

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБУК РО «РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ

НАРОДНО- АКАДЕМИЧЕСКОЕ

К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
КОМПОЗИТОРА ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА ЗАХАРОВА

К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
КОМПОЗИТОРА АЛЕКСЕЯ ПАВЛОВИЧА АРТАМОНОВА

К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ
АНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ ДОНСКИХ КАЗАКОВ
ИМЕНИ АНАТОЛИЯ КВАСОВА

12 +

РОСТОВ – НА – ДОНУ

2021

ИЗДАНИЕ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

**АВТОР ТЕКСТА И СОСТАВИТЕЛЬ
Е. И. СОКОЛОВА**

**ФОТОГРАФИИ
ИЗ СВОБОДНОГО ДОСТУПА СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»**

**БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ:
Н. А. ТОПОРКОВА**

**ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗА ВЫПУСК
И. А. ГРИЩУК**

ТИРАЖ: 5 ЭКЗЕМПЛЯРОВ

**ОТПЕЧАТАНО
В ГБУК РО «РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ»**

**АДРЕС:
344002, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ,
УЛ. ТЕМЕРНИЦКАЯ, № 50**

ТЕЛЕФОН: 240-79-56

СОДЕРЖАНИЕ:

Словно наследство.....	5
Общественная трибуна.....	12
Прелестная музыка.....	26
Национальное достояние.....	37

Встречающиеся в тексте понятия и термины
поясняются в словаре в конце книги.

*Легко на сердце от песни весёлой –
Она скучать не даёт никогда!
И любят песню деревни и сёла!
И любят песню большие города!*

Василий Лебедев-Кумач

СЛОВНО НАСЛЕДСТВО

*Во поле выйдешь – песню поёшь
Очень негромкую.*

*Словно наследство, она твоя,
Тебе её в детстве дали.
В какие бы ты не заехал края,
Забудешь её едва ли...*

*Стало под небом – песенно.
И на душе не случайно светло,
И не случайно весело!*

Владимир Фирсов

Областная филармония.

Красивое светлое двухэтажное здание в самом центре Ростова. С необычными окнами.

И всегда – с нарядными афишами.

Много лет возглавлял этот храм искусства замечательный музыкант Алексей Павлович Артамонов.

Это его заслуга – проводимый на базе Филармонии ежегодный фестиваль «Донская музыкальная весна».

И много лет на этой сцене выступал замечательный коллектив.

Государственный академический ордена Дружбы народов, лауреат премии Ленинского комсомола, ансамбль песни и пляски донских казаков.

Ныне – имени его организатора Анатолия Николаевича Квасова.

Связывает – Анатолия Квасова и Алексея Артамонова – и Ростовская-на-Дону консерватория имени Сергея Рахманинова.

Первый в ней преподавал, второй – учился.

А новый кадровый состав Консерватории – практически полностью артамоновские ученики.

Диплом нашего замечательного музыкального вуза – и у Владимира Григорьевича Захарова.

Юному Володе Захарову довелось даже с Рахманиновым познакомиться!

Об истории Консерватории рассказано в другом сборнике Библиотеки «Лёгких премьер не бывает».

Более четырёмсот фольклорных записей – на старинном ещё фонографе – сохранились в архивах знатока певческого искусства Митрофана Пятницкого.

Митрофан Ефимович был настолько покорён народными исполнителями, что у него появилась мечта показать на концертной эстраде русскую песню в её подлинном виде.

Так, как она звучала веками!

Вот так и появился в 1910 году первый в России народный хор.

Ныне – Государственный академический орден Трудового Красного Знамени и Дружбы народов русский народный хор.

Который носит имя своего гениального создателя.

В 1986 году режиссёр Василий Панин снял об истории коллектива фильм «Певучая Россия», роль Пятницкого исполнил Юрий Соломин.

А с 1931 года – с приходом Владимира Захарова – Хор впервые запел авторские песни.

Песни – как отражение того бурного времени.

Вячеслав Молотов вспоминал, что выступления очень нравились Сталину.

Владимир Григорьевич много лет был музыкальным руководителем коллектива.

Как композитор – создавал произведения в различных жанрах.

Писал крупные оркестровые сочинения, фортепианные пьесы, романсы.

Но с наибольшей силой дар проявился в песнях, каждая из которых – жемчужина в золотом фонде советской музыкальной культуры.

И очень повезло композитору с текстами: именно в эти годы расцвёл талант Александра Твардовского и Михаила Исаковского – поэтов, родственников Захарову по теме и духу, его постоянных соавторов.

Владимир Григорьевич Захаров – народный артист СССР, лауреат трёх Сталинских премий.

Ордена Ленина и Трудового Красного Знамени, медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Воспитанники Детской школы искусств имени Алексея Артамонова – лауреаты самых различных престижных конкурсов. Вот, к примеру:

- Париж, международный фестиваль национальных искусств «Волшебные соревнования»,
- Лондон, открытый национальный чемпионат по современным танцевальным направлениям,
- Атлантик-Сити, национальный музыкальный чемпионат,
- Бухарест, чемпионат мира по танцевальным направлениям.

Алексей Павлович Артамонов – композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Дважды удостоен ордена Трудового Красного Знамени.

Из его классов вышло много талантов: и дирижёры, и музыковеды, и инструменталисты, и композиторы.

Среди воспитанников – ленинградец Олег Хромушин; ростовчане Галина Гонтаренко, Владимир Красноскулов, Аракс Матевосян; москвичи Сергей Павленко, Владимир Дружинин и Александр Бакши.

Многие годы Алексей Павлович был центральной фигурой музыкальной жизни Дона.

С его именем связана история рождения и становления Ростовской композиторской организации, которую он возглавлял целых двадцать лет!

- Когда поют мужчины, то создаётся впечатление, что звучит сама земля.

Когда же вступает женский хор, то будто вода и ветер проносится над той землёй, что создаёт образ самих степей.

Этому Ансамблю следует приезжать почаще, - так отозвалась о знаменитом коллективе американская газета «Стайл» в 1990 году.

Ансамбль донских казаков изготовил к своему юбилею открытки – с изображением артистов из действующего состава.

Дополнительно к ним Почта России в Ростовской области выпустила специальный почтовый штампель с фиксированной датой.

На оттиске эмблема Ансамбля – казак с шашкой в гордом танцевальном прыжке. Как знак силы Донского края!

Экземпляры с эксклюзивным оттиском в кругах коллекционеров-филателистов считаются особо ценными.

Богата творческая биография – Государственного академического ордена Дружбы народов, лауреата премии Ленинского комсомола, ансамбля песни и пляски донских казаков – на яркие запоминающиеся события.

Вот несколько – только за последнее десятилетие.

2012 год. Участие в фестивале Российской культуры в Японии и во Всемирном Конгрессе казаков.

4 апреля – торжественное открытие в Государственном Кремлёвском Дворце фестиваля, посвящённого 200-летию Бородинского сражения.

Донцы подготовили вокально-хореографическую сьюту «1812 год».

2013 год. В Новочеркасске, в день празднования Донской иконы Божьей Матери, 4 сентября, вместе спели более трёх с половиной тысяч казаков.

Такой своеобразный рекорд!

Ансамбль донских казаков, естественно, принял активное участие в этом масштабном зрелищном мероприятии.

2014-й. Международный фестиваль искусств «Эстонские рождественские вечера».

2015-й. Фестиваль культуры «Казачи в Париже».

2016-й. Гастроли по городам Урала, Сибири и Алтая.

Грандиозным концертом 16 сентября 2017 года, в Государственном Кремлёвском Дворце, Ансамбль донских казаков открыл празднование 80-летия образования Ростовской области.

И, как продолжение, большой концертный тур по городам России.

И всё это – заслуга создателя и руководителя Анатолия Николаевича Квасова.

Народный артист РСФСР, профессор, лауреат Государственной премии имени Михаила Глинки.

Автор многочисленных публикаций в прессе: «Советская культура», «Музыкальная жизнь», «Художественная самодеятельность», «Эстрада и цирк».

