Музыкальная школа имени П.И. Чайковского: любовь, пронесенная сквозь годы

За окном завывала январская метель, щедро посыпая город снегом, дворники автомобиля не справлялись, оставляя на стекле мокрые, слегка запотевшие разводы, а колеса скользили по укатанной колее. Мы ехали в музыкальную школу имени Чайковского, а я думала о чем угодно, кроме работы: планы, задачи, предстоящие мероприятия, а еще о том, что на обратном пути мы неминуемо попадем в вечернюю пробку.

Мы приехали на полчаса раньше назначенного времени, и какое-то время я сидела в машине, глядя на выкрашенный в бордовый цвет фасад музыкальной школы, наблюдая, как ученики с инструментами в чехлах торопятся на занятия, и вспоминала свое детство. А потом и я вошла внутрь, еще не подозревая, как незаметно пролетят следующие три часа.

Сила в единении

Музыкальная школа имени Петра Ильича Чайковского начала свой исторический путь в 1956 году, тогда она еще не носила имя великого композитора и называлась музыкальной школой № 5. Располагалась она всего в нескольких комнатах Дворца культуры «Нефтяник» на центральной площади Куйбышевского района. Ее первым директором стал талантливый руководитель и прекрасный музыкант Георгий Иванович Щелков, именно он задал вектор успешного развития на последующие годы. Штат музыкальной школы составлял всего 6 преподавателей, а занимались там 56 детей. Но это было лишь начало большого творческого пути.

В 1958 году школа обрела новый адрес на улице Нефтяников, где и находится в настоящее время. С самого зарождения музыкальной школы в ней были образованы творческие коллективы: хоры, ансамбли и оркестр русских народных инструментов, которые ежегодно силами учащихся и преподавателей проводят различные концертные мероприятия.

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров вручает директору ДМШ имени П.И. Чайковского В.А. Бодровой Почетную грамоту Совета Федерации Федерального собрания РФ

С 1982 года музыкальную школу имени П.И. Чайковского возглавляет Заслуженный работник культуры Российской Федерации Вера Александровна Бодрова. Ее отличают открытость к нововведениям и стремление сохранить традиции российского музыкального образования. Идея объединить талантливых учеников и педагогов в творческие коллективы, которые впоследствии станут участниками городских и областных проектов, лауреатами различных конкурсов и фестивалей, принадлежит Вере Александровне. Она утверждает: *«У нас 371 ученик, и каждый из них задействован в коллективном музицировании. В этом кроется большой смысл. Детям это очень нравится. Как только они начинают посещать оркестр, хор, ансамбли, то в буквальном смысле бегут на занятия».*

Хор учащихся старших классов «Гармония»

В школе успешно работают двенадцать творческих коллективов учащихся и преподавателей, пять из них на протяжении многих лет имеют звание Образцовых художественных коллективов. Это хор учащихся старших классов «Гармония», фольклорный ансамбль «Теремок», ансамбль «Балалайка», ансамбль домристов «Сувенир» и оркестр русских народных инструментов «Самарские самоцветы». Педагогический ансамбль русских народных инструментов под руководством Сергея Николаевича Мамченко имеет звание Народный коллектив.

Яркие, самобытные коллективы музыкальной школы имени П.И. Чайковского широко известны и в Самарской области, и далеко за ее пределами. Хор «Гармония», пожалуй, по праву можно назвать одним из лучших в России. Разглядывая награды хора, можно обнаружить Дипломы только лауреатов I степени или Гран-при.

Концерты в Самаре, Тольятти, конкурсы-фестивали в Нижнем Новгороде, Москве, Казани, Ульяновске, Сочи – вот география выступлений коллектива, и это далеко не все. В 2013 году хор «Гармония» участвовал в IV Международном хоровом конкурсе-фестивале имени Антона Брукнера в австрийском городе Линц, в 2014 году с большой концертной программой выступал на Восьмой Всемирной Хоровой олимпиаде в Риге, в 2020 году шла усердная подготовка к участию в очередных Всемирных хоровых играх в Бельгии.

Информация об образцовом художественном коллективе – хоре «Гармония» – включена во второй том энциклопедии творческих коллективов «Богатство России».

С 2005 года руководителем хора «Гармония» является Екатерина Александровна Попова, обладатель Губернской премии в области культуры и искусства за 2019 год, победитель Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств», обладатель памятной медали и звания «Лучший преподаватель детской школы искусств Самарской области».

