

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

«СТАРТ В НАУКУ»

Направление работы: краеведение

Тема: Служению музыки верна

Автор: Шурыгина Татьяна Дмитриевна

Научный руководитель: Кучапина Наталья Владимировна

Место выполнения работы: МБОУ «Лицей № 55» города Пензы

2020

Содержание

Введение

Глава I. Из истории Пензенского музыкального училища

1.1. Становление музыкального училища.

1.2. Открытие теоретического отделения.

1.3. Общая характеристика специальности «Теория музыки» во второй половине XX века.

Глава II. Преподаватель теоретического отделения Иванова Т.Н. – просветитель, сподвижник, новатор.

2.1. Жизненный путь Т.Н. Ивановой.

2.2. Профессиональная деятельность Т.Н. Ивановой.

2.2.1. Значение личности Т. Н. Ивановой в развитии теоретического отделения.

2.2.2. Авторские программы Т.Н. Ивановой.

2.3. За рамками уроков...

2.3.1. Творческие инициативы.

2.3.2. Открытие отделения Международного Моцартовского общества в Пензе.

2.4. Заветы Т.Н. Ивановой в деятельности ее учеников.

Заключение

Источники

Приложение

Введение.

Актуальность исследования. Выбор моей профессии определился сложившейся семейной традицией: я буду поступать на отделение «Теория музыки» Пензенского колледжа искусств. Моя бабушка – Иванова Татьяна Николаевна – стояла у истоков образования теоретического отделения Пензенского музыкального училища, а моя мама – Крюкова Анна Юрьевна, преподает там на протяжении уже двух десятилетий. К сожалению, я не знала свою бабушку, но постоянно слышу от своих преподавателей-музыкантов воспоминания о ней.

Новизна исследования. Иванова Татьяна Николаевна оставила яркий след в профессиональной и просветительской сфере музыкальной жизни Пензы. Ее многогранная деятельность стала важной вехой музыкально-краеведческой летописи сурского края. Однако сведения о ней в печатных изданиях крайне скудны. Поэтому среди выпускников-теоретиков возникла идея написания книги о Татьяне Николаевне Ивановой, и я считаю своим долгом собирать материалы и участвовать в ее создании.

Объект исследования – становление и развитие Теоретического отделения Пензенского музыкального училища во второй половине XX века.

Предмет исследования – профессиональная и просветительская деятельность Ивановой Татьяны Николаевны.

Цель – определение вклада Татьяны Николаевны Ивановой в профессиональную и культурно-просветительскую музыкальную жизнь города Пензы.

Задачи:

1. Собрать материал о биографии Ивановой Т.Н.;
2. Выявить ее роль в становлении теоретического отделения Пензенского музыкального училища;
3. Проанализировать ее роль в становлении теоретического отделения Пензенского музыкального училища;
4. Определить ее вклад в музыкально-просветительскую жизнь пензенского края 2-й половины XX века;
5. Рассмотреть степень влияния личности Ивановой Т.Н. на ее учеников.

Гипотеза – Теоретическое отделение Пензенского музыкального училища во второй половине XX века не только давало профессию, но и воспитывало личность.

Методы исследования – изучение литературы по данной теме, работа с рукописями, беседы и систематизация собранного материала.

Теоретическая значимость работы. Данные, полученные в ходе исследования, представляют собой музыкально-краеведческую ценность, являются вкладом в историю пензенского музыкального училища и в частности, теоретического отделения.

Практическая значимость работы. Данные, полученные в ходе исследования, могут быть использованы на классных часах, в музыкальных школах на уроках

сольфеджио и музыкальной литературы, на занятиях по гармонии, анализу музыкальных произведений в музыкальном колледже.

Глава I

Из истории Пензенского музыкального училища

1.1. Становление музыкального училища.