Владимир Захаров и Анатолий Квасов.

Руководители Академических ансамблей, исполняющих народные песни. Они и создавали песни, ставшие народными.

Музыка Алексея Артамонова – не для народных хоров, для театра.

Хотя, и камерную, и симфоническую, писали все трое.

Просто – святая к музыке любовь – у каждого своя.

И прав поэт Фирсов – она как наследство, любовь к музыке:

*В какие бы ты не заехал края,
Забудешь её едва ли...*

*

ОБЩЕСТВЕННАЯ ТРИБУНА

*Даже лучшие песни
мы не имеем права
называть народными до тех пор,
пока они действительно прочно не войдут в народ,
не будут признаны им,
не выдержат испытание временем.*

Владимир Захаров

- Владимир Григорьевич Захаров, крупнейший музыкальный и общественный деятель страны, вывел меня на профессиональную сцену, сделал артисткой.

Поэтому годы, проведённые в хоре имени Митрофана Пятницкого, музыкальным руководителем которого он был более двух десятилетий, самые дорогие и, наверное, самые важные для меня.

Он писал крупные оркестровые сочинения, фортепианные пьесы, романсы.

Но с наибольшей силой дар самобытного художника проявился в песнях, каждая из которых – жемчужина в золотом фонде советской музыкальной культуры.

Захаров был непревзойдённым знатоком народной многоголосой песни и умело сочетал в ней лучшие традиции хорового искусства с современным пониманием его.

В результате появлялись на свет выдающиеся произведения, отмеченные неповторимым захаровским стилем.

И какие это были песни! Многие из них стали по-настоящему народными.

Отношение его ко мне было по-отечески тёплым и трогательным – от самого первого, радостного дня, когда он, заговорщически подмигнув Петру Михайловичу Казьмину, допустил меня к конкурсу, и до того, самого грустного, когда я прощалась с ним, расставаясь с хором.

Помню, как после смерти моей мамы он подошёл, ласково обнял за плечи:

- Чем тебе помочь?

А тут, как на грех, пропал голос – вероятно, от нервного потрясения, от первой настоящей беды. И я, не то чтобы петь, даже говорить громко не могла.

Два месяца Владимир Григорьевич не хотел верить, что я потеряла голос, звал врачей, подбадривал, поддерживал, как мог.

В его характере проявлялось много хороших качеств: с одной стороны, это требовательность, серьёзность, озабоченность, с другой – открытость, простодушие, доброта.

И во всём этом – какая-то особая самобытность. Он как бы аккумулировал в себе лучшие черты русского народа.

И такими же народными были его произведения.

Так рассказывала о своём учителе – поистине НАРОДНАЯ артистка Советского Союза Людмила Георгиевна Зыкина.

Сведений о жизни композитора очень мало. В основном, всё, что известно – касается работы в Хоре.

Родился 18 октября 1901 года в Донбассе.

Рудник на Богодуховой балке Области Войска Донского, ныне – в черте украинского Донецка.

Отец Григорий Николаевич был шахтёром, мать Евдокия Семёновна занималась детьми.

В 1912 году семья переехала в Таганрог.

Володя – ещё дошкольником – пытался уже играть по слуху на скрипке, подбирал песни на пианино и пытался сочинять марши.

Так что, видимо, Захаровы не последний кусок доедали.

Учился он в мужской гимназии (ныне – Гимназия № 2 имени Антона Чехова) и одновременно в музыкальной школе (ныне – Детская музыкальная школа имени Петра Чайковского).

Пел в хоре, играл в оркестре народных инструментов.

- В первых классах гимназии в обязательном порядке проходили хоровое пение.

Пел я не так уж и плохо, но нот не понимал, и преподаватель пения буквально мучился со мной, называл меня тупицей.

Но талантливому парню заметил дирижёр городского симфонического оркестра Валериан Молла.

И стал бесплатно с ним заниматься: фортепиано, теория музыки и гармония.

Владимир Григорьевич всегда с особым теплом отзывался об этом человеке.

А когда в Таганрог приехал Сергей Рахманинов, Валериан Гаэтанович представил ему своего ученика. И тот – отважился сыграть.

- Сергей Васильевич посоветовал поступить в консерваторию.

- Нужно серьёзно овладеть музыкальной культурой, как следует изучить теорию и композицию, - напутствовал он.

Я понял, что без этого нечего даже мечтать о каких-либо свершениях или достижениях в избранной профессии, поехал учиться в Донскую консерваторию к профессору Николаю Захаровичу Хейфецу.

Это были незабываемые годы.

Передо мной открылись новые широкие горизонты музыкального творчества.

В Ростове Владимир и учился, и преподавал теорию в музыкальной школе.

Здесь появились и первые серьёзные сочинения: симфонические, камерные, хоровые.

Но вскоре умер Григорий Николаевич, и сыну пришлось братья ещё и за подработку: играл в различных местных оркестрах.

После Консерватории – обязательная служба в армии. Затем – снова педагогом в Ростове.

В 1929 году Владимир Захаров едет в столицу.

И довольно быстро устраивается на Всесоюзное радио – музыкальным редактором и дирижёром.

Вот там, на Московском радиовещании, и произошла знаменательная встреча с артистами – уже тогда популярного крестьянского Хора имени Митрофана Пятницкого.

Это решило судьбу Захарова: его пригласили к сотрудничеству – музыкальным руководителем.

Совместно с Петром Казьминым.

В друзьях и соратниках – везло.

Добрые отношения связывали Владимира Григорьевича и с руководительницей танцевальной группы Татьяной Устиновой, и с руководителем оркестра Василием Хватовым.

А первым критиком и советчиком был Казьмин – племянник Пятницкого.

Пётр Михайлович и Владимир Григорьевич вместе подготовят к изданию замечательный сборник «Хор имени Пятницкого. Сто русских народных песен».

А вот с хористами – поначалу пришлось нелегко. Дисциплина в коллективе хромала, культура была низкой. И новшества никто принимать не хотел.

На предложение дополнить репертуар ответ был один:

- На наш век хватит!

Долго не получалось найти ключики к этим закрытым дверям, но Захаров сумел.

То ли личное обаяние и интеллигентность сыграли роль, то ли певцы признали всё же его талант, но дело пошло.

Появился новый репертуар – яркий, самобытный. И глубоко национальный.

А к должности своей относился композитор очень серьёзно. Вот он после концерта мрачный:

- Вы же не пели, а вчерашнюю прокисшую кашу ели! Вам и есть не хочется, а надо, заставляют... Так вы и пели, с кислыми физиономиями.

Захаров считал, что, если хорист внутренне не настроен на то, чтобы раскрыть «мудрость» песни, в его исполнении она не станет настоящим художественным творением.

Подчёркивая необходимость громкого звучания, требовал:

- Спойте так, чтобы милиционер на площади Маяковского услышал!

Репетиции его были особого рода. Начиналась беседа – по душам, «за жизнь», об искусстве.

И исподволь, не специально, по ходу – предлагались песни.

И так – полвека! Самоотверженной работы.

Как пример – насколько самоотверженной! – можно привести признание одного из последующих руководителей, Мариана Викторовича Ковалёва:

- В 1961 году мне пришлось подать заявление об освобождении от должности художественного руководителя хора им. Пятницкого.

Эта работа требовала отдачи всей жизни.

Желание продолжить активную творческую работу и в жанре оперном, хоровом (академическом), романсовом и других, в конце концов, взяло у меня верх.

А ведь Владимир Захаров тоже мечтал и об опере, и о симфониях – партитуры сохранились. Всё это пришлось оставить – ради одной, главной цели.

К композиции относился композитор – чрезвычайно строго, в год писал две-три песни.

И, как правило, несколько вариантов.

Случалось и такое, что песня «не шла». Значит – в доработку. И, случалось, правилась уже после премьерного показа.

А бывало и артисты говорили:

- Нет, не поётся! Музыка холодная.

- Сами вы холодные, придиры... - бурчал Захаров, но поты забирал. И могли проходить месяцы, прежде чем композиция снова звучала.

