

М.Б.Таблис

К ИСТОРИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ВОЛОГДЫ
/1920-1980 г.г./

Вологда - город древних культурных традиций, самобытного народного искусства - до революции была городом купцов и мелких чиновников, местом царской ссылки.^{1/} Музыкальная жизнь её в то время не выходила за рамки узких кружков любителей, среди которых было много ссыльных, нередко оживляясь летом и во время святочного сезона появлением гастролирующих оперных и опереточных трупп. Несколько раз делались попытки организации оркестров, однако они существовали недолго. В 1934 г. газета "Красный Север" писала: "При царизме в Вологде не только не было никакого музыкального учебного заведения, но и вообще отсутствовала сколько-нибудь развитая музыкальная жизнь".^{2/} Уже первые послереволюционные годы определили ориентацию культурной политики на массового слушателя и зрителя, идеи музыкального просветительства стали определяющими, вызвав постановки оперных спектаклей, массовые праздники песни. Эти перемены ощущались с начала 20-х годов.

В апреле 1923 г. состоялось несколько исторических кон-

церов, посвященных творчеству Верди, Бетховена, Чайковского. 19 ноября того же года в Доме Революции впервые выступил симфонический оркестр. В его составе было свыше 40 человек. программа концерта включала произведения Моцарта, Грига, Чайковского, Леонковалло.^{3/}

С 1919 г. начала работу Народная музыкальная школа, открытая по заданию Губернского отдела Наробразования при Пролетарском Университете - первое учебное заведение такого типа на Северо-Западе. В нем обучались учащиеся со всего Северного края: из областей Коми, Прионежья. В школе работала группа выпускников Московской и Петроградской консерваторий: И.Г. Гинецинский /скрипка/, Л.В. Сокальская /ф-но/, Н.А. Галкин /ф-но, теория/. С 1923 г. школа преобразована в музтехникум.^{4/} Среди первых его выпускников А.И. Островский, впоследствии профессор Ленинградской консерватории, Е.Д. Лебедев, органист Ленинградской филармонии, артист Ленинградских оперных театров А.М. Разварин, М.Л. Лифшиц, артист оркестра Ленинградской филармонии.^{5/} В 1928 г. организовано рабочее музыкальное общество "Филармония" - прообраз будущих университетов культуры, где насчитывалось свыше 400 человек. Для них проводились концерты-лекции. В 1930-1931 г.г. было проведено 96 концертов. Появляются энтузиасты музыкального просвещения, среди которых одним из первых стал Гинецинский.^{6/}

С именем этого широко образованного, талантливого педагога, исполнителя, композитора, музыкально-общественного деятеля, более 40 лет связаны многие значительные события музыкальной жизни Вологды. После XIII съезде РКП/б/, выдвинувшего лозунг массовости искусства для построения новой пролетарской культуры, особое внимание стало уделяться ей наиболее демократичным жанрам, в частности, песне.

Традиционными стали дни музыки, первый из которых состоялся 15 мая 1931 г. В областной газете "Красный Север" Гинецинский писал: "Основной целью проводимого "Дня музыки" является окончательное изменение взгляда на музыку как на простую забаву... Музыка должна стать верным помощником в борьбе за социализм, вызывающим состояние творческого подъема".^{7/} Такого массового зрелища еще не видела пролетарская Вологда. Праздник начался митингом на главной площади города. В нем приняли участие до 10 тысяч трудящихся, учащихся школ, тех-