Фольклорный ансамбль «Теремок» своим творчеством прославляет народную культуру, активно привлекая к ней интерес слушателей. В репертуаре народные и календарные песни, театрализованные элементы различных обрядов, а также обработки народных песен для детского ансамбля, написанные руководителем коллектива Еленой Александровной Гуляевой, которая является лауреатом всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов. Одаренная творческая личность, талантливый преподаватель Елена Александровна трепетно относится к народному искусству и передает эту любовь ученикам, которые неоднократно становились лауреатами конкурсов и фестивалей всех уровней. Недавно Елена Александровна приняла участие в цикле передач Андрея Малахова «Привет, Андрей», посвященных любимым народным песням, и покорила сердца зрителей.

Фольклорный ансамбль «Теремок»

Ансамбль домристов «Сувенир»

Ансамбль домристов «Сувенир» в 2021 году отметил свой двадцатилетний юбилей. Он по праву считается визитной карточкой Детской музыкальной школы имени П.И. Чайковского, представляя школу на престижных всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. В репертуаре коллектива классические произведения русских и зарубежных авторов, обработки народной музыки, пьесы русских и современных композиторов. Большинство из

Оркестр народных инструментов «Самарские самоцветы»

Ансамбль «Балалайка»

них исполняется в переложении и обработке руководителя коллектива Ольги Ильиничны Калашниковой.

Вот уже четвертый десяток лет слушателей радует оркестр народных инструментов «Самарские самоцветы». Его руководитель Владимир Николаевич Бычков стремится сохранить лучшие традиции коллективного исполнительства на народных инструментах и приобщить как можно больше детей к национальной музыкальной культуре.

Инициатором создания в 2000 году ансамбля «Балалайка» и его бессменным руководителем стал Заслуженный работник культуры Российской Федерации Сергей Николаевич Мамченко, одаренный музыкант, обладающий тонким вкусом, яркой эмоциональностью, одухотворенностью игры, имеющий большой опыт концертной деятельности и ансамблевого музицирования. В репертуаре ансамбля музыкальные композиции самых разных стилей и направлений, это и классика, и народная музыка, и пьесы современных композиторов.

Выпускник Уральской консерватории по классу балалайки Сергей Николаевич Мамченко рассказывает: *«Судьба связала меня с педагогической деятельностью. Это особое умение, требующее и навыков, и терпения, и способности увлечь и повести за собой учеников. Мотивация детей зависит от того, получается у них или нет, занимаются они дома или ленятся. Мы стараемся выбирать доступное для ученика произведение, которое сможет раскрыть его потенциал, которое ему легко выучить и довести до концертного исполнительства. Хотелось бы, чтобы занятия музыкой пригодились ребятам в жизни. Не все должны стать профессионалами,*

Сергей Мамченко

Педагогический ансамбль русских народных инструментов

но духовное развитие обязательно поможет ребенку в дальнейшем. Игра в ансамблях дает большие плюсы в жизни, ребята уже понимают, как строится работа, это помогает раскрыть их творческую инициативу».

За время существования ансамбля «Балалайка» в его составе играли все учащиеся класса Сергея Николаевича. Многие из них стали гордостью Самары. Это Дмитрий Буцыков – обладатель гранта Президента РФ, Алексей Буцыков – стипендиат Министерства образования РФ и Губернатора Самарской области, Андрей Елесин – обладатель премии Президента РФ, лауреат международных конкурсов, Сергей Калашников – лауреат международных и всероссийских конкурсов, стипендиат Губернатора, Денис Попов – обладатель премии Федерального агентства по культуре и кинематографии «Молодые дарования России», лауреат международных конкурсов, Сергей Зуев – лауреат всероссийских конкурсов. Дмитрий Буцыков и Сергей Зуев окончили Российскую академию музыки имени Гнесиных и стали героями книги «Имена молодых дарований Самарской области».

Сергей Николаевич Мамченко также является руководителем педагогического ансамбля русских народных инструментов. В его составе одиннадцать преподавателей Детской музыкальной школы имени П.И. Чайковского, семь из них – высшей квалификационной категории. За свою 35-летнюю историю педагогический ансамбль завоевал большую популярность зрителей. Каждое выступление – праздник как для слушателей, так и для исполнителей, ведь для артистов очень важно выходить на сцену и дарить радость зрителям, таким образом еще и показывая хороший пример своим ученикам.

