

УДК 37.01

Л.А. Якушева

Вологодский государственный университет

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОВИНЦИАЛЬНОСТИ: ТВОРЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ СОЛЬНОГО ПЕНИЯ А.Г. ЯРАНЦЕВОЙ

В статье представлена творческая биография преподавателя вокала с 50-летним стажем работы в учебных заведениях музыкального профиля г. Вологды. Неоспоримо влияние А.Г. Яранцевой на музыкальную культуру региона. Эта яркая, неординарная личность заслуживает пристального внимания, так же как и история ее вокального класса. Кроме того, А.Г. Яранцева стала прототипом героини фильма «Слушая тишину» (последняя роль в кино И. Савиной), сценаристом которого выступила внучка Ангелины Григорьевны Наталья Назарова.

Автор статьи фиксирует черты индивидуального подхода педагога к профессиональной деятельности, тем самым внося свою лепту в осмысление образовательного процесса второй половины XX века.

Вокальное исполнительство, музыкальная культура Вологды, творческая личность, А.Г. Яранцева, Н. Назарова.

28 марта 2018 года исполнилось 100 лет со дня рождения А.Г. Яранцевой.

Ангелина Григорьевна Яранцева (1918–2014) являла собой неординарную, творчески ориентированную личность, масштаб которой и степень влияния на музыкальную культуру региона уже не раз отмечались в медиатекстах, исследованиях по вокальному мастерству, а также в вологодских музыкальных летописях известного музыковеда Э.А. Кирилловой.

В данном случае поводом для рассмотрения творческого портрета А.Г. Яранцевой стали три основные причины. Во-первых, она более 50 лет занималась преподавательской деятельностью, формируя и транслируя определенные методы наставнической работы. Меняющаяся система образования, ее реформирование на личностно-ориентированную педагогику, а на деле усиливающееся давление по линии стандартизации и формализации вызывает острое желание зафиксировать и сделать общедоступными принципы педагогической успешности тех, кому удалось создать вокруг себя креативное пространство, сегментируя его от ненужного официоза и идеологического давления. Вместе с тем хочется сохранять и распространять память о педагогах, которые несли бремя ответственности не только за профессиональный, но и за личностный рост своих учеников.

Во-вторых, А.Г. Яранцева была педагогом двух поколений музыкантов в моей собственной семье. То есть ряд сюжетов является биографическим, субъективно-осмысленным материалом, позволяющим передать ускользающее обаяние и живой облик реальной творческой личности.

В-третьих, модель «учитель – ученик» является лейттемой мировой культуры, так как смысловое поле этой оппозиции затрагивает проблему традиции и новаторства, индивидуального и коллективного, авторства и заимствований. В данном случае поводом для расширения информативного потока является тот факт, что А.Г. Яранцева стала прототипом героини фильма «Слушая тишину» (2007, режиссер А. Касаткин), чью роль блистательно сыграла актриса Ия Савина. Об этом в ряде своих интервью упоминала сценарист фильма, внучка Ангелины Григорьевны, Наталья Назарова.

*Наталья Яранцева, внучка А.Г. Яранцевой,
сценарист, режиссер*

Итак, Ангелина Яранцева приехала в Вологду после окончания Саратовской консерватории в 1951

году, где начала свою деятельность в музыкально-педагогическом училище, одновременно выступая на сцене Вологодской филармонии, участвуя в концертах и оперных спектаклях. Беседуя с учениками А.Г. Яранцевой разных лет, удалось зафиксировать следующее. Из воспоминаний ученицы 1960-х: *Мы часто ходили на концерты с ее участием. Можно*

А.Г. Яранцева в молодости

*Случайная встреча, г. Москва, 1962 г.
Слева направо: В. Ткачева, А.Г. Яранцева, А. Панчук*