Пензенское профессиональное музыкальное образование берет свое начало с 1882 года, со времени открытия в Пензе музыкальных классов по указанию Российского императора Александра III при местном отделении Русского музыкального общества, организованного в 1881 году. Первым директором был выпускник Петербургской консерватории, композитор, теоретик и дирижер М.И. Костромитинов. Для занятий музыкантов 1 и 2 ступени были предоставлены две комнаты в доме дворянства (ныне Законодательного собрания) (Приложение Рис. 1,2). Обучение велось по классу «скрипки, виолончели, фортепиано, равно и сольному пению вместе с обязательным предметом теория музыки».¹ Преподавателями были молодые выпускники Петербургской и Московской консерваторий: скрипач К.К. Горский, пианист Л. С. Шор, артист императорских театров виолончелист П.П. Загорский. В начале XX века к ним присоединился пианист Н.А. Витвера, скрипач П.А. Попов, певец А. Ф. Габленц.

Профессионализм и молодой энтузиазм преподавателей привели к стремительному подъему исполнительского уровня учащихся, о котором мы можем судить по концертным программам. Так, одна из программ концерта, состоящего из двух отделений, включала следующие произведения: Чайковский. Дуэт из оперы «Пиковая Дама»; Моцарт. Соната; Скрябин. Этюд; Даргомыжский. Ария из оперы «Русалка»; Мендельсон. Концерт d-moll, ч.1; Верди. Ария из оперы «Бал-Маскарад»; Чайковский. Ария из оперы «Евгений Онегин»; Рахманинов. Прелюдия cis-moll; Рубинштейн. Дуэт из оперы «Демон»; Крейцер. Концерт. Всего в данном концерте перечисляются 28 номеров! Ученики музыкальных классов участвовали в концертах Русского Музыкального Общества. Популярны были воскресные дневные концерты под названием «Музыкальное утро». Время проведения концертов связано с чисто практическими соображениями. Музыкальные классы постоянно нуждались в средствах. Денег не хватало ни на дрова, ни на нотную бумагу. Проведение концерта днем сэкономило хотя бы свечи. Концерты проводились преимущественно в зале дворянского собрания. В 1912 году в Пензу приехал служить капельмейстером Исаборского пехотного полка А.С. Турищев, автор известной песни «Варяг». Он открыл в музыкальном училище класс духовых инструментов.

После октябрьской революции 1917 года музыкальные классы были преобразованы в Народную консерваторию, затем стали называться музыкальной школой II ступени, позже – музыкальным техникумом. В 1934 году техникум стал музыкальным училищем, в 2012 году – колледжем, а в 2013 – был соединен с колледжем культуры и искусств и в настоящее время носит название Пензенский колледж искусств.

¹ О. Савин. Пенза музыкальная. Пенза, 1994. С. 24.

1.2. Открытие теоретического отделения.

С первых лет работы музыкальных классов наряду с обучением игры на инструменте, считались обязательными и музыкально-теоретические дисциплины. Сначала их вел директор музыкальных классов М. И. Костромитинов, затем, в основном, преподаватели других специальностей: дирижеры Ф.П. Вазерский, А.Ф. Мандров, теоретик и скрипач В.А. Мусоров и др. По их инициативе в 1966 году было организовано самостоятельное отделение «Теория музыки». Ведущим преподавателем стал дирижер А.Н. Ключарев, который уже вел сольфеджио, музыкальную литературу, гармонию, элементарную теорию музыки. Однако по-настоящему профессионально работа на отделении организовалась в 1968 году, после приезда в Пензенское музыкальное училище специалиста-теоретика Т.Н. Ивановой (Приложение, рис. 3).

Первыми студентами теоретического отделения стали пять человек: Еськина Л., Крячкова О., Молодкина Л., Савичева Е. и Суилина А. Они открыли новую страницу профессиональной музыкальной жизни Сурского края – музыковедческую и музыкально-просветительскую.

Техническое оснащение теоретического отделения на первых порах было крайне скудным. Поэтому преподаватели со студентами постигали музыкальный материал вживую, исполняя с листа фрагменты из клавиров, самостоятельно делая переложения оркестровых партитур.

1.3. Общая характеристика специальности «Теория музыки» во второй половине XX века.

