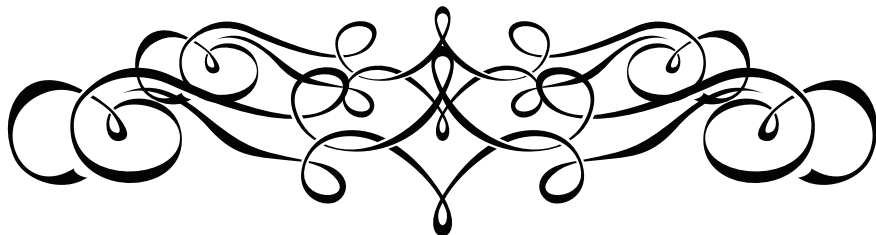


Розділ 1



*ХАРКІВ В ІМЕНАХ ТЯ ПОДІЯХ: ДО 95-РІЧЧЯ
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
МИСЛЕЦТВ ІМЕНІ І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО*

УДК 78.03(477.54)

Марианна Чернявская

**КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОРТЕПІАНО
ХАРЬКОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТА
ИСКУССТВ ИМЕНИ И. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО
В ЕВРОПЕЙСКОМ МУЗИКАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ**

Деятельность кафедры специального фортепиано ХНУИ в последние годы достигла небывалого прежде масштаба, получая всё большее признание, как в Украине, так и за её пределами. Прекрасная созидательная атмосфера в коллективе способствовала его колоссальному творческому взлету и замечательным профессиональным достижениям: как свидетельствуют отзывы музыкантов, критиков и многочисленные факты, которые мы приведем в дальнейшем, пианистический уровень выпускников кафедры очень высок.

Огромные успехи и настоящий расцвет кафедры специального фортепиано в последние несколько лет связаны, прежде всего, с деятельностью её заведующей, ректора Харьковского национального университета искусств им. И. П. Котляревского, народной артистки Украины, кандидата искусствоведения, профессора *Татьяны Борисовны Веркиной*. Присвоение в январе 2011 г. университету статуса национального явилось знаком общегосударственного признания

результатов деятельности его педагогического и студенческого коллективов, существенности достижений вуза, весомости его вклада в развитие художественного образования и науки, дело возрождения национальной духовности и культуры. Это высокое звание стало свидетельством заслуг нескольких поколений преподавателей и выпускников, посвятивших свою жизнь развитию и популяризации в обществе классической музыки, повышению авторитета отечественного искусства во всём мире.

Одной из важнейших задач, стоящих ныне перед университетом и кафедрой специального фортепиано как носительницей высочайшего исполнительского потенциала, Т. Б. Веркина считает постоянное расширение поля культурного взаимодействия с коллегами и слушателями за рубежом и подтверждение *европейского стандарта* предоставляемого вузом музыкального образования. **Цель** настоящей статьи – освещение роли кафедры специального фортепиано ХНУИ в процессе интеграции вуза в европейское и мировое музыкальное пространство.

За последние годы значительно укрепились международные связи, творческие и научные контакты кафедры с зарубежными музыкальными и театральными университетами и академиями, среди которых – высшие учебные заведения Цинциннати (США), Нюрнберга (Германия), Неаполя и Венеции (Италия), Москвы, Санкт-Петербурга (Россия), Женевы (Швейцария), Хельсинки (Финляндия) и др. В 2011 г. были приняты соглашения о творческом сотрудничестве с нашими европейскими соседями – Музыкальной академией им. К. Шимановского (Катовице, Польша) и Музыкальным училищем им. Э. Бенеш (Будапешт, Венгрия). В этих учебных заведениях состоялись концерты наших студентов – членов делегации от Украины – где кафедру специального фортепиано ХНУИ представляли в Польше В. Смолянинов и М. Сердюк, в Венгрии – А. Мисик. В рамках Международного студенческого фестиваля в Катовице выступили студенты нашей кафедры О. Копелюк, А. Мисик, Е. Шевченко. Очень интересными и плодотворными были польские встречи ректора нашего вуза с ректорами Варшавской академии музыки им. Ф. Шопена и Музыкальной академии им. К. Шимановского в Катовице.