И был композитор чрезвычайно требователен к строкам. И отбирал только то, что отвечало его вкусу.

- Он мог даже иной раз положить на музыку и не первоклассный текст, - писал Исаковский в воспоминаниях о Захарове, - но никогда не взял бы стихов, чуждых ему по своим художественным качествам.

Поэтому он легко мирился с тем, что некоторые мои стихи, почему-либо не увлекавшие его, попадали к другим композиторам.

Но очень сожалел, что не написал в своё время песни «Расцветали яблони и груши»!

Долго не решался Владимир Григорьевич работать с народной песней. Но всё же пришёл к выводу, что это необходимо.

Ведь большинство – сохранилось лишь в одноголосной записи, а для хорового исполнения это не годилось.

Внимательно изучал текст, мог изменить или переставить строки, допустить рефрен. Но при этом – ни одна песня – не теряла оригинальности!

Всегда подчёркивал, что обработанная – должна звучать не хуже, а лучше необработанной, не выпадая при этом из стиля!

- Песенное искусство – это большая общественная трибуна, - говорил Захаров на одном из совещаний руководителей хоров страны. - Обработка песен для такого коллектива, как наш, требует особого подхода.

Я имею в виду не только диапазон хоровых групп певцов, певиц и целый ряд специфических особенностей хора.

Обработка песни должна отвечать стилю хора, его исполнительской манере.

Мы стараемся обрабатывать песни, не забывая о выразительной силе подголосков.

Алмаз уже есть, он существует помимо нашей воли. Его надо очень осторожно и с любовью ограничить, тогда вы получите играющий всеми цветами радуги бриллиант.

И обращал внимание композитор на эмоциональную строгость русской песни, на всякое отсутствие слезливости и надрыва.

Вот запись на полях нот «Гармониста»:

- Важно, чтобы не было сладко. Обязательно в мажоре, иначе легко впасть в мещанство, в сюсюканье.

Нередко приходилось слышать, что Захаров – крестьянский композитор, что он претворил в своих произведениях особенности лишь старинной крестьянской песни, не затронув совершенно городской и солдатский фольклор.

Музыковед Израиль Нестьев, к примеру, отзывался так:

- Всё его творчество неразрывно связано с русским крестьянским фольклором – в его чистом, неприкрашенном виде.

Если у Александрова русский колорит передан в обобщённом, классически устоявшемся характере, то стиль Захарова стоит ближе к живым народным первоисточникам.

Это сочный и цветистый, подлинно концертный строй деревенской песни с её свободно льющейся подголо-сочной тканью.

Но Владимир Григорьевич возражал:

- Должен сказать, что я считаю себя русским композитором и никогда не писал специально для колхозников.

Я писал для всего народа.

Рабочие пришли на фабрики из деревни – и продолжали петь крестьянские песни.

Потом на этой основе создавались рабочие песни, которые отличаются от крестьянских, но не могут быть противопоставлены им.

Песни Захарова стали всенародными. Многие из них стали народными – в самом смысле этого слова.

Когда в 1961 году, уже после его смерти, потребовалось составить юбилейную программу, как бы подводящую итог пятидесятилетней деятельности коллектива, это оказалось не такой уж трудной задачей.

Что ни песня, то звучащая история – и Хора, и всей страны!

«Вдоль деревни» – коллективизация, «Зелёными просторами» – партия и комсомол, «Ой, туманы мои» – Великая Отечественная война.

«Наша сила в деле правом» – борьба за мир, «Русская красавица» – образ русской женщины-труженицы, «Пройдут года» – молодая рабочая смена.

Исключительную популярность приобрела весёлая «И кто его знает» – бисировалась на каждом концерте!

- Особенно знаменита ваша вещь «И кто его знает», - писал автору слушатель из Иванова. - Удивительно удачное сочетание – как слов, так и музыки. Я думаю, что лучше придумать что-либо и нельзя»

Даже в Канаде – жители русской колонии распевали сочинённые ими самими куплеты на эту мелодию.

На этот напев сочинялись и сатирические куплеты против фашистов!

А в тылу врага действовали партизаны.

- Песня раздольная, русская, в которой была бы боль за родную землю, ненависть к врагу и уверенность в победе, позарез нужна была воинам!

И они её получили.

В вагоне-теплушке, списанном за непригодность, ночью, при свете коптилки, Захаров написал музыку к только что полученным от Исаковского стихам, посвящённым партизанам.

Наутро он уже с Хором, выступавшим на оборонных предприятиях, в госпиталях, разучивал новую песню.

Так родилась легендарная «Ой, туманы мои», ставшая своего рода гимном всего советского партизанского движения во время Великой Отечественной войны.

Не менее повезло другой его песне – «В чистом поле», о чём рассказывал знаменитый партизан Сидор Ковпак.

Что это была народная песня, не сомневались даже многие музыканты!

Уже после окончания войны в Союз композиторов пришла бывшая партизанка и попросила записать их любимую отрядную песню «В чистом поле».

Песня не только была записана, но и использована Владимиром Юровским в его кантате о партизанах – как подлинно народная!

Кстати, «В чистом поле» вызвала в своё время долгие колебания конкурсной комиссии, куда была представлена Захаровым под девизом, без указания на авторство.

Уж не плагиат ли – с какой-то народной?..

Ведь случается, что этнографы записывают в фольклорных экспедициях безвестные тексты, оказывающиеся на самом деле – авторскими.

- Такова уж судьба песенного жанра, - писал Твардовский. - Наиболее удачная песня всегда как бы стремится оторваться от имени своего автора, утратить эту свою принадлежность и приобрести несравненно бóльшую!

А именно: стать тем, что мы называем народной песней.

В послевоенное время Владимир Григорьевич много гастролировал с хором имени Пятницкого по странам Европы.

Занимался и большой общественной работой: работал в художественном совете Министерства кинематографии, входил в состав секретариата Союза композиторов СССР.

В последние годы много болел.

Владимир Григорьевич Захаров ушёл из жизни 13 июля 1956 года.

На памятнике на Новодевичьем кладбище высечено:

- Я любил свой народ, я служил ему.

В постперестроечное время ставили в вину композитору его выступления – против формалистов, против творчества Дмитрия Шостаковича.

Сохранились документы совещания деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б) 1948 года.

Фрагмент из речи Захарова:

- Я должен сказать, что в Ленинграде во время блокады, когда люди умирали на заводах, около станков, эти люди просили завести им пластинки с народными песнями, а не с Седьмой симфонией Шостаковича.

Сложно сегодня что-либо утверждать по этому поводу. Возможно, и так было.

Приходилось композитору создавать и торжественные хвалебные гимны, ныне считается, что обыкновенная конъюнктура.

Но вот попалась на просторах интернета одна крохотная статейка – к сожалению, перепечатка – без авторства:

- Когда я был совсем маленький, моя бабушка пела мне песню про беседу двух соколов, сидящих в ветвях дуба: Ленина и Сталина.

Песня была очень грустная, но патриотическая.

С трудом нашел её в паутине.

Сквозь треск патефонной пластики лился бархатистый голос советской камерной певицы Ирмы Петровны Яунзем:

*На дубу зелёном,
Да над тем простором,
Два сокола ясных
Вели разговоры.*

*А соколов этих
Люди все узнали:
Первый сокол – Ленин,
Второй сокол – Сталин;*

*Возле них кружились
Соколята стаяй.*

*Бабушке на ту пору шёл семьдесят восьмой год.
Она всю жизнь отработала в колхозе, но ей не платили пенсию.*

Чуть позже ситуация изменится.

Человек, прошедший войну, будет получать щедрые тридцать восемь рублей и очень гордиться этим.

Маленькая пенсия не мешала бабушке быть патриотом. Портреты Ленина и Сталина всегда висели поправее иконки.

Бабушка помнила времена без электричества, радио и телевидение – вообще принимала за чудо.

Говорила о том, что при коммунистах люди белый свет увидели.

Я её внимательно слушал и верил ей.

Песню «Два сокола» написали поэт Михаил Исаковский и композитор Владимир Захаров.

