

03.08.2025

Владимир Науменко: «Хоровое пение благотворно влияет на здоровье человека»

Государственный музыкально-педагогический институт имени М.М. Ипполитова-Иванова — один из ведущих музыкальных вузов страны, определяющий высокий уровень российской культуры и образования. О том, как это учебное заведение более 100 лет сохраняет и развивает традиции русской исполнительской школы, в интервью BM.Moscow Foresight рассказал проректор по учебной работе ГМПИ, профессор кафедры «Дирижирование академическим хором» Владимир Науменко.

— С детства мучает вопрос: артисты хора, когда поют по-итальянски, автоматически заучивают слова или пытаются понять, о чём поют?

— Всё зависит от их профессионализма и совести! Конечно, если мы говорим об искусстве, то исполнители должны понимать, о чём они поют и что должны донести до зрителей и слушателей. «В начале было слово!..» — всеобъемлющая цитата.

Искусство, особенно хоровое, богато смыслами и всегда благоприятно влияло на людей. Я не перестаю удивляться, когда некоторые студенты даже на русском языке поют набор нот и букв, а не музыкальное произведение.

На мой взгляд, основная задача педагога — воспитать в обучающихся осмысленное отношение к музыке. В каждом произведении композитор делится частичкой своей души, тем, что он переживал и чувствовал в момент его создания. А уже наша задача, исполнителей, — попытаться потом это передать зрителю.

— Не кажется ли Вам, что в последнее время в России люди меньше поют? Прежде ведь из любого окна слышались песни…

— Полностью с вами согласен! Сейчас люди иначе выражают свои эмоции. А раньше петь было естественным, такова была общая народная культура. В советское время практически на каждом заводе, в каждой организации был свой любительский хор. Люди собирались, пели, знакомились, общались, дружили. Пение объединяло, поддерживало, развивало общество. А ещё были смотры самодеятельности, где уже царил дух соревнования. Страна пела!

В последнее время, конечно, есть положительное сдвиги в сторону развития хорового движения в России: возрождено Всероссийское хоровое общество, проводятся всероссийские хоровые фестивали, многие немузыкальные вузы имеют свои хоровые коллективы, общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение первых» имеет свой хор. Но поддержку коллективного пения необходимо усиливать. Пение — самый массовый и общедоступный вид музыкального творчества.

— Владимир Николаевич, Вы окончили ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова по специальности «Дирижирование академическим хором». Вам хорошо знакомо ремесло хормейстера. Сейчас Вы проректор по учебной работе ГМПИ. А кем Вы сами себя считаете по призванию?

— В дополнение к перечисленному Вами, я ещё и преподаватель по классу хорового дирижирования. Вот уже почти 20 лет стараюсь передавать свои умения, знания и опыт новым поколениям дирижёров.

Дирижёр — это музыкант, который должен уметь управлять коллективом. Без этого никуда. Поэтому навыки моей творческой профессии позволяют заниматься и административной работой в вузе.

А своим призванием я считаю работу на пользу родному институту — Ипполитовке. Когда я в этих стенах завершал получение среднего профессионального образования, у меня был выбор: остаться или пойти в другие вузы, включая мечту большинства музыкантов — Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского. Но я принял взвешенное решение остаться и для начала принести пользу кафедре и институту как студент, а вскоре, так сложилось, что начал в нём работать. Вот так я и провёл здесь уже более половины своей прожитой жизни.

— В народе существует недопонимание: чем на практике занимается хормейстер, каковы его обязанности в хоре и чем эта специальность отличается от руководителя хора?

— Хормейстер выполняет большой круг обязанностей, начиная от разбора новых произведений до оттачивания исполнительских нюансов, определённых дирижёром. Это очень кропотливая и важная работа, от которой зависит успех всего проекта. В некотором роде, хормейстер — это подмастерье.

Мастер, руководитель хора (дирижёр), определяет глобальный вектор работы над концертной программой, интерпретацию произведений и в дальнейшем исполняет её с хором на сцене.

— Где сегодня можно получить профессию хормейстера? Вряд ли Вы в детстве мечтали стать именно хормейстером!

— Практически в каждом музыкальном колледже и институте есть соответствующая специальность, но приходят на неё учиться разными путями. Кто-то приходит сознательно, кто-то — от безысходности, а кто-то вовсе изначально мало знает о данной профессии.

В детстве я просто очень любил петь в хоре и даже не задумывался встать за дирижёрский пульт. Начинал с аккордеона, причём это был выбор родителей. В средней школе приходило осознание, что после 9-го класса я не пойду в 10-й, а буду, по стопам старшего брата, поступать в музыкальное училище, чтобы продолжить любимое занятие. Так всё и сложилось. А далее, уже перед поступлением в институт, произошло несколько встреч и событий, которые перевернули мой не только профессиональный, но и внутренний мир, и вот я хормейстер и дирижёр!