Нерушимая связь поколений

Музыкальная школа – это не столько уроки, музыкальные инструменты и ноты, это прежде всего педагоги, те, кто создает атмосферу тепла и уюта, товарищеского отношения друг к другу. Когда дети совсем еще юными идут в музыкальную школу, то не знают наверняка, к чему это приведет. Вряд ли кто-то изначально планирует связать жизнь с музыкой. Но потом на пути встречаются педагоги, которые меняют мировоззрение, влюбляют в музыку, и она становится делом жизни.

Сегодня в Детской музыкальной школе им. П.И. Чайковского из 42 преподавателей 22 – бывшие выпускники школы. Это говорит о многом.

Елена Николаевна Шиндяпина, заместитель директора по научно-методической работе, преподаватель теоретических дисциплин, отмечает: *«Первый показатель того, что детям нравится учиться – они не пропускают занятия, ходят с удовольствием. Мы не только учим правила, ноты, но еще и разговариваем о жизни, о проблемах детей. Часто они говорят то, что не могут сказать даже родителям. Если такой контакт есть, можно сказать, что мы не зря работаем. Большое значение в нашем деле имеет не только обучение, но и воспитание. Дети с молодых лет впитывают любовь преподавателей. Это другие дети, непохожие на сверстников».*

Елена Шиндяпина

Наталья Игоревна Полякова, преподаватель фортепиано, концертмейстер в детской музыкальной школе имени П.И. Чайковского, тоже выпускница этой школы. Она с теплом вспоминает годы обучения и признается, что именно зародившаяся здесь большая любовь к музыке сподвигла продолжить обучение и посвятить этому свою жизнь. *«С детьми довольно интересно работать, они настолько разные, к ним нужно найти подход, чтобы их замотивировать,* – говорит Наталья Игоревна. – *Бывает, что ребенок приходит в музыкальную школу с горящими глазами, а через полгода его одолевает лень, угасает интерес. Мы стараемся удержать детские стремления, чтобы ребята шли учиться с удовольствием. В этом интерес моей профессии».*

Наталья Полякова

Виталия Мелехина

Преподаватель сольфеджио и музыкальной литературы, руководитель теоретического методического объединения музыкальной школы имени Чайковского Виталия Евгеньевна Мелехина улыбается, рассказывая о своих первых впечатлениях от музыки. У ее мамы была пластинка с записью песни «Be´same mucho» мексиканской пианистки Консуэло Веласкес, и дочка просила поставить ее снова и снова. А учась в старших классах, она уже понимала, что свяжет судьбу с педагогической деятельностью. После выпуска из Московской консерватории Виталия Евгеньевна вернулась в родные стены музыкальной школы. *«Мне всегда нравилось объяснять. Когда я еще сама была ученицей, моя преподаватель по специальности иногда оставляла меня с малышами, если нужно было отлучиться к завучу,* – вспоминает Виталия Евгеньевна. – *Очень интересно работать с детьми, когда видишь интерес в их глазах, а не мама из-под палки заставила. Здесь надо заниматься, много работать, это не кружок по интересам, а серьезное обучение, нельзя пропускать занятия».*

Любовь Алексеевна Перевертова, преподаватель по классу народных инструментов, всю свою жизнь посвятила музыке и преподаванию. Она рассказала, как, еще будучи школьницей, стояла перед выбором, куда поступать. Родители советовали идти на юридический факультет, и ей не хотелось их расстраивать. *«Но когда подошло время поступать, я подумала: “А как же музыка? Значит, я буду жить без нее?”* – говорит Любовь Алексеевна, и у нее на глаза наворачиваются искренние слезы. – *На тот момент я уже не мыслила себя без баяна. И я выбрала музыку, ни на минуту не пожалев о своем решении».*

Екатерина Валентиновна Колодина, преподаватель и заведующая отделением духовых инструментов, начала педагогическую деятельность в совсем еще юном возрасте, совмещая ее с учебой в Самарском музыкальном училище имени Д.Г. Шаталова.

«Конечно, поначалу было страшно. У меня занимались всего три ученика,

Любовь Перевертова

опыта не было, но со временем он пришел вместе с уверенностью», – делится воспоминаниями Екатерина Валентиновна. Позже она отучилась в Саратовской консерватории, работала в Самарском академическом театре оперы и балета, 25 лет служила артисткой симфонического оркестра под управлением Михаила Щербакова, но не оставляла работу в Детской музыкальной школе имени П.И. Чайковского.