никумов, институтов. Председатель музсовета Горно Н. Личурин, преподаватель музтехникума А. Князев говорили о значении музыки в новом обществе. Митинг закончился массовым пением революционных песен под аккомпанемент духового оркестра музтехникума. Затем колонны школ, ФЭУ, рабфаков, пединститута пошли по улицам, организовывая летучие концерты. В руках демонстрантов были плакаты с нотами "Интернационала", плакаты народных музыкальных инструментов, лозунги, призывающие к борьбе за новую пролетарскую песню, оздоровление музыкальной жизни рабочих клубов, школ, бичующие "цыганщину" и "фокстротчину"^{8/} 16 мая во Дворце культуры железнодорожников, самом большом рабочем клубе, состоялся концерт, когда 500 участников детского хора запели известную песню на слова Д. Бедного "нас побить, побить хотели", к хористам присоединился весь зал. Хором руководил преподаватель музтехникума В. А. Воронин, который не только дирижировал, но и обратился к залу с речью о значении музыки как мощного двигателя культуры.^{9/} В концерте участвовали, кроме хора, симфонический оркестр, оркестры струнных и народных инструментов.

Опера /30-60 годы/

К началу 30-х годов становятся привычным явлением в музыкальной жизни города оперные спектакли. Первые опыты постановок начались с середины 20-х годов: на сцене Дома революции 25 мая 1924 г. были показаны сцены из "Князя Игоря". В 1925 г. прозвучал 1 акт "Майской ночи", в 1926 г. - "Фауста". С 1932 г. в музыкальном техникуме открывается оперный класс. Его возглавила профессор Ленинградской консерватории Д. М. Мусина, которая с 1931 по 1941 г. г.^{10/} жила и работала в Вологде. Талантливая певица, драматическая актриса и режиссер, Мусина обладала разносторонним театральным опытом. Она окончила Петербургскую консерваторию по классу пения Н. А. Ирецкой, театральную драматическую школу и была принята в труппу Александринского театра. Неоднократно выезжая в Италию, она ознакомилась с традициями оперного театра, во Франции училась у создателя метода "специфической выразительности" Франсуа Дельсарта. В предреволюционные годы совместно с актером Г. Озаровским Мусина создала в Петербурге театр "Стиль", где выступала как актриса и

режиссер. В Ленинградской консерватории она была руководителем двух дисциплин: пластики и оперного класса. В 1921 г. в Оперной студии ею был поставлен "Орфей" Глинка.^{11/}

В работе над спектаклями оперной студии Вологодского музыкального техникума Дарья Михайловна стремилась к воплощению традиций русского оперного театра, основанных на сочетании высокой вокальной культуры и драматической выразительности. Творческими единомышленниками Мусиной стали дирижер симфонического оркестра Гинецинский, руководитель хорового класса В.А.Воронин, балетмейстер Е.Д.Кашинцева. По воспоминаниям учившихся в те годы, большое внимание уделялось не только вокальной подготовке, но и пластике, детальной разработке мизансцен, точной передаче особенностей стиля произведения. Спектакли шли в полном сценическом оформлении, в сопровождении симфонического оркестра. За короткий срок были поставлены сцены из "Кармен", "Паяцев", "Евгения Онегина", "Служанки-госпожи" Перголези. В 1934 г. состоялась постановка "Севильского цирюльника". В решении спектакля подчеркивались элементы эпохи рококо: декорации превращали вертикальное пространство сцены в овал, где, как в картинах Буше и Ватто, разворачивалось действие.

В этих постановках были заняты почти все учащиеся техникума: п.Бахтенкова, А.Муромцева, М.Голубевой, Ф.Барзева, М.Васильева. Для некоторых из них спектакли стали началом пути на профессиональную оперную сцену. В 1935 г. была поставлена "Царская невеста". В рецензии на спектакль отмечалось: "В опере занято более 60 человек. Дирижер И.Г.Гинецинский добился того, что оркестр, немногочисленный по составу, дал не только отличное звучание, но великолепное понимание исполнения оперы. Особенно следует отметить большую работу преподавателя оперного класса техникума профессора Ленинградской консерватории Д.М.Мусиной. Она своей постановкой показала, что студенты техникума, рабочие, колхозники, впервые выступавшие на оперной сцене в большой вещи, могут дать образцы работы высокого качества".^{12/}

