность ситуации, как и ее исторической оценки, состоит в том, что блестящие результаты творческой работы не были подкреплены финансово изнутри самого учреждения. Несмотря на рост концертов и расширение репертуара, экономически филармония не реализовала своих потенциальных возможностей: нередко не выполнялись финансовые планы, концерты не окупались, стремление перевыполнить концертные планы шло вразрез с получением прибыли, такой дисбаланс был неестественным, но был предопределен плановой системой и тотальным государственным управлением культурными процессами.

Заключение диссертации содержит выводы, значимые для характеристики музыкальной жизни в Ростове-на-Дону конца XIX – первой половины XX века. На основании анализа деятельности функционирующих в рассматриваемый период союзов удалось выявить исторический вектор динамики их развития:

- 1) В условиях социально-демографических особенностей торгового города на рубеже XIX-XX веков приоритетно востребованным было искусство развлекательного характера, представленное театральными жанрами оперетты и водевиля. Классическая музыкальная культура в первой половине XIX века была локализована в узком кругу любителей музыки,

широкой публике она предьявлялась в небольшом числе концертов, осуществляемых любительскими кружками музыкантов. Образованное в конце XIX века Ростовское отделение ИРМО открыло новую веху в истории городской музыкальной культуры. Включившись в стихийную музыкальную жизнь города в конце XIX века, уже в начале века XX оно смогло развить мощную концертную деятельность. Элита ростовского купечества служила финансовым гарантом Союза и придавала особый социальный вес ИРМО. Систематическое устройство оперных спектаклей, камерных и симфонических концертов сформировали у общественности иные музыкальные представления, нежели бытовавшие в первой половине XIX века, и вывели культуру города на принципиально новый уровень.

2) Социально-политическая нестабильность начала XX века обусловила другой путь развития для пришедших на смену ИРМО союзов. Представляя синтез творческой и профсоюзной организаций, в трудное время они выступали в роли гарантов социальной и материальной защиты музыкантов. Одновременно на фоне общего подъема музыкальной культуры начала века союзы, подобные Ростово-Нахичеванскому-на-Дону Союзу оркестрантов (оркестровых музыкантов), сыграли существенную роль в формировании художественной жизни Ростова-на-Дону, оказав влияние на разные ее аспекты – от просветительского до образовательного.

3) К 1919-му году возросшее число творческих союзов приводит к необходимости их унификации. Объединивший все общества – от театральных и художественных до музыкальных – Союз работников искусств (Рабис) выполнил важную для культурного роста города функцию регулятора концертной жизни, впервые осмыслив ее как единый механизм. Музыкальный вектор сместился в сторону демократизации форм преподнесения высокого искусства, в основном за счет привлечения к академической музыке широких слоев населения. Выполняя функцию цензурного органа, Рабис, с одной стороны, способствовал приобщению широких слоев го-

родского населения к лучшим художественным произведениям, с другой же – жесткая цензура создавала информационный вакуум, ведь нередко не только отдельные произведения, но и впоследствии целые музыкальные направления (такие как джаз) попросту не проходили тенденциозные установки строгого отбора.

4) Процесс формирования музыкальной жизни города не мог происходить при наличии только тех союзов, которые выступали в качестве ее регулятора. К 1939 году с ростом творческого потенциала музыкантов и спадом в деятельности Рабиса, который все больше внимания уделял финансово-хозяйственным вопросам, актуальной стала идея создания непосредственно творческих союзов. Таким объединением, возникшим в предвоенный период, стал Союз советских композиторов (ССК). За период от своего основания (1939 год) до 1962 года Ростовское отделение ССК в сотрудничестве с концертными, звукозаписывающими и печатными организациями города, развивая лучшие стороны политики Рабиса, сумело добиться того, что музыка перестала быть искусством для элиты или узкого круга ценителей. Музыкальные концерты, расширив свою географию, звучали не только в академических залах, но и на производстве, на заводах и предприятиях. Для широких масс создавалось огромное количество музыки простых форм, но и крупные жанры, такие как симфонии или оперы, также были востребованы и успешно исполнялись на ростовской сцене. Начиная с военных лет, Союз принимал активное участие в музыкальной жизни города и области, был в непрерывном диалоге с общественностью, проводил концерты, творческие отчеты, мастер-классы, лекции, консультации по присланным в РО ССК сочинениям. Это стимулировало донских композиторов, которые постоянно работали над новыми сочинениями, исполнявшимися лучшими музыкальными коллективами города, впоследствии объединенными Ростовской филармонией. Все это позволило значительно популяризировать музыкальное искусство.