Исполняли и Ирма Яунзем, и Государственный хор имени Митрофана Пятницкого.

*

ПРЕЛЕСТНАЯ МУЗЫКА

*Когда я приходила на спектакль вялая,
это исчезало
по мере погружения
в атмосферу роли.
И – в атмосферу звуков
прелестной музыки,
написанной композитором Артамоновым!*

Вера Марецкая

В конце 30-х Ростову очень повезло. На целых четыре года!

На сцене нового Театра имени Максима Горького ставила свои спектакли Студия Юрия Завадского.

Театралы – по сей день называют тот период «золотым веком» ростовской драмы.

Пьесы какие!

«Разбойники» Фридриха Шиллера, «Горе от ума» Александра Грибоедова, «Трактирщица» Карло Гольдони, «Каменный гость» Александра Пушкина, «Укрощение строптивой» Уильяма Шекспира, «Враги» Максима Горького.

На сцене блистали Николай Мордвинов, Ростислав Плятт, Вера Марецкая. Декорации к спектаклям создавали Мартирос Сарьян, Юрий Пименов, Евгений Вучетич.

О творчестве Вучетича и Сарьяна рассказано в других сборниках Библиотеки – «Ты меня защищаешь, потому я живу» и «Сначала был «Vauxhall»».

Музыку к спектаклям писал главный дирижёр и художественный руководитель театра Алексей Артамонов.

Алёша родился 17 февраля 1906 года в Новочеркасске. Родители преподавали в Кадетском корпусе. В семье – двое детей.

Отец Павел Алексеевич обучал воспитанников военному делу, а в свободное время – играл на скрипке и фисгармонии. И хорошо пел.

Мать Ольга Михайловна вела уроки музыки – виолончель и фортепиано. И занималась с сыном.

У Артамоновых часто собирались музыканты и меломаны.

И Алёша – уже к десяти годам – разобрался в творчестве Эдварда Грига, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова.

И играл с мамой в четыре руки симфонии Людвига ван Бетховена.

А ещё – был у них знаменитый родственник.

Солист Большого театра Пётр Фигуров, выступавший вместе с Фёдором Шаляпиным, Антониной Неждановой, Леонидом Собиновым.

Пётр Павлович какое-то время жил в Новочеркасске.

И Алёша – чуть ли не наизусть заучивал рассказы о незабываемых встречах!

Тогда, наверное, и появился у парня первый интерес к театру.

В одиннадцать лет родители определили его в училище – Новочеркасские музыкальные классы Императорского Русского музыкального общества (ИРМО).

Занятия прервана Гражданская война, но с установлением Советской власти всё возобновилось.

Уроки вёл Владимир Музалевский.

С учёбой – наладилось, а вот дома – большое горе...

Павел Артамонов – полковник царской армии. Революцию не принял.

Покинул Россию вместе со своими кадетами. Попал в Турцию, затем – в Египет. Но нигде не прижился и вскоре умер.

Жена и дети остались дома.

Спасла Артамоновых, как говорил сам композитор, «только музыка».

Ольга Михайловна по-прежнему преподавала, а Алексей сумел найти работу концертмейстера.

Мать понимала: Музыкальных классов – сыну очень мало. Что Алёша талантлив, говорили все педагоги.

И она решается на переезд в Ростов – на базе Ростовского училища (всё того же ИРМО) открыла свои двери Консерватория.

Возглавлял новый вуз Михаил Гнесин – отличный педагог и прекрасный человек.

Теорию и композицию преподавал Николай Хейфец, уроки эстетики вела Мариэтта Шагинян, класс фортепиано – Василий Шауб.

О творчестве Гнесина и Шагинян рассказано в других сборниках Библиотеки – «Звуки музыки» и «От поэмы – до доклада».

В 1925 году выпускник Алексей Артамонов получает должность в музыкальной школе имени Гнесина.

Ведёт занятия фортепиано и теорию музыки.

Пишет романсы, пьесы, симфонические поэмы – всё окрашено революционной романтикой!

И приглянулась молодому учителю юная ученица Женечка Боборыкина. И вскоре – законный брак.

Алексей Павлович и Евгения Александровна вырастили сына и дочку.

Павел Алексеевич стал кораблестроителем, в свободное время поёт в церковном хоре.

Татьяна Алексеевна, окончила Харьковскую консерваторию.

Ныне заведует кафедрой хорового дирижирования в Ростовском колледже искусств.

Её муж, композитор Владимир Феодосиевич Краснокулов – тоже ученик Артамонова – ныне профессор Ростовской консерватории.

Их сын Алексей, кандидат искусствоведения, – лауреат Германского Баховского конкурса, тоже преподаёт в Колледже искусств.

Преемственность поколений продолжается.

А тогда, в 20-е, в центре культурных событий Дона – открытие новых театров: Театр эстрады и миниатюр и ТРАМ – театр рабочей молодёжи.

И новый Драматический театр имени Максима Горького, тогда – самый большой в стране.

Так начинается почти тридцатилетний сценический период в творчестве Алексея Павловича.

Первые музыкальные работы – по произведениям современной советской драматургии: режиссёры ставят Дмитрия Фурманова, Владимира Киршона, Александра Корнейчука, Николая Погодина, Льва Славина.

А в 1936 году в Ростов перевели знаменитую столичную труппу.

*Здесь Юрий Александрович Завадский
Пленительный, чудесно молодой.
На пару лет уступлен был по-братски,
Нам, ростовчанам, щедрою Москвой.*

*Спасибо всем – артистам и строителям,
Прославленным талантом и трудом,
Повинным в этом чуде удивительном,
Которое Театром мы зовём.*

*Темнеет зал. Идёт бесшумно занавес,
Смычки сейчас разбудят тишину.
И мы с тобой войдём, товарищ, заново
В страстей и образов огромную страну, -*

писал ростовский поэт Вениамин Кац.

Очередь за билетами – если в программке указан дуэт Плятт и Марецкая – занимали за сутки до начала продажи.

О творчестве Веры Марецкой и Ростислава Плятта рассказано в других сборниках библиотеки – «Свет рампы» и «Помнят театры Ростова».

*- Работа с Юрием Завадским многому меня научила.
Взыскательный художник, он хорошо знал и тонко
чувствовал музыку.*

От меня он требовал не только полного слияния музыки с содержанием пьесы, но и создания музыкальной характеристики персонажей.

Работать с ним порой трудно, но чрезвычайно увлекательно!

Знаменитая «Трактирщица». Не случайно, после возвращения, Завадский поставил её в театре Моссовета.

С блистательной, остроумной и романтической музыкой ростовчанина!

Как отмечала критика, *«эти артамоновские ноты к комедии Гольдони – создают атмосферу яркого света, неистового веселья, стремительной динамики и праздничности.*

Ему созвучен мир музыкального театра, сцены с трепетным ожиданием чуда, игрой воображения, романтикой добра и зла и вечным стремлением к идеалу».

Более десятка лет не сходил со столичной сцены этот спектакль!

О творчестве Юрия Завадского и о Театре рассказано в других сборниках Библиотеки – «Под сению кулис» и «Художник и театр».

В 1939 году Алексей Павлович входит в недавно созданный Ростовский союз композиторов.

Горьковцы ставят оперу донского автора Фёдора Готьяна «Тигран», оформление – Мартироса Сарьяна, музыка – Алексея Артамонова.

СМИ писали:

- Композитор удачно передал национальный армянский колорит пьесы, приподнятый романтический настрой её, сочетание поэтической лирики и драматического накала.

А потом уже и Москва слушала «Тиграна».

Известность музыканта росла.

Вслед за столицей – к его творчеству стали обращаться театры союзных республик и областные.

Что совсем не понравилось критикам: начав свой творческий путь как симфонист, Артамонов почему-то ограничивает себя исключительно театральной музыкой!

Но, во-первых, что в этом плохого? А, во-вторых, работа в театре была великолепной школой!

Четвёртая симфония создавалась из музыки к пьесе «Фельдмаршал Кутузов», увертюра к «Отелло» – стала симфоническим произведением.