Когда я общалась с преподавателями, то поймала себя на интересной мысли: я не могу определить их возраст. Да и думать об этом не было желания. Хотелось смотреть в их глаза, которые светились изнутри, и чувствовалось, что их жизнь наполнена смыслом. Это не ежедневное перемалывание серых дней в муку бессмысленного бытия, это путь, полный света.

«Музыканты обычно выглядят молодо, потому что все погружены в творчество, – пояснила Екатерина Валентиновна Колодина. – *Это большое счастье – посвятить себя музыке и идти по жизни с достойными учениками».*

Екатерина Колодина

Выпускники возвращаются в школу учить молодое поколение

WWW.LIB.SMR.RU

МУЗЫКА

За ними – будущее!

Большое значение в Детской музыкальной школе имени П.И. Чайковского придают работе с одаренными и талантливыми детьми. Ежегодно учащиеся делегируются на получение стипендий и премий.

Один из лучших учеников школы, лауреат Всероссийских и международных конкурсов и стипендиат именной премии Губернатора Самарской области Александр Королёв поделился своей историей: *«Мы с братом сами решили пойти в музыкальную школу, мама ничего не знала об этом. Я хотел записаться на вокал, но, войдя в школу, забыл про это и остался играть на балалайке. Поначалу было тяжело, на пальцах образовывались мозоли от железных струн, играть было больно. Помню, как сидел, не мог сыграть произведение, плакал от того, что не получалось. Сергей Николаевич поддержал, и через некоторое время все получилось. Мы много работаем над произведением, уделяя большое внимание мелодичности и тому, какой скрытый смысл заложен в произведении, расширяем кругозор».*

Саша Королёв подчеркивает, что важно не только научиться виртуозно исполнять композицию, но и обязательно добавлять в каждое произведение что-то свое. Он мечтает поступить в Российскую академию музыки имени Гнесиных в Москве, ну а после, кто знает, возможно, станет педагогом своей альма-матер.

Александр Королёв с педагогом Сергеем Мамченко и концертмейстером Ольгой Горбуновой

Много выпускников после окончания музыкальной школы имени Чайковского продолжают заниматься музыкой и навсегда связывают свою жизнь с искусством. За последние пять лет 34 ученика продолжили обучение, поступили в средние и высшие профильные музыкальные образовательные учреждения. Среди них Самарское музыкальное училище имени Д.Г. Шаталова, Самарский государственный институт культуры, Российская академия музыки имени Гнесиных, Московская академия имени Маймонида, Санкт-Петербургский государственный институт культуры и многие другие.

В 2021 году Детская музыкальная школа имени П.И. Чайковского отметила свой 65-летний юбилей. За эти годы удалось многого достичь. Хорошо известны проекты школы, которые стали брендами: творческо-образовательный центр «Перспектива», конкурс ансамблевого музицирования на русских народных инструментах им. А.И. Алло, научно-просветительская конференция «П.И. Чайковский: XXI век».

Школа удостоена звания лучшей школы России в Общероссийском конкурсе, получила имя великого русского композитора Петра Ильича Чайковского.

Но самое главное достижение – это ежедневная работа преподавателей и прежде всего их любовь к музыке, которую они бережно передают своим воспитанникам.

«65 лет – солидный возраст в жизни человека и значительный возраст в жизни коллектива школы. Все эти годы в школе работают люди, для которых музыка и жизнь стали неразрывно связанными понятиями», **– говорит директор школы Вера Александровна Бодрова, и, кажется, мир еще жив благодаря таким искренним, настоящим людям, преданным своему делу.**

Как я и ожидала, на обратном пути мы попали в огромную пробку, но это не вызвало сожаления о проведенных часах в музыкальной школе. Наблюдая за спешащими куда-то суетливыми людьми, в лицах которых застыла вековая усталость, и вспоминая педагогов музыкальной школы имени Чайковского, я вдруг с интересом обнаружила, что, когда человек занимается любимым делом, отсутствует такое понятие, как старость. Нет увядания души, незаметны даже морщинки. Есть очень явно читаемый в глазах смысл жизни, который ведет вперед, несмотря ни на что.

Галина МИХАЙЛОВА

При подготовке публикации использованы фото П. Шумкова и из архива ДМШ имени П.И. Чайковского.