Первым профессиональным теоретиком-преподавателем стала Т.Н. Иванова. Уникальный методист и неординарный преподаватель сольфеджио, Татьяна Николаевна основала пензенскую школу преподавания теоретических дисциплин. Позже к ней присоединилась Т.Н. Панайкина, заложившая начало другой профессиональной ветви теоретической специальности – музыковедения и лекторского дела. В формирование отделения внесли свою лепту Е. П. Вильцева, В.А. Мусоров, О.В. Палатова, С.И. Плоткина, Л.А. Усова, С.А. Давиденко. Большинство преподавателей были выпускниками родного училища, вернувшиеся в качестве преподавателей после окончания консерваторий (Приложение, рис.4).

Теоретик, музыковед – это особый специалист. Он – исследователь, на пути которого нередко интересные открытия в области музыкальной истории, теории, эстетики, педагогики. Спектр его деятельности широк, потому что эта специальность дает возможность получить квалификацию преподавателя, музыкального критика, ученого-исследователя, лектора-музыковеда, организатора концертной деятельности, режиссера-сценариста. Наконец, профессионал-теоретик может проявить себя в другой сфере деятельности, обогатив ее музыкальной культурой. Например, в художественной фотографии: так, одна из выпускниц стала профессиональным фотографом, и ее часто приглашают на съемки концертов и других значимых мероприятий в родное училище, так как работы Галины Николаевны отличаются большей глубиной проникновения в суть образов, чем работы обычных фотографов (не имеющих музыкального образования).

Исследовательская деятельность педагогов и студентов находила свое выражение в научно-практических конференциях. Студенты теоретического отделения достойно представляли пензенское музыкальное училище на Региональных и Всесоюзных олимпиадах. Музыкально-просветительская деятельность студентов не ограничивалась рамками училища, а распространялась на концертные площадки Пензы и области. В 1991 году в Пензе было открыто отделение международного Моцартовского общества, на концертах которого студенты-теоретики оттачивали свое мастерство лекторов-музыковедов.

С приходом в 1982 году в Пензу молодого талантливый выпускника композиторского факультета Горьковской консерватории Е.В. Гусева студенты-теоретики получили возможность профессионально заниматься композицией. Так, на отделении «Теория музыки» появилось третье направление – композиторское. Ученики Евгения Венедиктовича прославили пензенскую композиторскую школу далеко за пределами области и страны.

Выводы к первой главе.

1. Становление профессиональной музыкальной деятельности на пензенской земле уходит корнями в конец XIX века.
2. Открытие отделения «Теория музыки» стало значительной вехой в развитии профессионального музыкального образования Пензы.
3. Во второй половине XX века теоретическое отделение развивалось в разных направлениях.

Глава II

Преподаватель теоретического отделения Иванова Т.Н. –

просветитель, сподвижник, новатор.

2.1. Жизненный путь Т.Н. Ивановой.

Татьяна Николаевна Иванова родилась 5 сентября 1940 года в городе Свердловске в простой трудовой семье. Ее мама была родом из белорусских крестьян, которых раскулачили после октябрьской революции 1917 года и отправили в ссылку на Урал, где она и проработала всю жизнь медсестрой. Папа был коренной свердловчанин, токарь по профессии. Герой труда, стахановец, он был лучшим мастером на заводе, за что и получил фронтową бронь. Николай Васильевич к тому же хорошо пел, много читал, был человеком высокой культуры, часто вспоминал, что был на концертах В. Маяковского и С. Есенина, и гордился тем, что видел их вживую.

Татьяна обучалась в местной музыкальной школе, как и много дети, несмотря на послевоенное нелегкое время. Окончив школу, она поступила в Свердловское музыкальное училище, а затем и в консерваторию на факультет Музыкаведения. Предметом ее дипломной работы стало исследование творчества современного тогда композитора Д.Д. Шостаковича. В 1966 году, после окончания консерватории, Татьяна Николаевна уехала в Брянское музыкальное училище по распределению. Там она познакомилась со своим будущим мужем, баянистом Юрием Александровичем Крюковым. Поженившись, они выбрали место для новой жизни буквально ткнув пальцем в карту СССР - и в 1968 году приехали в Пензу. Они поселились в уютном двухэтажном доме на улице Чкалова, напротив музыкального училища с одной стороны и детской музыкальной школы № 1 с другой стороны.