А оперы «Гибель эскадры», «Маскарад» и «Тигран» – и появились на основе работ к одноименным постановкам.

А потом – июнь 41-го...

Горьковский эвакуирован. Алексей Павлович остаётся в Ростове – музыкальным руководителем в Театре эстрады и миниатюр.

Вместе с труппой неоднократно выезжает на фронт, на гастроли в Поволжье и по Северному Кавказу. Вскоре и «Эстраду» отправляют в тыл – в Куйбышевскую область.

Через восемь лет композитор возвращается в Театр Максима Горького. Сразу – и музыкальный руководитель, и композитор, и дирижёр, и режиссёр.

Сыграно более трёх десятков спектаклей с артамоновской музыкой!

Среди них – такие шедевры, как «Отелло» Уильяма Шекспира, «Женитьба Фигаро» Огюста Бомарше, «Собака на сене» Лопе де Вега, «Коварство и любовь» Фридриха Шиллера, «Вишнёвый сад» Антона Чехова.

И «Маскарад» по Михаилу Лермонтову.

В 1957 году эту версию «Маскарада» поставил Харьковский академический театр оперы и балета имени Николая Лысенко. Харьковчане приняли на «ура»!

Только в первый сезон оперу показывали шестнадцать раз, а на всесоюзном фестивале «Театральная весна» спектакль получил Диплом первой степени.

Поставил «Маскарад» и Театр оперы и балета города Горький.

А в концертном исполнении – лермонтовская классика прозвучала в Москве в зале имени Петра Чайковского на Первом съезде композиторов РСФСР.

Это стало событием, музыка «Маскарада» транслировалась по Всесоюзному радио, драматические отрывки читал Николай Мордвинов.

Вдохновлённый Алексей Павлович пишет оперетты «Третий лишний» и «Это она».

И создает Вторую и Четвёртую симфонии.

Большой след в творчестве Артамонова оставил Александр Скрябин.

Под его влиянием появляются две симфонические поэмы, и Седьмая, и Восьмая симфонии.

Потом будет «Левый марш» на стихи Маяковского и Шестая симфония «Посвящение Октябрю».

«Казачью» симфонию – *«талантливым истоком донского симфонизма»* назвал Дмитрий Шостакович.

Особое внимание привлекла к себе – исполненная в Москве, на Третьем съезде композиторов – Седьмая симфония.

Её выделил, как наиболее интересную, Георгий Свиридов и отметил самобытный дар композитора.

Алексей Павлович в течение многих лет был художественным руководителем и дирижёром Ростовской филармонии.

В программы выступлений обязательно включалась музыка донских композиторов, в том числе его учеников.

Преподавательская деятельность в Ростовском училище искусств в течение трёх десятков лет – одна из самых эмоциональных страниц его творчества.

Наряду с творческой деятельностью, с воспитанием молодой смены, занимался композитор и общественной работой.

Секретарь Союза композиторов РСФСР и член правления Союза композиторов СССР, член президиума Областного комитета защиты мира и депутат райсовета.

Жизненный путь Алексея Павловича Артамонова окончился 22 мая 1994 года.

Память о музыканте сохранена.

Его имя носит Ростовская школа искусств. В которой работают его ученики и часто звучит прекрасная музыка.

И проводится у нас Открытый конкурс юных композиторов имени Алексея Артамонова – один из первых в России конкурсов детского творчества.

И в заключение – слово одной из учениц композитора – Марине Анатольевне Бугаёвой:

- 1968 год. Могла ли я оценить тот щедрый дар, которым судьба одарила меня, «первоклашку» Ростовского училища искусств?

Мне предложили попробовать себя в занятиях композицией.

Из одного крыла знаменитого в Ростове Дома актёра, где тогда располагалось шумное и разноголосое музыкальное училище, я попала в другое.

Точнее, в другой мир, в котором обитали не просто жильцы серой довоенной четырёхэтажки, а – ИМЕНА.

На верхнем этаже – квартира Артамонова, о чём извещала неброская табличка на двери.

Я позвонила. Дверь открыл сам Алексей Павлович.

Поразили не его высокий рост, не строгая импозантность, а голос – замечательный, глубокий бас.

Как я вскоре убедилась – равно выразительный и в приветствии, и в репликах по телефону, и в чтении стихов, и в иллюстрациях вокальных сочинений.

Несуетная величавость движений, аристократизм Артамонова были естественны, они не подавляли, не сковывали.

Помню постоянное ожидание встреч с ним, радость познания нового, знакомство с поэтами, которые остались любимыми на всю жизнь – прежде всего с Гейне и Полонским, музыкальные сочинения за пределами учебных программ.

Лишь позже, в Консерватории, я осознала весь масштаб личности своего учителя.

Он был чутким и внимательным к своим ученикам, и они платили ему тем же.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ

*Не было бы русской оперной школы,
если бы –
Римский-Корсаков,
Балакирев, Глазунов,
Чайковский, Глинка –
не обратились к народной песне.*

Анатолий Квасов

Нынешний директор знаменитого коллектива Наталья Николаевна Шепелева рассказывает так:

- Это уже почти легенда о том, как министр культуры СССР Фурцева стукнула однажды кулаком по столу и потребовала, чтобы наши Донские казаки затмили и мастерством, и славой эмигрантский хор Жарова.

А наши, к тому времени, так широко раздвинули границы репертуара, что стали исполнять уже и «Грёзы» Шумана, и романсы, и «Подмосковные вечера».

Те штатовские гастроли 1976 года стали знаменательным событием: тысячи километров, более полусотни городов, восторженные отзывы прессы!

О впечатлении, какое произвели зарубежные гастролы Ансамбля песни и пляски донских казаков на публику и профессиональную критику, можно судить по заголовкам в американских газетах:

*«Русская труппа ошеломляющая!», «Казачьи велико-
лепны!», «Танцоры ослепили зрителей!»*

И отчёт Анатолия Квасова:

- Вернувшись из Америки, я привёз для Екатерины Фурцевой статью из прессы, где было написано, что ансамбль Сергея Жарова выглядит наивным по сравнению с Донскими казаками из Ростова-на-Дону.

Положил на стол эту статью и сказал: «Задание выполнено».

За свои восемьдесят пять – коллектив переживал взлёты и падения, непростые времена и огромный успех.

Сегодня юбилейные афиши украшают столицу.

Мечтали ли о таком признании и долголетию первые участники Ансамбля?

Кстати, тогда он и ансамблем ещё не назывался...

В 1935 году Михаил Шолохов предложил создать в станице Вёшенской народный казачий музыкальный театр. Вскоре коллектив успешно выступил в Москве.

После чего краевые власти и приняли решение о создании специального хора.

- Как уже сообщалось раньше, Краевая государственная филармония создаёт хор доно-кубанских казаков. Сейчас Филармонией получено свыше ста двадцати писем от казачек и казаков с просьбой зачислить в хор.

В недалёком будущем Филармония приступит к отбору певцов, - писала газета «Большевистская смена» (ныне – «Наше время») 24 марта 1936 года.

А с 4 апреля – уже и начата творческая биография.

Набрали пятьдесят артистов. Руководил С. К. Иванов, но – недолго. В документах 1940 года – уже другие имена: худрук – В. А. Никольский, балетмейстер – Е. Л. Секержинский.

Информации об этих людях не нашлось.

Сам Ансамбль – всего на год Филармонии младше.

Изначально назывался «Азово-Черноморский хор», а Ансамблем донских казаков стал после того, как разделились Краснодарский край и Ростовская область.

Конечно же, первые концерты представили на суд главного знатока и ценителя казачьего фольклора – Шолохова.

Программа строилась на духовных песнях и произведениях классики.

Активно использовался материал, собранный знаменитым фольклористом Александром Михайловичем Листопадовым.

О творчестве Листопадова рассказано в другом сборнике Библиотеки – «Звуки музыки».

Новый Хор стал получать приглашения от концертных площадок всей страны.