Настоящим успехом стала постановка "Русалки" в 1936 г. В течение недели спектакль был показан пять раз. Затем оперу увидели зрители Архангельска. В этой постановке было занято более 70 участников. Выделились исполнители ролей На-

аши - М. Голубева, Князя - Н. Бахтенков, Мельника - М. Муром-
ев. В рецензиях подчеркивалось, что "Оперные спектакли муз-
техникума являются крупным событием художественной жизни Во-
логды"^{13/}

Традиция оперных постановок, прерванная войной, возобно-
вилась лишь в конце 60-х годов на сцене областной филармонии.
Группой артистов под руководством засл. арт. РСФСР Г. Соболева
была избрана форма монтажа оперного спектакля. В сезон 1967-
1969 г.г. были показаны монтажи опер "Свадьба Фигаро", "Мо-
дест и Сальери", "Алеко", "Октябрь" В. Мурадели, "Мать" Т. Хрен-
никова. При анализе постановок отмечалось: "...Артисты созда-
ли свой, миниатюрный конечно, театр, во многом уступающий
Большой опере, который позволил все же не только знакомить
зрителя с фрагментами постановок, но и показывать на малой сце-
не монтажи больших спектаклей"^{14/}

Балет /50-80-е годы/

История вологодского балета начинается с оперных спек-
таклей 30-х годов: танцевальные дивертисменты из "Русалки",
"Свадьбы Фигаро" в постановке Кашинцевой надолго остались в
памяти зрителей. В 1958 г. при Дворце культуры Железнодорож-
ников была создана балетная студия, первыми педагогами кото-
рой стали Кашинцев и засл. артистка РСФСР Е. Н. Ковальская. В
1959 г. студию возглавил М. Миксер,^{15/} ярко одаренный танцов-
щик и балетмейстер, человек большой эрудиции и высокой теат-
ральной культуры. Он прошел к этому времени сложный и инте-
ресный творческий путь. В работе со студийцами его привлека-
ла возможность непрерывного эксперимента, обращения к балет-
ной классике и самым современным по языку сочинениям. Имен-
но в Вологде полностью раскрылся талант Миксера - хореогра-
фа и педагога.

Уже первые постановки "Коппелии" /1960 г./ и "Щелкун-
чик" /1962 г./ показывали интересные сценические решения,
серьезную подготовку участников. За этими, решенными в клас-
сических традициях балетами, последовали "Лауренсия" А. Крей-
на /1963 г./, в которой динамично сочетались классический и
характерный танец, спектакль-гротеск "Барышня и хулиган"
Д. Шостаковича /1966 г./, потребовавший разносторонней под-
готовки солистов. Этапными для коллектива стали произведе-
ния советской балетной классики "Золушка" /1973 г./ и "Кар-

мен" /1974 г./.

"Золушка" была решена как спектакль ярко романтический: одним из главных действующих лиц стала Фея - воплощение мечты о прекрасном. В "Кармен" также был найден образ-символ. Им стала Судьба, введенная в балетную партитуру постановщиком. Экспрессивная хореография с элементами пантомимы, сценическое оформление, подчеркивающее колорит католической Испании, черно-красная цветовая гамма, позволили создать полный контрастов спектакль. После премьеры в Вологде "Кармен" была показана в Москве на сцене Центрального Дома культуры железнодорожников. Спектакль был заснят на пленку ЦГ. Гавестя "Гудок" писал о нем: "Балет Бизе-Щедрина "Кармен" казался мощным только опытным профессиональным коллективам. Осуществление такой серьезной работы как "Кармен" стало возможным благодаря подлинному творчеству и энтузиазму дружного коллектива вологодской студии".^{16/}