даже сказать, что среди студентов было соперничество классов разных преподавателей между собой, мы пристально следили за «старшими», мы были своего рода клаякой: «Наша поет». – Гордились? – Конечно. Кроме того, Ангелина Григорьевна всегда старалась всех перезнакомить, подружить. – Выполняя роль... свахи? – В какой-то мере, да. А когда была наша свадьба, прямо в училище накрыли столы... – И вы пригласили Ангелину Григорьевну? – Нет, в том-то и дело,

*что преподаватели все сами нам организовывали. Мы ничего не знали. А когда пришли из ЗАГСа, были накрыты столы: шампанское, конфеты [1]. Сказанное объясняет то, что зафиксировано на фотографии 1963 года: Ангелина Григорьевна в общей толпе стоит на месте свидетеля молодой пары, а рядом – студенты, коллеги. Преподавание не заканчивалось классной комнатой. Обсуждение концертов, присутствие на уроках сокурсников было обычным делом. Из воспоминаний А.С. Панчука: *У меня не было музыкальной подготовки. Я был самоучкой и хорошо пел. Но именно Ангелина Григорьевна внушила мне, что нужно серьезно заниматься и что для этого у меня есть все данные. По сути дела, она научила меня работать над музыкальным произведением. Ее напутствия окрыляли... Она обладала непререкаемым авторитетом. Или вот такой фрагмент воспоминаний: Когда я приехал в Вологду, по-русски я не говорил. Еще хуже писал. И за диктант мне, естественно, поставили двойку (неудовлетворительно). Я хорошо помню, как стоял у доски, где висели списки поступивших. Ко мне подошел преподаватель из Кирилловского культпросвета и стал уговаривать поступать к ним – они брали без экзаменов, достаточно было аттестата. В этот момент подошла Ангелина Григорьевна, она была членом экзаменационной комиссии по музыкальным предметам, взяла меня под руку и отвела чуть в сторону. Внимательно, глядя в глаза, спросила:**

– Русский провалил?

– Ну.

– Учиться хочешь?

– Ну.

– Петь любишь?

– Ну.

– Что ты все «ну» и «ну».

А я не знал, что ответить. По-украински «ну» – это «да». Было очень неловко.

– Хорошо, стой здесь и никуда не уходи.

Она взяла мои листочки с диктантом, все в красном, и куда-то ушла. Вернулась не скоро, но с хорошей вестью: «Если хочешь, будешь учиться» [2]. И уже, вслед за поступлением, последовали насыщенные интересные занятия, знакомство с мировой классикой, обсуждение музыкальных произведений и многое другое.

Свадьба В. Ткачевой и А. Панчука, 1963 г.

Из приведенных выше высказываний, из бесед с учениками А.Г. Яранцевой становится понятным, что взаимоотношения «учитель – ученик» выстраивались не только для успешного освоения профессиональных навыков, но распространялись и на повседневную жизнь, на то, с чем значительно сложнее справляться: с провинциальной ленью, апатией, отсутствием мотивации к творчеству. Как педагог Ангелина Григорьевна использовала различные формы деятельности, которые способствовали становлению «школы Яранцевой», – это открытые уроки с выпускниками, поступившими в высшие учебные заведения, концертные выступления тех, кто продолжил исполнительскую деятельность, концерты класса, ансамблевые исполнения фрагментов оперных партий.