— Может ли хор существовать без дирижёра? Кажется, что профессионалам достаточно посетить несколько репетиций, выучить произведение, и далее можно выступать самостоятельно. Но так ли это?

— Сколько людей — столько и мнений. Так и в музыке: одни исполнители понимают и чувствуют произведение так, а другие это же произведение воспринимают иначе. Хор — это коллектив единомышленников, которые применяют свои музыкальные способности в едином направлении. Именно дирижёр определяет это направление и убеждает в его правильности коллектив. Без дирижёра будет не хор, а деятельное трио, как в басне И. А. Крылова.

— Вы — проректор по учебной работе и профессор ГМПИ. Что Вам нравится больше: быть администратором или преподавать?

— За каждый из этих видов деятельности ты несёшь определённый груз ответственности, и у каждого вида он свой. Наверное, нести ответственность за работу только в своём классе по специальности проще из-за меньшего количества подопечных. А быть проректором всего института хоть и сложнее, но и удовлетворения от решения более глобальных и сложных задач получаешь больше.

Мне нравится там, где я приношу наибольшую пользу.

— Что Вы можете сказать об уровне подготовки студентов Ипполитовки? Бывало ли, что Вы кого-то

отчисляли, скажем, за профнепригодность?

— Базовый уровень подготовки студентов всегда разный. У большинства есть стремление развиваться и даже превзойти тех, кто в начале обучения был сильнее.

Из своего класса по специальности никого отчислять ещё не приходилось, а в масштабах института — бывало.

— Встречали ли Вы людей с абсолютным слухом? И что такое абсолютный слух?

— Да, встречал. Более того, в моём классе в этом году завершила обучение студентка с абсолютным слухом.

Есть такой инструмент — камертон, который определяет эталонное звучание определённого звука и используется дирижёром для определения тональности, в которой хор должен петь конкретное произведение. Так вот, такой камертон фактически встроен в слух таких людей, и они могут абсолютно верно определять тональность.

— Расскажите, как создавался Камерный хор ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова?

— В 2003 году выдающийся хоровой дирижёр, художественный руководитель Государственной академической хоровой капеллы России имени А.А. Юрлова, народный артист РСФСР профессор Станислав Гусев обратился к руководителю нашего учебного хора студентов среднего профессионального образования, заслуженной артистке РФ, профессору Галине Богдановой (на тот момент она была проректором по учебной работе ГМПИ) с предложением принять участие, совместно с капеллой, в филармонических концертах. Это была традиционная практика объединения профессиональных и студенческих хоров, применяемая ещё самим Александром Юрловым. Капелла увеличивала свой состав молодыми голосами, а для студентов это был бесценный опыт профессиональной деятельности с выдающимися симфоническими и хоровыми дирижёрами и исполнение монументальных сочинений отечественных и зарубежных композиторов.

Для указания в афишах концертов необходимо было дать наименование нашему хору. Так как наш состав был небольшим и насчитывал около 30 человек, было принято решение назвать наш коллектив Камерным хором ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова.

В то время я был старостой этого хора и помощником Г.А. Богдановой. Репертуар хора значительно расширился, а сроки его подготовки для совместных выступлений были достаточно короткими. Руководителю хора была нужна помощь наиболее опытных студентов старших курсов, к которым относился и я. Так я и стал хормейстером этого коллектива, и мы до сих пор продолжаем с Галиной Алексеевной совместную творческую деятельность.

Именно это знакомство со Станиславом Дмитриевичем Гусевым и оказалось для меня судьбоносным в творческом отношении: окунувшись в профессиональную хоровую деятельность, я понял, что жить без этого уже не смогу, продолжил обучение по данному направлению и поступил в наш институт, в класс С.Д. Гусева, у которого потом окончил аспирантуру.

Основу хора составляют студенты. У нас есть и выпускники, которых мы привлекаем на наиболее ответственные и важные выступления.

— Один Ваш коллега-хормейстер сказал: «Музыка — это не только звукоизвлечение, но и эмоциональные переживания. Значит, руководителю хорового коллектива нужно настроить артистов таким образом, чтобы они могли на сцене проявить свои лучшие качества: и человеческие, и профессиональные». Вы с этим

согласны?

— Абсолютно согласен! Я бы сказал, что музыка — это не кружочки и палочки на нотном стане, а именно жизнь на сцене. Жизнь, написанная композитором, которую исполнители должны прожить. Только тогда это искусство, и только тогда исполнители — это музыканты.

