03.08.2025

瑙缅科•弗拉基米尔 (Naumenko Vladimir)：«合唱对人体健康有益»

伊波利托夫-伊万诺夫国立音乐与教育学院是俄罗斯顶尖的音乐院校之一，代表着俄罗斯文化和教育的高水平。在接受《大莫斯科》杂志采访时，格鲁吉亚音乐与教育学院主管学术事务的副校长兼指挥合唱系教授瑙缅科•弗拉基米尔 (Naumenko Vladimir) 讲述了这所教育机构如何在一百多年来传承和发展俄罗斯表演学校的传统。

从儿童时代开始，我就被这样一个问题所折磨：合唱团的艺术家在意大利语唱歌时会自动记住单词，还是他们试图理解他们在唱什么？

这一切都取决于他们的专业精神和良心！当然，如果我们在谈论艺术，那么表演者应该了解他们在唱什么，他们应该向观众和听众传达什么。《太初有道！..》是无所不包的引文...

艺术，特别是合唱艺术，具有丰富的意义，一直对人们产生有益的影响。当一些学生甚至用俄语唱一组音符和字母，而不是一段音乐时，我从未停止感到惊讶。

在我看来，教师的主要任务是培养学生对音乐的有意义的态度。在每一部作品中，作曲家都分享了他的灵魂，他在创作时所经历和感受到的。我们的任务，表演者，是试图传达给观众以后。

您不觉得最近俄罗斯的人唱歌少了吗？以前，歌曲可以从任何窗口听到...

我完全同意你的看法！现在人们表达自己的情绪不同。而以前，唱歌是很自然的，那是一般的民间文化。在苏联时代，几乎每个工厂和组织都有自己的业余合唱团。人们聚集在一起，唱歌，相互了解，交谈，结交朋友。歌唱团结，支持和发展

社会。还有业余表演，竞争精神已经占上风。国家在唱歌!

最近，当然，俄罗斯合唱运动的发展取得了积极的进展：全俄合唱协会恢复了活力，举行了全俄合唱节，许多非音乐大学都有自己的合唱团体，全俄公共和国家儿童和青年运动«第一运动»有自己的合唱团。但需要加强对集体演唱的支持。歌唱是最广泛和最容易获得的音乐创作形式。

弗拉基米尔·尼科莱耶维奇 **(Vladimir Nikolaevich)**，您毕业 伊波利托夫-伊万诺夫国立音乐与教育学院，专业是«模范合唱指挥»。您对唱诗班的手艺很熟悉。您现在是本学院的学术事务副校长。您认为自己是谁?

除了您列出的之外，我还是一位合唱指挥老师。近20年来，我一直致力于将我的技能、知识和经验传承给新一代的指挥家。

指挥家是一位必须能够管理好一个团体的音乐家，这是无法回避的... 因此，我创作性职业的技能使我能够在大学从事行政工作。

我认为我的使命是为我的母校伊波利托夫-伊万诺夫国立音乐与教育学院服务。当我在这里完成中等职业教育时，我面临着两个选择：要么留下来，要么去其他大学，包括大多数音乐家的梦想：莫斯科国立柴可夫斯基音乐学院。但我最终做出了一个平衡的决定：留下来，首先，作为一名学生，我要为系里和学院做出贡献。很快，我就在那里工作了。就这样，我在这里度过了人生的大半时光。

人们存在一个误解：合唱团指挥实际上是做什么的，他在合唱团中的职责是什么，以及这个职业与合唱团指挥有何不同?

唱诗班的职责范围很广，从分析新作品到磨练指挥家定义的性能细微差别。这是一项非常艰苦和重要的工作，整个项目的成功取决于此。在某种程度上，唱诗班长是学徒。

合唱团的主导演（指挥）确定音乐会节目的全球工作向量，作品的解释，并随后在舞台上与合唱团一起执行。

如今，我在哪里可以得到唱诗班的职业？你有没有梦想成为一个唱诗班作为一个孩子？

几乎每个音乐学院和研究所都有相应的专业，但人们以不同的方式来学习。有人有意识地来到它，有人出于绝望，有人最初对这个职业不太了解。

作为一个孩子，我真的很喜欢在合唱团唱歌，甚至没有想过要到指挥的桌子后面。我从手风琴开始，这是我父母的选择。在高中时，我意识到9年级后我不会去10年级，而是会跟随哥哥的脚步，进入音乐学院继续我最喜欢的职业。事情就是这样发生的。然后，在进入研究所之前，有几次会议和活动使我不仅是专业人员，而且是我的内心世界颠倒了，现在我是一个唱诗班和指挥！

没有指挥，合唱团还能存在吗？看起来，专业的合唱团只需要参加几次排练，学习一首曲目，然后就能独立演出了。但事实真的如此吗？

人多口杂。音乐也是如此：一些演奏者对同一首曲子的理解和感受是不同的，而另一些人对同一首曲子的理解和感受则截然不同。合唱团是由一群志同道合的人组成的，他们将各自的音乐才能运用到同一个方向上。指挥家负责确定这个方向，并让大家相信它的正确性。没有指挥家，就不会有合唱团，而会像克雷洛夫I. A. (Krylov I.A.)的«天鹅、梭子鱼和小龙虾»寓言故事中那样，成为一个充满活力的三重奏…