К тому времени Пензенское музыкальное училище, несмотря на почти вековую историю, имело только пять сформировавшихся отделений: Струнное, Духовое, Фортепианное, Отделение народных инструментов и Хоровое дирижирование. И первые шаги делало молодое теоретическое отделение, которое остро нуждалось в квалифицированных педагогических кадрах.

С приездом первого специалиста- теоретика Татьяны Николаевны Ивановой отделение стало активно развиваться. Она сразу же стала вести цикл профессионально-теоретических дисциплин: гармонию, сольфеджио и методику преподавания сольфеджио. В 1982 году Татьяна Николаевна стала председателем отделения «Теория музыки».

Всю свою жизнь Татьяна Николаевна Иванова отдала служению теоретическому отделению Пензенского музыкального училища, проработав в нем до конца своих дней, до 1999 года.

2.2. Профессиональная деятельность Т.Н. Ивановой.

Татьяна Николаевна Иванова охватила весь спектр теоретических дисциплин. Она вела предметы теоретического цикла не только у теоретиков-специалистов, но и у студентов исполнительских отделений.

Однако, ее любимыми предметами стали сольфеджио, гармония, элементарная теория музыки, методика преподавания сольфеджио. Эти дисциплины входят в одну из двух специализаций теоретического отделения, которую она возглавила.

2.2.1. Значение личности Т. Н. Ивановой в развитии теоретического отделения.

Татьяна Николаевна Иванова с первых лет преподавательской деятельности проявила себя как незаурядная личность, которая воспитывала в студентах искреннюю, глубочайшую любовь и уважение к выбранной специальности. Девизом ее жизни было постоянное самообразование и профессиональное развитие. Ей был присущ характер исследователя. Стремясь достичь в постижении музыки самых глубинных уровней, она вдохновляла на серьезную исследовательскую деятельность своих воспитанников. Развивала в студентах стремление к расширению музыкального и общекультурного кругозора. Татьяна Николаевна была честна и бескомпромиссна в профессии и не терпела поверхностного подхода к делу: не признавала дилетантского отношения у студентов в освоении специальности, высоко ставила профессиональную планку студентам-теоретикам. Учиться у нее было сложно, на занятиях требовалась полная самоотдача со стороны учащихся, уровень к качеству выполняемых заданий предъявлялся очень высокий, поблажек не было. Но все это компенсировалось интересом, радостью открытий, восторгами со стороны преподавателя по поводу взятия новых вершин, на которые она никогда не скупилась. Недаром, с первых лет работы она организовала на отделении Теоретический кружок, на заседаниях которого обсуждались проблемы музыкознания, рассматривались новые музыковедческие работы, вышедшие из печати, велись обсуждения последних культурных событий в городе Пензе и в стране в целом. Работа теоретического кружка положила начало научно-исследовательской деятельности на отделении.

В своей работе Татьяна Николаевна проявляла завидное трудолюбие, могла бескорыстно проводить дополнительные занятия, не считаясь с личным временем, выходя за рамки расписания.

Т. Н. Иванова формировала в учащихся личность, развивала, поддерживала в них творческий потенциал, находила индивидуальный подход к каждому студенту и могла увидеть и раскрыть заложенные в нем способности. При этом она старалась сплотить теоретиков, создать их содружество, связывая разные поколения.

Еще одним качеством личности Татьяны Николаевны была ее невероятная деликатность. Замечания в процессе учебы делались тонко, интеллигентно. Она всегда старалась предоставить альтернативы выхода из затруднительных ситуаций, связанных с учебным процессом. Не рубила с плеча, не ставила вопросы ребром, не была резка с учащимися, которые не всегда могли справиться с высоким уровнем требований по специальности. Она всегда крайне мягко выражала свои требования, при этом ни на йоту не уступая в качестве и объеме выполняемых заданий студентами. Сохраняя планку преподавателя, она была проста и демократична в общении со студентами, что позволяло им обсуждать максимально широкий круг тем, касаемых не только музыки и искусства. Ей был присущ высокий уровень эстетического вкуса, который проявлялся в профессии, в жизни и личном образе.