— В репертуаре Вашего хора только классическая и духовная музыка? Какова репертуарная политика у руководителей хора? У Вас есть право выбирать произведение для хора?

— Классическая и духовная музыка — это основа репертуара хора. Она позволяет закладывать и укреплять в хоре традиции русской исполнительской школы. Так как хор состоит в основном из студентов, то состав постоянно обновляется (выпускники уходят, новые студенты вливаются в коллектив).

Однако репертуар хора только классической и духовной музыкой не ограничивается. Он часто исполняет музыку современных авторов, в том числе композиторов-студентов нашего института.

Многое в репертуаре зависит от конкретных проектов, в которых хор участвует.

Так, в этом году хор выступал в Большом зале института к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и исполнял в хоровом переложении произведения А. Пахмутовой, К. Молчанова, В. Соловьева-Седова, С. Туликова и др.

— Вы придерживаетесь в отношениях с артистами метода «кнута и пряника»?

— Какими бы разными артисты хора не были в обычной жизни, на сцене нас объединяет музыка. Да, не все в равной степени профессиональны, одинаково быстро схватывают музыкальный материал или понимают пожелания дирижёра, но для этого дирижёр и существует, чтобы найти способы всех объединить единой целью.

Кнут и пряник — не совсем верное описание моих принципов работы. Основным, всё-таки, является принцип взаимности: с какой отдачей и желанием коллектив работает, так и оценивается их работа.

Ну и, конечно, нельзя забывать про умеренный юмор в работе. Это лучше, чем назидательные беседы.

— Ипполитовка готовит ещё и композиторов. Откройте секрет: интересные ребята есть?

— Есть. Их не так много, как правило, на курсе обучается всего по два-три человека. Они пишут музыку абсолютно во всех жанрах: и инструментальную, и хоровую, и вокально-симфоническую. У нас есть кафедра «Музыковедение и композиция», на ней преподают два выдающихся композитора: Ефрем Иосифович Подгайц, недавно отметивший свой 75-летний юбилей, и Михаил Борисович Броннер.

— По какому принципу Вы отбираете участников хора?

— Так как наш хор состоит в основном из студентов, то их отбирает приёмная комиссия. Набирает самых способных и талантливых из всего потока абитуриентов. А уже потом мы их прослушиваем и распределяем по хоровым партиям.

— Что Вы думаете о современной поп- и рок-музыке? Закатываете глаза?

— Зачем же закатывать глаза! И в этой музыке есть представители, которых слушаешь с удовольствием и получаешь энергетический заряд от их творчества.

Чаще всего в автомобиле я слушаю радио с разнообразной музыкой, под настроение. Из российской поп-музыки нравится творчество Полины Гагариной, из российских рок-исполнителей предпочитаю Валерия Кипелова (группа «Ария»).

— Если хор — это, скорее, сообщество равных, то как быть с солистами? Говорят, они часто превращаются в избалованных звёзд.

— В нашем коллективе было и есть достаточно ярких артистов, которые могут выступать и выступают соло. Но, как правило, чем ярче и профессиональнее музыкант, тем более он адекватно реагирует на окружающую действительность.

И даже были случаи, когда ребята считали себя «солистами» и воротили нос от участия в хоре, а потом понимали, как много в профессиональном отношении им дал хор для успешного будущего.

— Ваш институт тесно сотрудничает с Правительством Москвы. Хотелось бы узнать о конкретных совместных проектах последних месяцев.

— Преподаватели ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова ежегодно по различным номинациям работают в составе комиссии по отбору лауреатов для присуждения Грантов Мэра Москвы.

С 18 по 25 апреля 2025 года, по инициативе министра Правительства Москвы, руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергея Евгеньевича Черёмина, Московский молодёжный камерный оркестр ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова принимал участие в 14-ом Международном культурном фестивале симфонической музыки в Алжире.

— Учёные доказали, что хоровое пение благоприятно влияет на здоровье человека и даже лечит. Что Вы думаете об этом?

— Полностью согласен! От депрессии хор лечит прекрасно! А сам замечал, что, иногда, приходя на вечернюю репетицию после полного рабочего дня в институте, как только услышишь первые аккорды хорового звучания, усталость сама куда-то уходит, и начинаешь заниматься творчеством…

— Признайтесь, Владимир Николаевич, Вы никогда не жалели о выборе профессии? У Вас нет ощущения жизни по кругу, по расписанию?

— Жизнь по расписанию — суровая действительность современного рабочего ритма. Но как только начинаются репетиции, концерты и гастроли — это счастье!