您是伊波利托夫-伊万诺夫国立音乐与教育学院的学术副校长和教授。你更喜欢什么：当管理员还是教书？

- 您对这些活动中的每一项都负有一定的责任，每种类型都有自己的责任。在你的专业中，只负责在你自己的班级工作可能更容易，因为病房较少。作为整个研究所的副校长更加困难，但您也可以从解决更多全球性和复杂的任务中获得更多满足感。

我喜欢我做得最好的地方。

关于伊波利托夫-伊万诺夫国立音乐与教育学院学生的准备水平，您能说些什么？有没有因为无能而开除过某人？

学生的基本训练水平总是不同的，他们中的大多数人都有发展的愿望，甚至超越那些在学习之初更强大的人。

我从来没有把任何人逐出我的职业，但它发生在研究所的规模上。

您见过拥有完美音高的人吗？什么是完美音高？

是的，而且，今年我的班上毕业了一位拥有完美音高的毕业生。

有一种乐器，是音叉，它能确定某个音的标准音，指挥用它来决定合唱团演唱特定曲目时应该用哪个调。所以，这种音叉实际上内置在这些人的听力中，他们可以完全正确地确定调。

请说，伊波利托夫-伊万诺夫国立音乐与教育学院室内合唱团怎么造成？

2003年，杰出合唱指挥、俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国人民艺术家尤尔洛夫A.A. (Orlov A.A.)国立学院合唱团艺术总监古谢夫·斯塔尼斯拉夫 (Gusev Stanislav)教授与我校中等职业教育学生合唱团团长、俄罗斯联邦功勋艺术家博格丹诺娃·加琳娜 (Bogdanova Galina)教授（当时她是伊波利托夫-伊万诺夫国立音乐与教育学院主管学术工作的副校长）接洽，提议与合唱团一起参加爱乐音乐会。这是尤尔洛夫本·亚历山大 (Yurlov Aleksander)人曾采用的将专业合唱团与学生合唱团相结合的传统做法。合唱团通过年轻歌手的加入壮大了成员队伍，而对于学生来说，这是一次宝贵的专业活动经历，可以与杰出的交响乐和合唱指挥一起演奏俄罗斯和外国作曲家的经典作品。

在音乐会海报上注明合唱团的名字．由于我们的员工人数很少，大约有30人，所以决定给我们的团队伊波利托夫-伊万诺夫国立音乐与教育学院室内合唱团命名。

当时我是这个合唱团的团长，也是博格丹诺娃·加琳娜 (Bogdanova Galina)教授的助手。合唱团的曲目已经大大丰富，联合演出的准备时间非常紧迫；合唱团指挥需要最有经验的高年级学生的帮助，而我就是其中的一员。于是，我成为了这个团体的合唱指挥，至今我和加琳娜·阿列克谢耶夫娜仍在继续我们的合作创作。

正是与古谢夫·斯塔尼斯拉夫 (Gusev Stanislav)的相识，在创作上对我产生了决定性的影响：投身于专业合唱工作后，我意识到自己已经离不开它，于是继续在这个方向上学习，并进入我们学院，师从古谢夫·斯塔尼斯拉夫 (Gusev Stanislav)，后来我跟随他完成了研究生学业。

合唱团的核心成员是由学生组成的。我们也有毕业生，我们会邀请他们参加最重要的演出。

您的一位同事，唱诗班长说：«音乐不仅是声音的制作，也是情感的体验。这意味着合唱团的负责人需要以这样的方式设置艺术家，他们可以在舞台上展示他们最好的品质，包括人性和专业»。您同意这个吗?

我绝对同意！我会说，音乐不是乐器上的圆圈和棍子，而是舞台上的生活。一个作曲家写的，表演者必须生活的生活。只有这样才是艺术，只有这样才是表演者的音乐家。

□□□

乐组合）。

如果合唱团是一个平等的团体，那么独奏家呢？他们说，他们经常变成养尊处优的明星。

我们团体里曾经有过不少才华横溢的艺术家，他们能够独奏，而且也确实在表演。但通常来说，音乐家越聪明、越专业，他对周围环境的反应就越充分。

甚至有些男生认为自己是«独奏家»，对参加合唱团嗤之以鼻，但后来他们意识到合唱团在职业发展方面给了他们多少成功的未来。

你们的学院与莫斯科政府合作密切。我想了解一下最近几个月的具体合作项目。

伊波利托夫-伊万诺夫国立音乐与教育学院教师每年都在各种提名中工作，作为向莫斯科市长授予赠款的获奖者选择委员会的一部分。

从2025年4月18日到2025年4月25日在切列明·谢尔盖 (Cheremin Sergei) 莫斯科政府国际关系司部长和对外经济的倡议下伊波利托夫-伊万诺夫国立音乐与教育学院室内合唱团参加了在阿尔及利亚举行的第十四届国际交响音乐文化节。

科学家已经证明，合唱对人体健康甚至治愈有益的影响。您怎么看待这件事？

我完全同意！合唱团完美治愈抑郁症！他自己也注意到，有时，在学院呆了一整天后，您一听到第一个合唱和弦，疲劳就会消失，你就开始发挥创造力…

弗拉基米尔·尼科莱耶维奇 **(Vladimir Nikolaevich)**，承认吧，你有没有后悔选择职业？难道你没有一种按计划生活在一个圈子里的感觉吗**?**

按计划生活是现代工作节奏的严酷现实。但只要排练，音乐会和巡演开始，那就是幸福！