Активная профессиональная позиция Татьяны Николаевны распространялась на коллег-преподавателей, создавая условия для их личностного роста. Своим энтузиазмом и энергией она вдохновляла весь преподавательский состав теоретического отделения на новые творческие поиски, исследования. В период ее руководства теоретическим отделением между преподавателями сложились теплые взаимоотношения, она часто организовывала совместные чаепития, на которых велись разговоры и решались самые разнообразные вопросы, связанные не только с преподавательской сферой деятельности, но и с различными культурными событиями в музыке и искусстве в целом (Приложение, рис 5).

2.2.2. Авторские программы Т.Н. Ивановой.

Богатый педагогический опыт привел к кристаллизации ценных методических принципов и созданию авторских наработок. К сожалению, методика Татьяны Николаевны Ивановой на сегодняшний день отражена лишь в рукописных заметках, в лекционных тетрадях и обширных устных воспоминаниях учеников, что требует реконструкции, систематизации и сохранения в истории теоретического отделения для дальнейшего внедрения в учебную практику последующими поколениями педагогов.

В основу авторской педагогической концепции Татьяны Николаевны Ивановой был положен принцип практического освоения теоретических правил и законов на образцах «живой» классической музыки, взамен привычных музыкальных упражнений. В рукописи Татьяны Николаевны мы читаем: « В настоящее время часто приходится встречать на уроках теоретического цикла тенденцию к отвлеченному теоретизированию, большому количеству инструктивного материала. Технические упражнения всегда существуют как вспомогательные, но их обилие приводит к тому, что из средств они превращаются в цель, заслоняя и затрудняя обращение к живой музыке». Так появились авторские учебные программы: «Стилевое сольфеджио» и «Стилевая гармония».

На каждый характерный мелодический или гармонический оборот, каждое специфическое музыкально-теоретическое понятие Татьяна Николаевна собирала массу примеров из музыкальной литературы разных стилей, направлений, эпох и композиторов. Так, при освоении одного оборота, (например, заключительной каденции) , с помощью представления его на различных музыкальных примерах, педагог охватывает обширный круг задач: стилевое различие барочной, классической и романтической музыки, мелодические варианты движения голосов, украшения и неаккордовые звуки, не говоря уже о расширении музыкального кругозора учащихся, навыков музыкального анализа, определения разделов формы и так далее.

Вот лишь часть списка примеров на обработку каденций:

1. И.С. Бах. Прелюдия *es-moll* № * из I тома ХТК;
2. В.А. Моцарт. Соната *A-dur*, I часть, тема вариаций;
3. Л. ван Бетховен. Соната № 8, II часть;
4. Ф. Шопен. Ноктюрн *f-moll*;
5. Ф. Лист. Ноктюрн №3 «Грезы любви»;
6. И. Брамс. Интермеццо *Es-dur*, op.117.

Т. Н. Иванова всегда подчеркивала, что подобный подход сложнее, дольше осваивается, но его трудность оправдывает результат. Ведь теоретик – это не сухой ученый, который «поверил алгеброй гармонию». Анализируя музыкальный процесс, он познает содержание музыкального произведения в контексте эпохи и стиля композитора.

Один из ее методов был направлен на проведение нестандартных уроков. Каждое занятие обязывало учеников мобильно перестраиваться на новые приемы усвоения материала. Не только формы работы, но и условия проведения самого занятия могли быть нетривиальными. Например, «урок сольфеджио на природе»: выпускники разных лет часто вспоминают занятия, проводимые рядом с училищем на тропе здоровья (часть парковой зоны). Такой уникальный урок сольфеджио, проводимый принципиально без фортепиано, в нестандартных условиях, заставляет по внутреннему камертону мобилизовать слух, звуковысотную память, повысить внимание к интонированию. Другой метод проведения занятия: урок мог быть построен на одном связующем элементе. Татьяна Николаевна могла сказать в начале занятия б «Сегодня работаем в си бемоль мажоре». И все формы работы были выстроены исключительно в данной тональности. Цель данного метода в активизации ощущения тональных тяготений, создания условий для появления, использования и усиления абсолютного музыкального слуха.