Многие спектакли студии стали экспериментальными. Впервые в стране на вологодской сцене были поставлены балеты "Кричите клоуну "Браво!" " /музыка Д.Гершвина/, "Карнавал" Д.Дриго. Особенно интересной стала постановка балета на музыку Роджерса-Харта-Дебюсси "Зеленый стол" - спектакль ярко выраженного антивоенного звучания. Впервые балет был показан в Париже, где получил 1-ю премию на конкурсе хореографов /1932 г./. Балет имеет подзаголовок: "Пляска смерти в восьми картинах". В начале и в конце спектакля идет заседание дипломатов, за зеленым столом решающих судьбы мира, и в 6-ти основных картинах - сцены войны и страданий, своеобразные балетные "капричос", где неизменно присутствует Смерть. О хореографии спектакля Миксер говорил: "Лексика движений необычна и совсем не похожа на классический балет с его вековыми традициями. В "Зеленом столе" все лаконично, без лишних жестов и мимики, без громоздкого оформления".^{17/}

Ряд балетных постановок был посвящен детям - это "Доктор Айболит", "Белоснежка и семь гномов".

Растет творческий потенциал коллектива. В нем - более двухсот участников. Многие из воспитанников студии пришли на профессиональную сцену /Т.Карпова, С.Ивойлова, Р.Мельникова/. Немало ярких ролей исполнено Г.Корчажинской, О.Гетмановой, А.Журавским, В.Постниковым /он возглавлял коллектив

1981 г./.. Были показаны "Пеганини" /музыка С.Рахманинова/, "Бахчисарайский фонтан" Б.Асафьева. С 1976 г. принимает участие в постановках дирижер симфонического оркестра засл. раб. культуры РСФСР М.Цыркис.

Спектакли народной студии балета:

А.Делиб "Копелия" 1960 г., П.Чайковский "Щелкунчик" 1962 г., А.Крейн "Лауренсия" 1963 г., Д.Шостакович "Барышня и хулиган" 1966 г., И.Морозов "Доктор Айболит" 1969 г., Б.Асафьев "Бахчисарайский фонтан" 1970 г., "Калейдоскоп 72" 1972 г., Роджерс-Харт-Дебисси "Зеленый стол" 1972 г., С.Прокофьев "Золушка" 1973 г., И.Байер "Фей кукол" 1974 г., Бизе-Щедрин "Кармен" 1974 г., М.Вайнберг "Золотой ключик" 1975 г., Л.Минкус "Дон Кихот" 1977 г., А.Делиб "Копелия" 1978 г., Б.Павловский "Белоснежка и семь гномов" 1979 г., Д.Клебанов "Аистенок" 1980 г., Д.Гершвин "Кричите клоуну "Браво!" 1980 г., П.Чайковский "Щелкунчик" 1981 г., К.Хачатурян "Чипполино" 1982 г., С.Рахманинов "Пеганини" 1983 г., Б.Асафьев "Бахчисарайский фонтан" 1984 г.

Композиторы Вологды /50-80-е годы/

В 1980 г. в Вологде была создана секция самодеятельных композиторов, куда вошли К.В.Ковлов, И.А.Дяпустин, А.Ф.Кокорин, М.Ш.Бонфельд, В.П.Носарев, Ю.П.Лобанов, С.Н.Гадзев, А.П.Перушев. Председателем секции избрали М.Ш.Бонфельда.

Объединение композиторов стало возможным благодаря результатам их творческой работы в предшествующие десятилетия. Среди сочинений старейшего композитора-вологжанина Гинейцинского - пьесы для скрипки и фортепиано, музыки к драматическим спектаклям, песни Гинейцинского привлекали характерные для вологодского края картины природы. Этим темам посвящены многие его песни. Такова, например, распевная, с затейливым "плетением" аккомпанемента "Песня кружевницы" или песня лесорубов с задорными "перебивками" размеров "Двое в лесу" Ю.И.Сл. С.Виколова/. Удачей композитора стали песни о реповце. Особой популярностью пользуется написанная к 50-летию города "Песня о Вологде". Композитору удалось оригинально соединить гимнический запев с фанфарными интонациями, энергичным ритмом, торжественными триольными распевками и неистовостью лирического припева. Это позволило создать образ города в песне таким, каким он видится многим вологжанам.