Для наиболее способных и перспективных Ангелина Григорьевна находила возможности, убеждала учебную часть выделять дополнительные часы, занималась факультативно с учащимися других отделений, например фортепианного. В одном из интервью на вопрос о том, что нужно делать, чтобы стать профессиональным певцом, Яранцева проводит параллель с итальянцами, подчеркивая необходимость интенсивности работы и ее качества: *Нужно заниматься у хорошего педагога как минимум 9 лет. Изюм дня в день. В Италии занимаются меньше. Они могут за два года создать хорошего певца. Но у них есть определенный эталон: они много поют, много слушают. А у нас здесь кого услышишь? Редко кто поет хорошо. Мы занимаемся четыре раза в неделю, итальянцы – каждый день по два–четыре часа. Естественно, что у них результаты более высокие. И потом там климат благоприятный, экология очень хорошая, морской воздух, много витаминов, да и сам язык очень музыкальный* [6]. Обратим внимание и на еще одну очень важную составляющую методики – демонстрацию эталонного пения, необходимость «копировать» впечатлений, отслеживание большого количества услышанного материала. Ангелина Григорьевна многие годы придерживалась правила приглашения учеников на уроки сокурсников, учеников своего класса: *Я мог провести в классе целый день, слушая, как она занимается с другими учениками. Иногда она могла попросить повторить, выполнить тоже самое упражнение* [2]. Те, кто впоследствии становились педагогами по вокалу, уже исходя из своего багажа, обогащали опыт учителя: *Мы пели фактически одинаковый репертуар. В этом были свои плюсы: музыкальный материал усваивался быстрее. Требования к исполнению тоже не менялись. В дальнейшем пришло понимание, что нужно акцентировать внимание на индивидуальных вокальных данных и специфических способностях каждого к усвоению технических приемов исполнения* [3]. Таким образом, можно наблюдать некую цеховую взаимообусловленность модели «учитель – ученик», которая со временем трансформировалась, расширялась в новое образование: «класс – поколение – школа».

В своей работе «Воспитание вокалиста» Ангелина Григорьевна Яранцева выделила 4 основные принципа азов обучения (здесь они приведены с комментариями для непосвященных): 1) подражание (принцип

«делай, как я»); 2) технологический (разучивание необходимых исполнительских приемов); 3) эвристический (поиск и запоминание ощущений при правильном звукоизвлечении); 4) художественный (работа с конкретным музыкальным материалом над стилем исполнения) [8, с. 7]. Обратим внимание, что эти принципы имеют важное значение для воспитания творческой личности вообще – не только вокалистов, но и музыкантов, актеров, даже исследователей. По сути своей, они являются универсальными, и это позволяет отнести их к педагогическим технологиям в целом.

В биографии художников, артистов, исполнительниц важным оказывается и первый успех, и первая «заявка» на профессию. Ангелина Григорьевна с 7 лет пела в церковном хоре, дома, вдохновляясь красивым баритоном отца. Обучаясь в лесомелиоративном институте, затем в сельскохозяйственном, она рискнула пойти на прослушивание в Большой театр, которое проводилось в Саратове. Именно там ей посоветовали продолжить обучение. Воспоминания Яранцевой о консерваторском периоде обжигают горечью, вызывая к жизни гипотезу о том, что именно эти обстоятельства в дальнейшем стали стимулом к реализации певички на педагогическом поприще: *Мне не повезло с педагогом. Она не поняла мой голос. У меня переходный голос: то ли меццо-сопрано, высокое, то ли компактное сопрано, центральное. Все постоянно спорили в отношении характера моего голоса. Таких голосов довольно много, например у Марии Каллас. А педагог стала вести меня на контральто, которого у меня никогда не было и не могло быть. Я стала петь хуже* [8].

К сожалению, практика выбора педагога, вариативность предметного кейса, качественное тьютерство по индивидуальному алгоритмированию образовательного процесса в нашей стране отсутствовали тогда, отсутствуют эти принципы обучения и сейчас, хотя можно сказать, что деятельность Ангелины Григорьевны Яранцевой для вологодских музыкальных учебных заведений была как раз счастливым исключением. Она занималась с музыкально одаренными людьми, даже если они стремились к получению другой музыкальной специальности. *У нее была такая...чуйка на талант. Понимаете, мы – вокалисты не можем пройти мимо красивого голоса, человека, имеющего хорошие данные. Появляется желание заниматься* [7]. Кроме того, будучи подвижником своего дела, педагог понимала, что условия для развития в Вологде трудно назвать благоприятными (сюда отнесем климат, долгий осенне-зимний период, распространение влияния музыкальной культуры, исполнительские традиции). Из интервью: *Если говорить о культуре пения, то она очень слаба. В Вологде народ поет только в пьяном виде. В южных городах, в том же Саратове, все поют. Будь то бухгалтер, будь то инженер, будь то рабочий, будь то врач. Там сам климат заставлял петь* [6]. Принимая во внимание эти обстоятельства, Ангелина Григорьевна признавала и целительную силу музыки, и необходимость ее присутствия в качестве условия преодоления ограниченности, обособленности, провинциальности. Это позволяло педагогу являть пример и соб-