Вот и известие о начале войны застало на гастролях. Газеты писали:

- В Ростов вернулись нескоро: закружили донцов лихие фронтовые пути-дорожки, о которых поётся в популярной песне военных лет...

В редкие минуты отдыха между боями Хор воодушевлял красноармейцев:

- Выступая в Пятигорске и Кисловодске, мы узнали, что наш любимый Ростов захвачен фашистами.

Нам было приказано отправиться в город Чкалов.

Потом был Сталинград, где мы, разбившись на две группы, по двадцать пять человек, давали по четыре-шесть концертов для солдат армий Чуйкова и Галанина.

Как приятно было видеть, что нам аплодируют Рокоссовский и Чуйков!

Потом донцы ещё несколько месяцев, двумя фронтовыми бригадами, колесили с концертами по разбитым дорогам войны.

А 1945 год ознаменовался для коллектива не только всеобщей радостью – Великой Победой над врагом, но и личным важным событием: выступление в Зале имени Петра Чайковского!

В дальнейшем концерты в столице были не редкость. На сцену Кремлёвского Дворца Казачий хор тоже выходил, и неоднократно.

Послевоенные годы – трудные, но уже весной 47-го Ансамбль выступает с новыми номерами в Ростове.

Вот как об этом сообщала 21 мая газета «Молот»:

- После длительного перерыва, вызванного войной, возродился к жизни этот творческий коллектив, делающий ценное и нужное дело!

Он исполняет большую и тщательно подобранную программу, где удачно сочетает и древние вольнолюбивые песни о Степане Разине, которыми восхищался ещё Пушкин; и стародавние бытовые, лирические, хороводные; и песни и пляски советского Дона.

Руководил хором тогда Пётр Иванович Лысоконь, балетмейстер – Семён Аркадьевич Книжников.

Оба – заслуженные артисты РСФСР.

Казаки – частые гости Шолохова. Михаил Александрович живо интересуется судьбой коллектива. Снова статья в «Молоте»:

- Одной из ярчайших страниц в истории Ансамбля является концерт в Вёшенской в августе 1959 года, когда в гости к Шолохову приехал Хрущёв.

Никита Сергеевич дал высокую оценку мастерству танцоров и певцов.

В 69-м Министерство культуры СССР принимает решение о реорганизации Ансамбля.

Причина простая.

По всему миру – с большим успехом и не один десяток лет – гастролирует эмигрантский казачий хор.

В 1921 году – сто лет уже минуло – под Константинополем, в лагере для беженцев из Крыма, оказался молодой костромской офицер Сергей Алексеевич Жаров.

И – неплохой певец и композитор. 1 апреля 2021 года и у Жарова юбилей: сто двадцать пять лет.

Вот бывший костромич и загорелся идеей создать такой «беженцевый» фольклорный коллектив.

С постоянным напоминанием: только они одни и остались, потому что Советская власть уничтожила всех казаков и их культуру!

Американский «Хор донских казаков имени Сергея Жарова» существует и сегодня, но – как камерный мужской хор.

Но разве у нас нет своих талантов, превосходящих зарубежные?

Просто нужно решить задачу: создать такой ансамбль, которому нет равных в стране.

Доказать, что донские казаки смогли сохранить своё наследие, что песенное искусство их не забыто.

Фурцева поручает профессору Института имени Гнесиных Александру Юрлову подобрать достойную кандидатуру.

Миссия, конечно, непростая. Но – выполняемая!

Юрлов выбрал четверокурсника отделения руководителей народного хора Анатолия Квасова.

Студенту предложили возглавить донской коллектив и сделать совершенно новую концертную программу!

И защитить как дипломную работу. Он согласился.

Анатолий Николаевич Квасов. Художественный руководитель Государственного академического ордена Дружбы народов, лауреата премии Ленинского комсомола, ансамбля песни и пляски донских казаков.

Толик родился 5 марта 1935 года в Кропоткине.

Отец Николай Степанович был дорожным рабочим, мать Валентина Антоновна работала в системе обслуживания.

Маленьким – любил рисовать и музыкальные инструменты. И хотел быть музыкантом.

Школьником – мечтал о профессии лётчика.

Но – поступил в Северо-Кавказский горно-металлургический институт в Орджоникидзе, работал на шахтах Донбасса и Кавказа.

Но музыка не отпускала...

И вот – неожиданное решение. Дирижёрское отделение музыкального училища Орджоникидзе.

Окончив, едет в Ленинградскую консерваторию, поступает – сразу на третий курс.

Год учится у знаменитого композитора Ореста Александровича Евлахова.

А в 1966 году в «Гнесинке» открывается отделение руководителей народных хоров.

Анатолий всё бросает и едет в столицу. И поступает.

Наверное, потому Юрлов его и выбрал – понял, что парень действительно любит народную песню.

Да и не юнец: осознанно ведь из инженеров – к музыке пришёл.

Новый руководитель прибыл к месту назначения.

Оркестровая группа – всего четыре баяна, Танцевальная – тоже совсем маленькая.

Основная группа – хор. Очень статична, на сцене – на подставках, как классическая капелла.

И всё вместе – как-то не совсем соответствовало названию «ансамбль»...

Квасову пришлось начать реорганизацию. И почти сразу весь состав ушёл – артисты не хотели перемен.

Объявили новый набор. Руководитель проделал огромную работу, которую в нынешних – постсоветских – условиях уже не осуществить.

Артистам предлагали большие перспективы. И жильё в Ростове – сразу выделено сорок квартир!

Увеличился штат.

Хоровая и балетные группы – по сорок человек, оркестровая – пятнадцать, художественно-производственная группа – десять.

Конкурс был огромный, но со всей страны потянулись молодые таланты.

Балетмейстером стал Пётр Митин, дирижёром – Виктор Шевченко, концертмейстером – Борис Огурцов, директором – Николай Чкань.

А руководитель отправился ещё и по станицам – искать одарённую молодёжь.

А со временем уговорил приехать на Дон своих питерских однокурсниц – Люду и Надю.

Людмила Антипова стала главным хормейстером, а заслуженная артистка РСФСР Надежда Ломанова – хормейстером-фольклористом.

Анатолий Николаевич создал мощную оркестровую группу с духовым составом. Появились сольные номера. Хор теперь двигался, показывал театрализованные картинки, приплясывал.

Как рассказывали зрители, *«настоящие донские колена выдавал!»*

Закрепился единый сценический образ: темноволосые казачки с аккуратно убранный в шлычку косой и казаки – чубатые и усатые.

Наталья Шепелева хорошо помнит то бурное время:
- Первое и главное требование к кандидатам: профессионализм.

Человек, который не казак по духу и равнодушен к казачьей культуре, работать здесь просто не сможет.

А вот казачьих народных плясок – как таковых – не было. Не существовало!

Но балетмейстеры сумели внести в рисунок танцев такой донской колорит, что они воспринимаются теперь, как народные.

И это не в последнюю очередь благодаря включению в танец трюковых элементов и использованию казачьих клинков.

И клинки вовсе не бутафорские!

Ребята рубятся по-настоящему. Поэтому клинки должны быть жёсткими.

Мы делаем их на заказ, из «военной» стали.

Да, опасная у наших танцоров работа! Но это и придаёт им азарт.

Во время гастролей в Японию мы пять часов провели на таможне из-за того, что наши клинки арестовали.

Трудные были переговоры, но мы убедили японцев: только с такими клинками и могут быть пляски настоящих донских казаков!

А над имиджем обновлённого в 1970 году Ансамбля трудились лучшие специалисты в области народного искусства!

Действительно, лучшие!

Художественный руководитель и главный балетмейстер Красноярского государственного ансамбля танца Сибири народный артист СССР Михаил Семёнович Годенко.

Главный балетмейстер Ансамбля имени Александрова народный артист РСФСР Александр Петрович Хмельницкий.

Балетмейстер и режиссёр Уральского государственного ансамбля песни и танца Виктор Фёдорович Копылов.

Главный балетмейстер Ансамбля СКВО заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарской АССР Григорий Юльевич Гальперин.