Татьяна Борисовна Веркина, возглавляющая в настоящее время харьковскую фортепианную школу, внесла весомый вклад в форми-

рование современного пианизма. Своим общественным долгом, как педагог и пианистка, она считает просветительскую деятельность, сегодня особенно актуальную. Её цель, прежде всего, состоит в пропаганде классического музыкального наследия, сохранении и совершенствовании системы музыкального воспитания и образования в стране, что может и должно способствовать естественной интеграции украинской культуры в европейскую. Первыми шагами Т. Б. Веркиной на этом пути было проведение в конце 1980 гг. первых в Украине мастер-классов на базе нашего вуза (в то время – ХГИИ) с участием известных советских и зарубежных педагогов. Затем были мастер-классы с коллегами из Германии (Нюрнберг), Швейцарии (Тун), Франции (Дюнкерк), США (Рован-университет, штат Нью-Джерси), Великобритании (Лондон, Тринити-колледж).

Только за последние пять лет как член жюри профессор Т. Б. Веркина приглашалась на II Всеукраинский академический смотр-конкурс молодых пианистов памяти профессора О. М. Бугаевского, I Всеукраинский конкурс пианистов во Львове, IV Международный конкурс пианистов «Fausto Zadra Award» (Италия), Международный конкурс «Ночь в Мадриде» (Испания), многочисленные детские конкурсы в Украине. Среди учеников Т. Б. Веркиной лауреатами различных конкурсов за это время стали Олег Копелюк (2 премия, I Всеукраинский конкурс пианистов, Львов, 2008; 1 премия, «Ночь в Мадриде», Испания, 2012), Марк Сердюк (2 премия, «Ночь в Мадриде», Испания, 2011), Валентин Смолянинов (1 премия, «Ночь в Мадриде», Испания, 2011), Андрей Мисик (гран-при, «Ночь в Мадриде», Испания, 2011), Игорь Седюк (гран-при, «Ночь в Мадриде», Испания, 2012).

С 2007 г. работу на кафедре специального фортепиано ХНУИ плодотворно совмещает с заведованием кафедрой композиции и инструментовки народный артист Украины, профессор *Владимир Михайлович Птушкин*. Творческое общение с композитором-пианистом очень полезно для исполнителей – как коллег, так и студентов, играющих его произведения с большим интересом. Фортепианные сочинения В. М. Птушкина вошли в репертуар музыкантов России, США, Франции, Македонии, постоянно исполняются на международных конкурсах и фестивалях памяти Д. Шостаковича, Э. Гилельса, В. Горовица, В. Крайнева, а его «Украинское каприччио» (в 2006 г.) и «Импровиза-

ция и бурлеска» (в 2009) были обязательными произведениями II тура Международного конкурса пианистов памяти Э. Гилельса в Одессе.

Огромным авторитетом и уважением пользуется профессор *Валентина Федоровна Шукайло*, воспитавшая более 90 учеников разных поколений, работающих и в Украине, и за рубежом. В. Ф. Шукайло состояла в жюри Международного конкурса «Искусство XXI века», проходившего в Чехии, Италии, Австрии, Финляндии, много лет возглавляет жюри Международного Фестиваля славянской музыки (г. Мелитополь). В последние годы в классе В. Ф. Шукайло стали лауреатами Валерия Бублик (2 премия, «Искусство XXI века», Киев – Ворзель, 2007) и Виктория Сушанова (1 премия, Чехия, 2007; 1 премия, г. Лониго, Италия, 2008; 1 премия, Финляндия, 2010; гран-при, «Золотой звездопад», Днепропетровск, 2011).

Концертные выступления и многолетняя педагогическая работа лауреата международного конкурса имени Королевы Елизаветы в Брюсселе, заслуженного артиста Украины, доцента *Сергея Юрьевича Юшкевича* – одна из ярких страниц в деятельности кафедры специального фортепиано. С. Ю. Юшкевич – блестящая творческая индивидуальность, известная во многих странах мира. Пианист концертирует как солист и ансамблист, записывает компакт-диски. Он также является автором многих оригинальных фортепианных транскрипций, среди которых и обработки украинских народных песен, изданные в Париже.