ственного творческого долголетия: *Хорошая музыка лечит, делает меня молодой. Думаю, так она действует не только на меня. Будучи в глазной больнице, я предложила соседкам по палате петь. И мы, несмотря на болезни, бинты, стали делать это, а все больные, сестры и врачи собирались в коридоре и слушали [6].*

А.Г. Яранцева

Профессиональные сообщества музыкантов, писателей, художников, театральных деятелей существуют достаточно обособленно. Однако провинциальный творец «приговорен» к более тесным контактам между элитарными средами, зависим от общей зрительской аудитории, но плотность интеллигенции, мера и степень ее влияния в провинции не так высоки. В случае Яранцевой – при методичном, последовательном, действенном влиянии на окружение – мы видим результаты достаточно стабильные, выражен-

ные, зримые, имеющие продолжение не только в профессиональной среде, но и, как показывает прак-

тика, в семейной традиции. Ей удалось оказать влияние значительно большее, нежели только на процесс обучения в данный конкретный период времени. Все это подтверждает исходную мысль о масштабности личности А.Г. Яранцевой, мотивирует продолжать исследования по моделированию образовательных процессов, свидетельствует о необходимости фиксировать детали учебной деятельности, которая эфемерна, как и любое исполнительство, находя в «уходящей натуре» то лучшее, что мы потеряли или восприняли и сохранили.

Литература

1. Запись беседы с В.С. Карповой (Панчук). 15 марта 2015 года. (Из личного архива автора.)
2. Запись беседы с А.С. Панчуком. 11 апреля 2015 года. (Из личного архива автора.)
3. Запись беседы с А.А. Панчук. 15 апреля 2015 года. (Из личного архива автора.)
4. Кириллова, Э.А. Вологодское музыкальное училище / Э.А. Кириллова. – Вологда: Красный Север, 1994. – С. 103.
5. Кириллова, Э.А. Очерки музыкальной жизни / Э.А. Кириллова. – Вологда, 1997. – 272 с.
6. Интервью Ангелины Яранцевой [Электронный ресурс] / подготовлено и записано Э. Кирилловой, Р. Красильниковым. – Режим доступа: <http://cultinfo.ru/interview/interview-2004/interview-angelina-yarrantseva.php>
7. Якушева, Л.А. Из театра в кинематограф: творчество Н. Назаровой. Фрагменты публичной лекции. Информация о лекции в рамках проекта «Просцениум» 11 мая 2016 года [Электронный ресурс] / Л.А. Якушева, А.А. Панчук. – Режим доступа: <http://cultinfo.ru/news/2016/5/from-theatre-to-cine>
8. Яранцева, А.Г. Воспитание вокалиста: учебно-методическое пособие / А.Г. Яранцева. – Вологда: Арника, 2006.

L.A. Yakusheva

OVERCOMING OF PROVINCIALISM: THE CREATIVE PORTRAIT OF THE TEACHER OF SOLO SINGING A.G. YARRANTSEVA

The article presents the creative biography of a teacher of vocal, who worked in musical educational institutions of Vologda for 50 years. A.G. Yarrantseva had indisputable influence on the musical culture of the region. Her bright, unordinary personality deserves close attention, as well as the history of her vocal class. In addition, A.G. Yarrantseva became the prototype of the heroine in *Listening to silence* film (the last role of I. Savina). The scriptwriter of the film was Natalia Nazarova, the granddaughter of Angelina Grigorievna Yarrantseva .

The author of the article describes the features of the teacher's individual approach to her professional activity, and thereby contributes to the comprehension of the educational process in the second half of the 20th century.

Vocal performance, musical culture of Vologda, creative personality, A.G. Yarrantseva, N. Nazarova.