Ее авторская методика обогащалась новейшими достижениями мировой музыкальной педагогики: шумовой оркестр Карла Орфа, система относительной сольминизации, образное представление теоретических понятий – интервалов, мажора и минора, ступеней лада, ладовых функций, внедрение ритмики на сольфеджио. Это и другие наиболее интересные приемы использовались ею на занятиях. Татьяна Николаевна щедро делилась новыми наработками со своими студентами – будущими преподавателями музыкальных школ, на занятиях Методики преподавания сольфеджио и во время педагогической практики, которую она курировала.

2.3. За рамками уроков...

Теоретические кружки, круглые столы, встречи с педагогами и студентами других учебных заведений, проходившие по инициативе Татьяны Николаевны, объединяли учащихся и педагогов в общем желании познавать новые грани музыковедения, постигать авторские методики и принципы преподавания, которые они в дальнейшем реализовывали в своей профессиональной деятельности.

2.3.1. Творческие инициативы.

Татьяна Николаевна настаивала, что полученные теоретические знания должны непременно иметь творческое исполнительское воплощение. Поэтому она неоднократно становилась инициатором постановок силами студентов оперных спектаклей. На сцене музыкального училища были исполнены оперы В.А. Моцарта: сцены из «Дон Жуана» (1987 г.), «Так поступают все женщины» (1988 г.), «Директор театра» (1994 г.) (Приложение, рис.6) и «Фальстаф» Дж. Верди (1990 г.). В этих постановках стремились участвовать студенты с разных отделений. Театральный реквизит и костюмы делали сами. Студенты готовы были репетировать до глубокой ночи. К сожалению, видеосъемки не

было, но и участники, и зрители до сих пор хранят память о тех спектаклях. После ухода Татьяны Николаевны, эту традицию подхватили ее последователи. В 2000х годах появились постановки «Алеко» С. Рахманинова, оперетты «Золотая долина» И. Дунаевского, «А зори здесь тихие» К. Молчанова.

Т. Н. Иванова всегда стремилась пробудить в студентах активный интерес к просвещению и событиям культуры родного края. Она инициировала посещение концертов классической музыки в Пензе, просмотры высокохудожественных кинолент, знакомила с выдающимися образцами мировой культуры и регулярно выезжала с учениками на фестивали и тематические олимпиады в другие города. Так, например, в 1988 году студенты старших курсов посетили трехдневный I фестиваль музыки А. Шнитке в Нижнем Новгороде, а в 1993 году побывали на концерте к 100-летию С.С. Прокофьева в Москве.

2.3.2. Открытие отделения Международного Моцартовского общества в Пензе.

Стремление к музыкальному просветительству привело Татьяну Николаевну Иванову к идее создания в Пензе отделения международного Моцартовского общества. Этот замысел был осуществлен в 1991 году. Наряду с Московским отделением Пензенское официально зарегистрировано в Зальцбургском Международном Моцартеуме и признано региональным отделением Международного Моцартовского общества (Приложение, рис. 7,8). Таких объединений в мире около 60-ти, а в России всего два – в Москве, возглавляемое Г.А. Писаренко, и в Пензе. Татьяна Николаевна была его бессменным руководителем до конца жизни (1999 г). Если деятельность Московского отделения общества была сосредоточена на переводе и издании документов и писем В.А. Моцарта, то Пензенское отделение направило свою работу на концертно-просветительскую деятельность. Изначально было заведено, что каждый второй вторник месяца в 18-00 ч. Будет проходить концерт не только музыки Моцарта, но и других композиторов-классиков. Рекламы как таковой не было, и о деятельности общества ценители искусства узнавали друг от друга. Поэтому предупредить об изменении в дате или программе концерта возможности не было. Никакие погодные условия, недомогание Татьяны Николаевны, которая в тот период уже серьезно болела, и другие случайные события не могли отменить собрание членов общества. Бесплатные концерты проходили на разных площадках города: в Малом зале ЦДИ, в Первой музыкальной школе, в Доме Мейерхольда. В них выступали студенты и преподаватели училища. Неизменным ведущим концертов была Татьяна Николаевна. Ее умение грамотно, доступно любому уровню слушателей рассказать об исполняемых произведениях поражало как профессионалов, так и любителей. Самые сложные замысловатые произведения она могла преподнести в демократичной, доступной форме.