Гордостью класса доцента *Марианны Станиславовны Чернявской* является выпускница 2012 г. Оксана Миц – победительница международных конкурсов в рамках форумов «Музыкальное исполнительство и педагогика» (Мадрид, Испания, 2010; Лониго, Италия, 2011; Вена, Австрия, 2011). В период обучения в университете О. Миц не только выступала в Испании, Италии, Австрии, но и в 2010 г. была приглашена на курсы повышения квалификации в Летнюю школу музыкального фонда принца Астурийского в Овьедо (Испания), где принимала участие в мастер-классах, а также играла соло и в дуэте с испанским скрипачом. За качественную педагогическую подготовку к международным конкурсам студентки О. Миц доцент М. С. Чернявская дважды награждалась Почетными грамотами Международного форума «Музыкальное исполнительство и педагогика» (Мадрид, Испания),

а в 2010 г. имела честь выступить на этом представительном форуме с докладом.

Многовекторной является деятельность профессоров *Елены Васильевны Кононовой* и *Ларисы Андреевны Кузёминой*, часто выступающих на научных конференциях в Украине и России, публикующих научные статьи, в том числе и в европейских изданиях. За высокие достижения в многолетней плодотворной педагогической, исполнительской и научной деятельности Е. В. Кононова была награждена дипломом Общества польской культуры (2009).

Важным событием в жизни кафедры стали концертные выступления в Швейцарии (2010) доцента *Юрия Кирилловича Попова*, приглашенного для выступлений соло и с оркестром в Цюрих, Женева и Бургдорф, где он продемонстрировал высокий уровень пианистического мастерства и убедительность интерпретации исполняемых произведений.

Педагогическая деятельность ведущих профессоров и преподавателей кафедры специального фортепиано заложила прочный фундамент её дальнейшего развития. Сегодня уже можно сказать, что на кафедре работает плеяда достойных продолжателей дела воспитания талантливых пианистов. Это – лучшие из учеников Т. Б. Веркиной, зарекомендовавшие себя как одаренные педагоги, исполнители и ученые.

Блестяще работает кандидат искусствоведения, доцент *Мария Васильевна Бондаренко*. За несколько лет преподавания на кафедре специального фортепиано она уже подготовила в своём классе лауреата международного конкурса Татьяну Ковалёву и дипломанта Чень Жуньюань (соответственно, 2 премия и диплом, «Ночь в Мадриде», Испания, 2011). М. В. Бондаренко ведёт активную исполнительскую деятельность, в том числе, за рубежом: сольное выступление в Нюрнберге (Германия), ансамблевые концерты во Флоренции (Италия), выступления с оркестром, с дирижерами Эмиром Нухановичем (Босния и Герцеговина), Бинь Дун Ву (США), Антонио Лизаррагой (Мексика–Австрия), Тимоти Рейнишем (Великобритания). М. В. Бондаренко принимала участие в мастер-классах профессоров из США (Вида Зупонич), Канады (Людмила Снежкова-Хасси), Германии (Габриэль Розенберг, Мартин Доррие, Эрика Хаазе), Швейцарии (Кристина Штайнегер).

Успешно концертирует за пределами Украины старший преподаватель кафедры *Анна Владимировна Сагалова*. Ещё в годы учёбы в ассистентуре-стажировке она стала участницей Международного фестиваля камерной музыки и мастер-классов в Шанхае (Китай, 2007), затем завоевала III премию на IV Международном конкурсе пианистов «Fausto Zadra» (Абано Терме, Италия, 2007), в 2008 г. вышла в финал XII Международного конкурса пианистов «Pacific Piano Competition» (Ричмонд, БК, Канада) и приняла участие в мастер-классах в Ницце (Франция). В 2009–2010 гг. пианистка прошла курс аспирантуры у профессора Г. Отто в Высшей школе музыки им. Ф. Листа (Веймар, Германия), не прекращая концертной деятельности (участие в Днях украинской культуры в Польше, 2009; концертах в Доме-музее Ф. Листа и зале Альтенбург в Веймаре, где ею исполнялись сольные и камерные сочинения, 2009–2010). На изданном в Польше компакт-диске с музыкой К. Горского А. В. Сагалова исполняет Увертюру польского композитора, а студией звукозаписи Высшей школы музыки в Веймаре записан собственный компакт-диск пианистки (2010).