Это их талант и постановочное мастерство помогли осуществить смелые kwasовские замыслы.

Особым уважением в коллективе пользовалась Паулина Иосифовна Короткова – главный художник по костюмам Ленинградского Кировского театра оперы и балета.

Она Ансамбль превратила в фантастическую феерию цвета.

Лишь поднимался занавес – и публика взрывалась овациями, столь роскошными были наряды!

Минул год. Новая программа готова. В основе – народно-песенные традиции Дона. Анатолий Николаевич рассказывал:

- В августе 69-го началось обновление.

Прежний ансамбль придерживался академической манеры исполнения.

Ансамбль донских казаков – не фольклорный коллектив.

А коллектив – профессиональный, основанный на казачьем фольклоре, воплощённом в сценической форме.

Много пришлось поработать над интонацией и языком; воскресить старые, забытые песни; возродить настоящий характер донского казака.

В Ростов приезжает комиссия – принимать государственный экзамен выпускника Анатолия Квасова.

Состав впечатляет: вся профессура «Гнесинки» и мэтры со всего Союза!

Художественный руководитель Государственного академического Северного русского народного хора народная артистка СССР, лауреат Государственной премии имени Михаила Глинки, Нина Константиновна Мешко.

Художественный руководитель Уральского народного хора заслуженный деятель искусств РСФСР Лев Львович Христиансен.

Художественный руководитель Академического хора русской песни народный артист СССР, лауреат Государственной премии имени Михаила Глинки, Николай Васильевич Кутузов.

И, конечно, наставник – народный артист РСФСР Александр Юрлов. Александр Александрович и в течение года приезжал несколько раз в Ростов, помогал с работой.

Комиссия высоко оценила старания Ансамбля.

Очень понравился хор, манера исполнения, яркие костюмы.

Премьерный показ в Москве состоялся на фестивале «Русская зима» в 1972 году.

И сразу – в Вёшенскую. О том концерте в районном Доме культуры много писали.

Из воспоминаний Квасова:

- Как только в зале появились Михаил Александрович с Марией Петровной, хор грянул «Славой, да веселитесь, храбрые донцы!»

Песня замечательным образом отвечала настроению артистов.

Шолохов сидел напряжённо, сосредоточенно вслушиваясь в голоса, в слова песни, но глаза его блестели, нам даже показалось – сияли.

В антракте зашёл в маленькую закулисную комнату. Познакомились.

Похвальных слов не говорил, всё больше выпрашивал, внимательно слушал...

Через полгода – вторая вёшенская встреча:

- За полтора-два часа разговора с Михаилом Александровичем я получил такой запас знаний, такую методологическую основу для своей работы, которые можно приравнять к целому вузовскому курсу по народному творчеству Дона!

А позднее, в письме, писатель предложил:

- Возьмите упор на лирические, «сердешные» песни верховых казаков.

Разучите их, сделайте, и эти самобытные песни будут у вас коронными! Успех будет у вас в руках.

Наталья Шепелева:

- С лёгкой руки Раисы Ивановны – прежнего нашего главного хормейстера – возникла у нас традиция.

Вот Ансамбль, отправляясь на гастроли, садится в автобус.

И первый фильм, который артисты смотрят в дороге, – тот, классический «Тихий Дон».

Раиса Квасова – главный друг и помощник в работе. После окончания Саратовской консерватории Раечку Шапошникову направили стажироваться к донским казакам.

Её необыкновенной красоты голос – альт – сразу привлёк внимание руководителя.

И не только голос. Вскоре – весёлая свадьба.

Раиса Ивановна исполняет сольные запевы. Первые записи хора в фирме «Мелодия» в 1974 году сохранили её уникальный голос.

Сын Квасовых Дмитрий в артисты не пошёл, выбрал профессию программиста. А вот дочка Валентина – танцовщица.

А Анатолий и Раиса – вместе в командировках по Дону, Ставрополью, Кубани. Собирают, записывают, обрабатывают многочисленный песенный материал.

И всё самое ценное – в новую программу. В Ансамбле и сегодня хранится их уникальная фонотека.

Анатолий Николаевич был уверен:

- Ездить надо как можно больше, проявишь раз-другой невнимание – и потеря может быть необратимой.

Дело в том, что сейчас идёт смена поколений в народных ансамблях и хорах.

Старики уходят, а с ними – и песни. Об этом с большой озабоченностью говорил мне Шолохов.

Дипломная kwasовская работа получила одобрение на самых высоких уровнях, гастрольные обновлённые хоры с успехом прошли в странах соцлагеря.

Газета «Советская культура» 18 сентября 1973 года отмечала:

- На концерте в Зале имени Чайковского с особенной силой проявился высокий художественный уровень Анатолия Квасова.

Культура, музыкальность, вкус, чувство стиля, гибкость, подвижность голосоведения – много похвальных слов можно сказать о мастерстве певцов, умеющих из каждой песни создать яркую картинку народной жизни.

А далее казаки отправились в Америку – отстаивать честь СССР. И с задачей справились на «ура».

При создании программы художественный руководитель систематически сталкивался с проблемой, которую сформулировал так:

- Самое главное – принять решение. Сказать «да» или «нет».

Так повелось, что в Ростове у нас один-два концерта в месяц...

Мы ведь сами себе – и композиторы, и поэты.

Новая программа рождается очень трудно.

Это театр может выбрать для постановки пьесу Чехова или Шекспира – и играй-не плошай.

Или симфонический оркестр играет веками проверенный многочисленный репертуар.

А у нас репертуар с полки не возьмёшь. Вот, к примеру, программа «День воскресный в старом Ростове». И такого роскошного материала у других нет.

Ведь старый Ростов – это легенда!

Долго мы искали этот материал, думали, как это сделать. У нас же ещё одна опасность есть – надо сохранить чистоту жанра.

Мы – концертная организация, а это значит, что должны готовить отдельные номера.

Тут нужно пройти по очень узкому лезвию – не впасть в «глухой фольклор», не сделаться театром.

Жизнь фольклора в профессиональном искусстве – совсем не то, что в станице.

Народная песня попадает в сценическую атмосферу – костюма, движения, света.

Если я беру песню, интересную по музыке и тексту, но плохо исполненную хуторским коллективом, я начинаю работать над ней как реставратор.

Ищу недостающие партии; убираю ненужные, случайные созвучия.

То есть – стараюсь восстановить исполнение этой песни хорошими певцами.

Если бы наша композиторская школа хорошо знала фольклор и на этой бы базе создавала новые песни!..

Ведь наша песня такими красотами располагает!

Народная песня – это наше национальное достояние.

Ребёнок, выросший без народной песни, станет весьма ограниченным человеком.

Анатолий Квасов обработал практически весь песенный репертуар.

«Из-за острова на стрежень» – разинская вольница, «Конь боевой» – суворовские походы.

«Поехал казак на чужбину далёко» – война в Финляндии, «Двадцать пять ребят лихих» – русско-турецкие войны, «Ой ты, батюшка, славный тихий Дон» – ополчение 1812 года.

Много интересных событий было в жизни коллектива.

Например, награждение в 85-м «Золотой Пальмовой ветвью» на Международном фестивале фольклора в Стамбуле.

Или 1977 год, Париж. Участие в большом концертном представлении «Песни и танцы русских революций».

В честь этого триумфального концерта издана пластинка.

Из интервью Квасова газете «Вечерний Ростов»:

- Вместе с нами во Францию выезжала группа артистов Большого театра, солисты многих театров страны.

Но всё же, по мнению режиссёра Иосифа Михайловича Туманова, стержнем программы был Ансамбль донских казаков.

Для нас это была серьёзная проверка сил.

Ведь впервые артистам Ансамбля пришлось исполнять много актёрской, чисто сценической работы!

Прослужили за эти годы в коллективе более тысячи исполнителей. Их имена – гордость Ансамбля.

Когда-то молодой руководитель пригласил молодых солистов – Славу Семёнова, Люду Мельниченко, Сашу Данилова.

Сегодня Александр Степанович Данилов – ректор Ростовской консерватории, Вячеслав Анатольевич Семёнов – профессор Московской академии музыки имени Гнесиных.