В 1999 году, после ухода из жизни Татьяны Николаевны, деятельность отделения Моцартовского общества продолжилась благодаря ученице Т.Н. Ивановой – Севастьяновой Елене Юрьевне (Приложение, рис.9). На протяжении последних двадцати лет, в память о своем любимом педагоге она ежемесячно проводит заседания Моцартовского общества (Приложение, рис.10,11). На сегодняшний день это единственная бесплатная музыкально-просветительская площадка в Пензе, где проходят концерты студентов и преподавателей музыкального колледжа. Елена Юрьевна

Севастьянова постоянно поддерживает связь с австрийскими коллегами и получила официальное приглашение на ежегодный зимний классический фестиваль «Неделя Моцарта», организатором которого является Международный фонд Моцартеум. В январе 2020 года Елена Юрьевна ездила в Зальцбург (Австрия) на конференцию Международного Моцартовского общества, где блестяще выступила с докладом о деятельности Пензенского отделения.

2.4. Заветы Т.Н. Ивановой в деятельности ее учеников.

Татьяна Николаевна вырастила целую плеяду учеников, которые проявили себя в разных сферах музыкальной деятельности и работают в России и за рубежом.

Ее профессиональные принципы и методы продолжают жить в деятельности последующих поколений преподавателей отделения. По методике сольфеджио Ивановой работает Елена Юрьевна Севастьянова, которая главной задачей своих занятий видит развитие внутреннего слуха и логики музыкального мышления. Принципы работы над анализом музыкальных произведений воплощает в своей работе Маргарита Михайловна Гусева. Сейчас на отделении Теория музыки в колледже работают семь преподавателей, пятеро из которых являются учениками Татьяны Николаевны и в своей деятельности продолжают использовать ее методы и идеи (Приложение, рис.12).

Заветы Татьяны Николаевны свято чтут и выполняют педагоги музыкальных школ. Увлечь уроком сольфеджио – это сложная задача для учителя музыки. Поэтому разные методики, собранные по крупицам в свое время Татьяной Николаевной, опробованные ею со своими студентами, позволяют привить детям любовь к теоретическим предметам в музыкальной школе. Так, в ДШИ г. Спасска (Пензенской области) под руководством М.В. Пастуховой активно развивается методика музыкальной импровизации с помощью шумового оркестра Карла Орфа (Приложение, рис.13). В городе Заречном долгое время Р.К. Мартынова на уроках сольфеджио применяла программу освоения относительной сольминизации. Чувство ритма, эмоциональное восприятие музыки с помощью основ ритмики развивает в детях учитель музыкальной школы №1 г.Пензы Е.Ю. Демина. Этот же метод использует в Нидерландах В.П. Орлова при работе с детьми в музыкальной студии. Преподаватель муниципальной консерватории г. Парижа (Франция) И.В. Акимова в своей деятельности использует авторские принципы Ивановой в работе с детьми над музыкальным диктантом (Приложение, рис 14).

Творческий подход к освоению теоретических понятий привел некоторых педагогов к созданию собственных музыкальных сказок и опер для детей, которые разучиваются ими с удовольствием, исполняются и издаются. Например, опера «Димин сон, или как исправить двойку по сольфеджио» А.Н. Паниной.

И это далеко не полный перечень примеров достижений преемственности богатого опыта учителя, транслируемого его учениками в свою деятельность.

Выводы ко второй главе.