нам. За эту песню, написанную в содружестве с поэтом В. Черниковым, композитор был награжден Благодарственной грамотой Вологодского горсовета.

К.В.Козлов /1909-1980/ оставил большое творческое наследие: более 100 песен на стихи С.Викуллова, В.Белова, О.Фокиной, В.Коротьева, А.Романова, фантазия и танцевальная сюита для симфонического оркестра на темы народных песен коми,¹⁸ хоровые сочинения. Работая педагогом вологодского музыкального училища, Козлов делал обработки, аранжировки пьес для народных инструментов. Но главное в его наследии – песни. Композитор-лирик, Козлов обладал обаятельным мелодическим даром. В его песнях присутствует задумчивая, простая интонация, соединяющая демократичные интонационные пласты: городского романса-вальса, крестьянской лирической песни со свежей, а зачастую изобразительно-смелой гармонизацией, естественно возникающей полифонией. Таковы хоровые песни "Чудесный мир широк" /сл. Н.Власова/, "Вологодский край" /сл. А.Романова/, "Сирень" /сл. Е.Долматовского/. Точностью выразительных средств, мастерством обработки привлекает солдатская строевая песня "Провожала до вокзала" /сл. И.Измайловского/.

Песни Козлова звучат по радио, входят в репертуар самодеятельных и профессиональных артистов; исполняются в концертах симфоническая "Коми-сюита", обработки. Регулярно издаются песни Козлова. В 1966 г. композитору было присвоено звание "Заслуженный работник культуры РСФСР".

И.А.Ляпустин /1908 г./ окончил Пермский музыкальный техникум и историко-теоретический факультет Уральской консерватории. Его первый композиторский опыт – песня "Марш молодых ударников" – получила сочувственный отзыв А.Ф.Гедике, написавшего автору: "По музыке складно и естественно. Работать несомненно стоит".¹⁹ С начала 60-х годов Ляпустин сочиняет много. Его привлекают темы общественно-политического звучания. Среди сочинений Ляпустина песня-кантата "С именем Ленина", хор "Чем отблагодарить матерей", песня "Не бо обживають земляки", посвященная столетию Северной железной дороги песня "Северная магистраль" /сл. В.Белова/, за которую авторы на зональном смотре художественной самодеятельности были награждены дипломом 1 степени. Лирические

песни композитора "Береза" /сл. С.Есенина/, "Россия моя" /сл. Н.Зеликовой/ были отмечены наградами на областных конкурсах.

М.Ш.Бонфельд /1938 г./ окончил Харьковское и ленинградское музыкальные училища, теоретико-композиторский факультет Ленинградской консерватории. В настоящее время заведует кафедрой истории и теории музыки и игры на музыкальных инструментах Вологодского педагогического института. Среди сочинений Бонфельда преобладают инструментальные жанры: это симфонии, симфонические сюиты, концерт для фортепиано с оркестром, струнный квартет, трио-соната для флейты, альта и арфы, сюита для ф-но по мотивам русских народных сказок, пьеса для ф-но, камерные ансамбли. Среди вокальных сочинений - цикл "Песни мира" на стихи советских и зарубежных поэтов, ряд песен. В своих произведениях Бонфельд использует широкий круг как современных, так и традиционных выразительных средств. Его сочинения исполнялись в Ленинграде, Петрозаводске, неоднократно звучали в концертах Вологодской филармонии, по областному радио.

В приведенных заметках пунктиром очерчиваются некоторые вехи того яркого социально-культурного явления, каким является музыкальная жизнь Вологды 20-х -80-х годов.