В феврале 2012 г. воспитанницы класса старшего преподавателя *Натальи Александровны Сутуловой* Елена Василенко и Ярослава Сердюк с успехом выступили на Международном конкурсе пианистов Европейской Ассоциации фортепианных педагогов (ЕРТА) в Грe-Дуассо (провинция Брабант, Бельгия): Е. Василенко стала дипломантом конкурса, Я. Сердюк была приглашена на мастер-классы с участием европейских профессоров (Ида Гамулин, ученица А. Бренделя, Загреб; Иоганн Шмидт, Брюссель; Михаил Марков, Амстердам).

Если в 1970–80 гг. основной концертной площадкой Харькова был зал филармонии на улице Сумской, то сегодня, бесспорно, это – большой зал Харьковского национального университета искусств им. И. П. Котляревского – красивый, прекрасно отремонтированный, тёплый зимой и прохладный в жару, с роскошным роялем фирмы «Steinway&Sons». Только за последние три года в большом зале университета кафедрой специального фортепиано было проведено более 200 концертов – кафедральные вечера, сольные и ансамблевые выступления преподавателей и студентов, концерты класса и т. п.

Основой такой плодотворной концертной деятельности стал единственный в Украине Международный фестиваль классической музыки

ки «Харьковские ассамблеи», созданный более 20 лет назад по инициативе профессора Т. Б. Веркиной. Ещё тогда, в кризисные 1990-е, именно этот фестиваль дал толчок стремительному подъёму, приведшему в последнее десятилетие к настоящему расцвету классической фортепианной музыки в городе. За 20 лет «Харьковские ассамблеи» окрепли и превратились в масштабное и имеющее широкий резонанс культурное мероприятие, собирающее известных музыкантов со всего мира. В приветственном слове участникам XVIII Международного музыкального фестиваля 2011 г. Т. Б. Веркина сказала: «Этот фестиваль открыл нам мир и нас миру ... Харьков знают, знают, что выступать у нас престижно, что наш фестиваль европейского уровня» [4].

Совершенно очевидно, что столь значительный музыкальный форум дает уникальную возможность харьковским пианистам встречаться «на одной сцене» с исполнителями мирового уровня. Это, несомненно, способствует международному сотрудничеству, как и постоянному совершенствованию профессионализма музыкантов. Уважаемыми гостями фестиваля были такие известные пианисты, как М. Плетнев, П. Егоров, Л. Кузнецова, И. Котляревский (Россия), Т. Шевченко (Одесса), А. Ляхович и А. Романова (Киев), Г. Отто (Германия), М. Белл, Г. Скотт (Великобритания), Д. Бател, А. Галло, Ф. Аттести (Италия), Л. Стратулат (Испания), А. Затин и В. Васильева (Мексика). Рядом с ними на сценах фестиваля выступали и преподаватели кафедры специального фортепиано – Т. Веркина, Н. Руденко, Н. Горецкая, М. Чернявская, М. Бондаренко, А. Сагалова, Д. Треничев и другие, проходили концерты класса Т. Веркиной, совместные концерты студентов кафедры специального фортепиано ХНУИ и отдела специального фортепиано ХССМШ – лауреатов и дипломантов международных и национальных конкурсов. Наряду с сольными выступлениями исполнялись концерты для фортепиано с оркестром, где харьковские музыканты играли под руководством выдающихся зарубежных дирижеров Т. Рейниша, Р. Янга (Великобритания), А. Лизарраги (Мексика-Австрия), Ю. Насушкина (Испания) и других.

Обзор деятельности кафедры специального фортепиано за последние годы хочется закончить на «кульминационной ноте» – рассказом о выпускном экзамене по специальности пианистов-магистров 2012 г. Ещё пять лет назад, на экзаменах абитуриентов, очевиден был очень

высокий профессиональный уровень будущего первого курса. И действительно, работать с этими студентами было так интересно, что и педагоги чувствовали счастье настоящего творческого поиска. В годы обучения молодые пианисты демонстрировали прекрасные профессиональные результаты, подтверждая свой музыкантский рост на многочисленных концертах, конкурсах и фестивалях. Преподаватели кафедры единодушно отмечали, что такого выпуска в последнее время они не помнят. Поэтому было принято решение: для «необычного» курса пианистов провести «необычный» выпускной экзамен.