1. Приезд Ивановой Т.Н. в Пензу стал важным событием в развитии теоретического отделения Пензенского музыкального училища.

2. Т.Н. Иванова стала яркой личностью педагогического состава отделения «Теория музыки».
3. Т.Н. Иванова поставила высокую планку преподавания теоретических дисциплин в Пензенском музыкальном училище.
4. Накопив богатый педагогический опыт, Иванова Т.Н. создала авторские программы по ведущим теоретическим дисциплинам.
5. Многогранность личности Ивановой Т.Н. проявилась не только в преподавательской работе, но и в обширной культурно-просветительской деятельности Сурского края.
6. Т.Н. Иванова инициировала открытие в Пензе отделения Международного Моцартовского общества, которое развивается и поныне.
7. Т.Н. Иванова взрастила целую плеяду учеников, продолжавших ее дело.

Заключение.

В ходе исследования гипотеза полностью подтвердилась. Действительно, выпускник отделения «Теория музыки» не только имеет определенную сумму знаний по специальности, но и формируется как личность в среде культурно-музыкальных ценностей, создаваемой выдающимися педагогами. Одним из таких педагогов стала Татьяна Николаевна Иванова, профессиональная деятельность которой внесла фундаментальный вклад в становление теоретического отделения пензенского музыкального училища и оказала влияние на развитие культурной жизни города и области.

Память о выдающемся педагоге продолжает жить в сердцах последователей ее идей, а личность Татьяны Николаевны является для них профессиональным и нравственным ориентиром. Однако скудность печатного материала является явной несправедливостью в отношении этого легендарного педагога теоретического отделения. В ходе исследования выявилась необходимость создания целой книги, включающей в себя полную биографию, подробную реконструкцию ее авторских программ по сохранившимся рукописям и собрание воспоминаний учеников о жизни и деятельности Татьяны Николаевны.

Источники

1. Бахтин В.В. История музыкальной культуры города Пензы. Москва, 2019 г.
2. Буклет «Пензенское музыкальное училище им. А. Архангельского. К 125-летию со дня основания». Пенза, 2007 г.
3. Савин О.М. Пенза музыкальная. Пенза, 1994 г.
4. Рукописи Ивановой Т.Н. Из семейного архива Крюковой А.Ю.
5. Расшифровка беседы с Крюковой А.Ю.
6. Расшифровка беседы с Кучапиной Н.В.
7. Расшифровка беседы с Севастьяновой Е.Ю.

Приложение

Рис. 1. Здание дворянского собрания

Рис.2. Ныне здание Законодательного собрания Пензенской области (ул. Кирова, 13)

Рис. 3. Иванова Татьяна Николаевна

Рис. 4. Преподавательский состав Теоретического отделения
Пензенского музыкального училища в 1980-е гг.

Рис.5. После конференции. Преподаватели-теоретики Пензенского музыкального училища и Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского.

Рис.6. Студенческая постановка оперы В.А. Моцарта «Директор театра» (1994 г.)

Рис. 7. На Международном заседании Моцартовского общества.
Австрия, г. Зальцбург. 1998 г.

Рис.8. На Международном заседании Моцартовского общества.
Австрия, г. Зальцбург. 1998 г.

Рис. 9. Севастьянова Е.Ю.

Рис. 10. После концерта на заседании Моцартовского общества.

Рис.11. Концерт на заседании Моцартовского общества.

Рис. 12. Нынешний состав отделения «Теория музыки» (2020 г):
(слева направо)

Гусева М.М.(ученица Ивановой); Фролова А.Б.; Бульен Л.А. (ученица Ивановой);
Гусев Е.В. (композитор); Севастьянова Е.Ю.(ученица Ивановой); Сухова А.Г.
(ученица Ивановой); Крюкова А.Ю. (ученица и дочь Ивановой, председатель
отделения «Теория музыки»).

Рис.13. Пастухова М.В. преподаватель ДМШ г. Спасск Пензенская область

Рис. 14. Акимова И.В. профессор, преподаватель Муниципальной консерватории Парижа (Франция).