5) Для творческих коллективов, исполнителей и композиторов необходима была организация, которая смогла бы управлять концертной деятельностью в регионе, являясь при этом также сценой для выступлений артистов. Такой организацией выступила Ростовская филармония. В период укрепления советской власти она стала тем культурным «рычагом», который запустил механизм нового концертного устройства в городе. Со временем она монополизировала всю концертную деятельность в области. Сложная и разветвленная структура организации, в которой имели место не только академические, но и эстрадные коллективы, могла соответствовать вкусам практически любого зрителя. Филармония укрепила зарождавшуюся еще при РО ИРМО абонементную систему. Просветительская деятельность организации воплотилась в синтезе литературы и музыки, представленном в концертах Музыкально-литературного лектория. В отличие от статичных концертов РО ИРМО коллективы филармонии были мобильны, они выступали как на городских площадках, так и в отдаленных районах области. Это позволило не только систематизировать концертную деятельность в регионе, но и способствовало популяризации музыкального творчества.

Итак, проделанный анализ показал, что в положительной динамике музыкально-культурного развития российских городов разного рода музыкальные союзы и профессиональные объединения сыграли особую роль. Создаваемые в условиях политических изменений, они, нередко приспосабливаясь к ним, все же сохраняли свою самобытность и специфику, оказывая непосредственное влияние на концертно-театральную жизнь города. Благодаря этому некогда купеческий Ростов, с присущими ему усредненными музыкальными вкусами, впоследствии обрел статус культурной столицы Юга России, что, несомненно, явилось следствием работы музыкальных объединений.

Разработанная в данном исследовании научная тема продолжает оставаться открытой, ведь историческое прошлое и его осмысление во времени представляется неисчерпаемым в плане научной перспективы. В заключение работы следует подчеркнуть, что именно анализ результатов деятельности музыкальных организаций может стать основой создания оптимальной модели творческого или концертного объединения будущего.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

Статьи в рецензируемых научных журналах, рекомендуемых ВАК:

1. Орехова А. Ю. Становление и развитие Союза Оркестрантов в Ростове-на-Дону (1906-1920 гг.) [Электронный ресурс] : научный журнал / А. Ю. Орехова // *Фундаментальные исследования*. – 2013. – № 11 – 6. – С. 1259 – 1263. – Режим доступа: <http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=33289>. – 0,25 п.л.
2. Орехова А. Ю. Роль экономического фактора в деятельности учреждений культуры советского периода (на примере Ростовской государственной филармонии) [Текст] : научный специализированный журнал / А. Ю. Орехова // *Проблемы музыкальной науки: ФГБОУ ВО «Уфимский государственный институт искусств им. Загира Исмагилова»*. – Уфа, 2013. – № 2 (13). – С. 139 – 144. – 0,5 п.л.
3. Сметанникова А. Ю. Ростовское отделение ИРМО: первое десятилетие работы [Текст] : научный специализированный журнал / А. Ю. Сметанникова // *Проблемы музыкальной науки: ФГБОУ ВО «Уфимский государственный институт искусств им. Загира Исмагилова»*. – Уфа, 2015. – № 1 (18). – С. 89 – 94. – 0,6 п.л.

Другие публикации по теме диссертационного исследования:

4. Орехова А. Ю. Роль М. Л. Пресмана в проекте «Первая советская опера» в Ростове-на-Дону [Текст] : научный журнал / А. Ю. Орехова // *Южно-Российский музыкальный альманах: ФГБОУ ВО «Ростовская*

государственная консерватория имени С. В. Рахманинова». – Ростов н/Д., 2014. – № 1 (14). – С. 8 – 12. – 0,4 п.л.

5. Сметанникова А. Ю. Рабис и его роль в управлении музыкально-художественной практикой в Ростове-на-Дону (1919-1924 гг.) [Текст] : научный журнал / А. Ю. Сметанникова // Южно-Российский музыкальный альманах: ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория имени С. В. Рахманинова». – Ростов н/Д., 2015. – № 2 (19). – С. 89 – 94. – 0,5 п.л.
6. Сметанникова А. Ю. Ростовский областной Союз советских композиторов в годы Великой Отечественной войны [Текст] : сборник научных статей / А. Ю. Сметанникова; ред.-сост. В. Н. Демина // Статьи молодых ученых. Вып. 4.: ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория имени С. В. Рахманинова». – Ростов н/Д., 2015. – С. 123 – 128. – 0,25 п.л.