Впервые в истории кафедры специального фортепиано на государственный экзамен Председателем выпускной комиссии был приглашен профессор Департамента специального фортепиано Нюрнбергской Высшей школы музыки Габриэль Розенберг (Германия). Им были особо отмечены выступления «пятёрки» магистров, исполнявших программу государственного экзамена в течение двух дней (18–19 мая): первый день – сольная часть, второй – игра с оркестром. В своём отчете Г. Розенберг подчеркнул, что «...выпускники, которые являются “музыкальными бриллиантами” этого выпуска, продемонстрировали высокий *европейский*¹ уровень фортепианного исполнительства, показали себя не просто пианистами-виртуозами, а настоящими художниками. Их исполнение существенно отличалось повышенной сложностью и масштабностью программ, пианистическим и художественным совершенством, высокой интеллектуальностью игры»². Замечательную магистерскую «пятёрку» составляют Антон Коршаков, Игорь Седюк, Олег Копелюк, Андрей Мисик (класс профессора Т. Б. Веркиной), Оксана Миц (класс доцента М. С. Чернявской), получившие наивысший балл «отлично с плюсом» (5+), квалификацию «концертный исполнитель» и единодушную рекомендацию кафедры к обучению в ассистентуре-стажировке.

Предоставление лучшим выпускникам кафедры уникальной возможности выступления с симфоническим оркестром на государст-

¹ *Курсив наш – М. Ч.*

² Звіт про результати державних іспитів в Харківському національному університеті мистецтв імені І. П. Котляревського зі спеціальності 802020401 «Музичне мистецтво» – «фортепіано», «орган» 2011–2012 навч. р. [Рукопис]. — Харків, 2012. — Зберігається в архіві кафедри спеціального фортепіано ХНУМ ім. І. П. Котляревського.

венном экзамене – бесспорное достижение кафедры специального фортепиано и лично её заведующей, ректора ХНУИ Т. Б. Веркиной. В последний день экзаменов прозвучали сложнейшие произведения концертного жанра: Концерт для фортепиано с оркестром № 2 A-dur Ф. Листа (солистка – О. Миц), «Рапсодия на тему Паганини» С. Рахманинова (солист – А. Коршаков), Концерт для фортепиано с оркестром № 1 e-moll Ф. Шопена (солист – О. Копелюк). И – почти никогда не исполняющиеся студентами высших учебных заведений оба Концерта для фортепиано с оркестром И. Брамса, № 1 d-moll (солист – И. Седюк) и № 2 B-dur (солист – А. Мисик). Концерты исполнялись в сопровождении Молодежного академического симфонического оркестра «Слобожанский» под руководством профессора Высшей консерватории Астурийского княжества Юрия Насушкина-Лабовского (Испания). В интервью после завершения государственного экзамена Ю. Насушкин сказал: «Я думаю, очевиден тот факт, что возможность публично выступать с симфоническим оркестром может предоставляться только лучшим выпускникам, которыми и являются знакомые нам юноши и девушка. Такое начинание существует далеко не во всех консерваториях. Студенты, чтобы сыграть с оркестром, соревнуются в сложных конкурсах, и кафедра, как правило, выбирает одного, максимум двух музыкантов. А здесь их пять, и каждый – со своим непревзойденным, самобытным стилем... С точки зрения *европейского*³ музыкального образования трудно переоценить то, что происходит сегодня в Харьковском университете искусств. Это качественно новый этап развития, свидетельством которого является высокопрофессиональный уровень нынешних выпускников» [1].

В интервью, состоявшемся по окончании государственных экзаменов, Председатель ГЭК профессор Г. Розенберг сказал, что может подтвердить европейский стандарт музыкального образования на кафедре специального фортепиано в Харьковском университете искусств: «Из того, что я прослушал, всё было очень хорошо, красиво. Уровень пианистов я могу сравнить с Мюнхеном, Нюрнбергом и Вюрцбургом. Исполнять концерт Брамса – это сложная задача, ведь в нём столько симфонизма! Я считаю, что это удалось осуществить».