Всякие заметки предполагают неполноту. Действительно, за пределами изложения осталось немало фактов, бегло затронут ряд важных вопросов, таких, как влияние традиций народного творчества на сочинения вологодских композиторов, трансформация традиций дореволюционной музыкальной жизни в первые послереволюционные десятилетия. Более подробного рассмотрения заслуживает история оперных и балетных постановок на вологодской сцене, личность и наследие таких мастеров как Д.М. Мусина, И.Г.Гинецинский, М.М.Михсер, К.В.Козлов, вопрос возрождения музыкальных традиций народного искусства в наши дни и многое другое. Однако само наличие разнообразных проблем позволяет говорить о музыкальной жизни Вологды как о процессе развивающемся, ярком, интересном, достойном внимания и изучения.

Среди отбывавших ссылку в Вологде: М.И.Ульянова, А.Е.Дуначевский, В.Г.Короленко и др.

"Красный Север" 1934 г. 16 мая /в дальнейшем "КС"/.

3. "КС", 1923 г. 26 апреля.
4. С 1937 г. - музучилище.
5. "КС" 1934 г. 16 мая.
6. Гинецинский родился в Петербурге /1892 г./. С 1902 г. его отец, ученый-лесовод, служил в Вологде. С 8-ми лет Гинецинский обучался музыке. В 1911 г. поступил на юридический факультет Петербургского университета, который окончил в 1915 г., параллельно занимаясь в Петербургской консерватории как скрипач. Его педагогами были И.А.Лесман, М.Н.Гимовецкая, А.М.Житомирский. Успешные занятия позволили Гинецинскому перейти в класс Л.С.Ауэра. В 1917 г. после отъезда Л.С.Ауэра, Гинецинский вернулся в Вологду, где концертировал, в 1919 г. стал губернским инструктором по художественному воспитанию. В том же году принял активное участие в создании Народной музыкальной школы. По его инициативе в 1928 г. создана рабочая филармония. Более сорока лет вел Гинецинский административно-педагогическую работу, руководя Народной музыкальной школой, затем музыкальным училищем, где вел классы скрипки, ансамбля, симфонический оркестр. Постоянно выступал в городской печати как рецензент. Среди учеников Гинецинского: В.А.Аврех - артист оркестра Большого театра СССР, М.А. Лифшиц - скрипач, артист засл.колл. Республики оркестра Ленгосфилармонии, артист того же оркестра, альтист В.Н.Спаский. Десятки скрипачей, учеников Гинецинского работают по всей стране.
7. "КС" 1931 г. 14 мая.
8. "КС" 1931 г. 19 мая.
9. "КС" 1931 г. 16 мая.
10. Сообщено музыковедом Э.А.Кирилловой.
11. Этот период жизни Д.М.Музиной см. в кн.: Акимов С. Воспоминания певицы. Л., 1978, с. 55-56.
12. "КС" 1935 г. 3 июня.
13. "КС" 1936 г. 26 апреля.
14. "Вологодский комсомолец" 1968 г. 7 августа /в дальнейшем "К" /.
15. М.Миксер /1916-1981/ родился в г. Лодзи, 17 лет поступил в Варшавское хореографическое училище. После окончания училища работал во Львове, исполняя главные партии в "Дон Кихо-

е", "Красном маке", во время войны - в театрах Баку, Ставрополя, Пятигорска. В Грозном встретился с М. Джамбеевым и стал первым учителем впоследствии известного танцовщика.

В 1946 г. Миксер вернулся в Польшу, выступал на сценах Берлина, Будапешта, Вены, Праги, Лондона, Парижа как характерный танцовщик. В сольных программах он объединял танцы народов мира: здесь "Петрушка", восточный "Продавец ковров", рецензированный в традициях комедии дель арте "Комедиант". Гастроли проходили и в Скандинавии, Канаде, США. Печать дала им высокую оценку.

16. "Гудок" 1976 г. 18 ноября.

17. "Ж" 1971 г. 24 ноября.

18. В 40-х годах Козлов жил в Коми АССР. Энциклопедический музыкальный словарь /М., 1966 г./ упоминает его среди первых профессиональных композиторов Коми ССР.

19. Архив И. А. Ляпустина.