³ *Курсив наш – М. Ч.*

В отношении лидеров курса немецкий пианист заметил: «Каждая индивидуальность – это своеобразный знак качества не только самого исполнителя, но и его педагога. Только настоящий талант будет способен не подражать, а играть самобытно. Последние пять студентов, бесспорно, имеют эти черты. Их исполнение – это не только высокий технический уровень, но и яркая художественная проработка каждого произведения» [1]. Г. Розенберг ещё раз подчеркнул важность весьма ценного и очень интересного опыта общения европейских и украинских музыкантов во время государственных экзаменов [1], углубляющего взаимопонимание сторон и приводящего к возникновению идей о дальнейшем сотрудничестве.

Выводы. Плодотворная деятельность профессорско-преподавательского состава кафедры специального фортепиано, её творческие и научные контакты с зарубежными музыкальными университетами и академиями, победы студентов-пианистов на международных конкурсах, их участие в зарубежных музыкальных форумах и фестивалях, общение европейских и украинских музыкантов в рамках «Харьковских ассамблей», а также новаторский позитивный опыт их педагогического сотрудничества во время государственных экзаменов, явившийся поводом для подтверждения выдающимися иностранными музыкантами *европейского* стандарта музыкального образования и высочайшего уровня фортепианного исполнительства в нашем вузе – все эти факты свидетельствуют об успешном развитии процесса *интеграции в европейское и мировое музыкальное пространство* – задачи, решение которой является стратегической перспективой работы и кафедры специального фортепиано, и нашего Университета в целом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Государственный экзамен 2012 года. Интервью с председателем государственной комиссии Габриэлем Розенбергом (Германия) и дирижером Юрием Насушкиным (Испания) [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://dum.kharkov.ua/specpiano.htm>. — Загл. с экрана.

2. *Dominanta* [Электронный ресурс]: Часопис Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського. — 2012. — Травень. — Вип. № 7 (19). — Режим доступу : <http://www.dum.kharkov.ua/doc/gazeta19.pdf>.

3. *Зоряний час [Текст] : нариси до 95-річчя утворення ХНУМ імені І. П. Котляревського / Ред.-упоряд. Г. І. Ганзбург. — Харків : Видавництво ТОВ «С.А.М.», 2012. — 400 с.*

4. *30 сентября. Открытие XVIII Международного музыкального фестиваля «Харьковские ассамблеи» [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://www.dum.kharkov.ua/events1109.htm>. — Загл. с экрана.*

УДК 78 : 786. 2 (477. 54)

Марина Бевз

**ФОРТЕПІАННІ ТВОРИ ХАРКІВСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ
У КУРСІ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО
ФОРТЕПІАНО МУЗИЧНОГО ВНЗ
(нотатки викладача)**

Загальне та спеціалізоване фортепіано у музичному ВНЗ – досить специфічна галузь фортепіанної педагогіки. Особливість її криється в тому, що рівень мислення студентів та сприймання ними музики, як правило, значно перевищує рівень їх вмінь та навичок у грі на фортепіано. Тому питання вдалого, доцільного вибору репертуару, створення сучасних програм з цього курсу є дуже актуальними. Особливо цінними у цьому контексті стають твори, що мають ясну музичну мову, зручні, з точки зору фортепіанної техніки, прийоми викладу, та, разом з тим, достатньо узагальнену, «дорослу» образність.

Для музичного розвитку особистості величезне значення має національний репертуар, оскільки «національне сприймання» світу звуків, органічний «звуковий фон», що формується в дитинстві – мелодика рідної мови, колискові пісні матері – створюють фундамент музичних уявлень, які розвиваються у процесі професійного навчання. Така «базова» наповненість звуковими враженнями сприяє розвитку навичок диференційованого інтонування, вірного та органічного фразування тощо.

Значення сучасних творів, що спираються на близькі та зрозумілі інтонаційні та жанрові сфери, ніяк не менше, ніж значення музичної класики. Включення цих творів до навчальної програми курсу,