Оба – народные артисты России.

Заслуженная артистка России Людмила Александровна Мельниченко прошла творческий путь от певицы до главного хормейстера.

Ныне – профессор, художественный руководитель ансамбля «Фолк-стиль».

В перестройку всей стране было не до музыки, приходилось выживать. А потом стало ещё хуже.

Наталья Шепелева:

- В 90-е казаки – которых, казалось, весь мир знал и с восторгом принимал – вдруг оказались невостребованными.

Открылся «железный занавес», и в Европу хлынули на заработки бригады артистов-народников числом в пятнадцать-двадцать человек, а то и меньше.

Зачастую – непрофессионалы.

При этом многие из них пользовались нашим раскрученным брендом, писали на афишах: «Донские казаки». Это было очень модно и востребовано!

Импресарио быстро смекнули, что публику, никогда не видевшую наш коллектив, ввести в заблуждение нетрудно, а с маленькой группкой вести бизнес куда выгоднее, чем с большим ансамблем,

Это был период, когда мне приходилось постоянно выяснять, кто и где под нашим именем выступает.

Вплоть до того, что у нас уже был заключён договор с Австралией, причём с очень крупным импресарио.

И буквально за два месяца до гастролей он мне присылает ноту протеста:

- Как вы могли? Вы на гастролях в Австралии!

Я попросила его прислать мне афиши, фотографии, чтобы мы определили, кто там под нашим именем выступает.

В то время многие предлагали Квасову перекроить программу, разбиться на бригады и тоже гастролировать за рубежом.

Анатолий Николаевич такие авантюры категорически отвергал.

Говорил, что разбить коллектив на группы легко, собрать всех и вернуться к настоящей серьёзной работе – трудно.

Теперь очевидно, что его принципиальность спасла Ансамбль.

Мы пережили очень тяжёлые годы, когда была очень маленькая зарплата и артисты разбежались кто куда, чтобы заработать хоть какие-то деньги.

И в 99-м, на гастролях в Америке, у нас осталось полколлектива, ребята не захотели возвращаться.

Это была трагедия для Анатолия Николаевича, и я думаю, это его подкосило...

Мы летели обратно в полупустом самолёте, рассчитанном на восемьдесят мест...

В стране неразбериха, непонятно, как жить и работать дальше...

Руки, конечно, опускались. Но – не было бы счастья, да несчастье помогло.

Коллектив очень быстро стареет. Сцена любит молодых, а в Ансамбле средний возраст – сорок пять лет.

А тут появилась возможность всё обновить.

И Анатолий Николаевич сумел за три месяца создать новую труппу!

Не стало Анатолия Николаевича Квасова 24 ноября 2007 года.

Утрата, конечно, невозполнимая.

Но коллектив продолжает прекрасно выступать – в память о своём создателе!

С 8 июля 2008 года Государственный ансамбль песни и пляски донских казаков носит его имя.

И опять своими воспоминаниями делится Наталья Шепелева:

- Вообще в летописи Ансамбля упоминания о выступлениях в престижных московских залах – далеко не редкость.

На сцену Кремлёвского Дворца тоже выходили. Как участники больших «сборных» концертов.

А вот «сольник» в его стенах – впервые.

Всё-таки – очень большая сцена. Не только в переносном, но и в самом прямом смысле слова.

Однако, подумали наши артисты, если на ней работали такие коллективы, как Кубанский казачий хор или хор имени Пятницкого, то почему Ансамблю донских казаков не взять эту высоту?

И, конечно же, взяли! Тем более, в свой юбилей.

С 2009 года руководит коллективом заслуженный артист России Александр Буйвол. Выпускник Ростовской консерватории, ученик Квасова.

Карьера началась в 1995 году – с солиста хора.

Яркую сценическую внешность, врождённый артистизм, чувство народной пластики и высокий профессионализм Саши – неоднократно отмечал сам учитель.

Более четверти века посвятил работе Александр Александрович.

В арсенале – интересные новые постановки: «Едут, едут по Берлину наши казаки», «На кордоне», «Как на Дону казаки братались».

Особая гордость – создание Школы-студии.

Преподаватели – ведущие артисты Ансамбля: заслуженная артистка России Ирина Тюрина и Татьяна Стаденкова.

И сразу же, первые воспитанники Школы, в январе 2016 года, на Международном конкурсе в Казани заняли первые места!

Слово солистке Ольге Терещенко:

- Казачья песня отличается прежде всего многоголосием.

Сложными партитурами, гармониями, поэтому мы в этом живём.

Мы все по натуре казаки, мы родились казаками.

Поэтому для нас, возможно, это не настолько сложно, как для других.

*

СЛОВАРЬ:

Александров Александр Васильевич – советский композитор, дирижёр, хормейстер, педагог, дважды Сталинский лауреат, генерал-майор.

Готьян Фёдор Сергеевич – советский драматург и поэт.

Импресарио – организатор зрелищных мероприятий.

Казьмин Пётр Михайлович – советский фольклорист, хоровой дирижёр, педагог, Сталинский лауреат.

Ковпак Сидор Артёмович – командир Первой Украинской партизанской дивизии.

Концертмейстер – руководитель группы инструментов в оркестре.

Конъюнктура – вынужденное положение в какой-либо области или ситуации.

Меломан – любитель музыки.

Молла Валериан Гаэтанович – известный музыкант, пианист и композитор.

Молотов (Скрябин) Вячеслав Михайлович – председатель Совета народных комиссаров СССР, Герой соцтруда.

Музалевский (Бунимович) Владимир Ильич – советский музыковед и педагог.

Нестьев Израиль Владимирович – советский музыковед, доктор искусствоведения.

Плагиат – незаконное использование чужого творческого труда.

Рефрен – повтор.

СКВО – Северо-Кавказский военный округ.

Устинова Татьяна Алексеевна – советская актриса, балетмейстер, педагог и теоретик народно-сценического танца.

Фисгармония – клавишно-пневматический музыкальный инструмент.

Фонограф – первый прибор для записи и воспроизведения звука.

Формализм – теория, согласно которой художественная ценность произведения искусства всецело зависит от его формы

Хватов Василий Васильевич – советский дирижёр и композитор, Сталинский лауреат

Шауб Василий Васильевич – известный советский пианист, профессор.

Шлычка – головной убор донской казачки.

Штейгер (устаревшее) – горный мастер.

Юрлов Александр Александрович – советский дирижёр, музыкальный и общественный деятель, педагог, лауреат Государственной премии СССР.

Юровский Владимир Михайлович – советский композитор и пианист.

*

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Анатолий Квасов – человек пути. // Город Н. – 1999. – 28 июля. – С. 11.

Архив композитора А. П. Артамонова. // ГАРО. – Личный фонд. – Р-4371.

Головко Г. Анатолию Квасову – 70 лет // Молот. – 2005. – 18 марта. – С. 2.

Зыкина Л. На перекрёстках встреч. – М.: Искусство, 1984.

Квасов А. Народная песня – это наше национальное достояние! // Молот. – 2003. – 30 мая. – С. 6.

Ковпак С. От Путивля до Карпат. – М.: Воениздат НКО СССР, 1945.

Композиторы РФ. – М.: Советский композитор, 1981-1994.

Малов П. Из-за Дона песню выведу! // Донской писатель. – 2014. – № 1. – С. 1.

Музыкальная энциклопедия. – М.: Советская энциклопедия, 1973.

Творческие союзы на постсоветском пространстве и композиторская деятельность. – Ростов н/Д: РГК имени Сергея Рахманинова, 2015.

Энциклопедия Таганрога. – Таганрог: Антон, 1998.

Хазизов В. Вся жизнь в музыке. // Донской временник. Год 2001. – Ростов н/Д: ДГПБ, 2000. – С. 28.

Шевченко В. С напутствием Шолохова. // Культура Дона. – 2004. – № 2 – С. 3.

Южно-Российский музыкальный альманах. – Ростов н/Д: РГК имени Сергея Рахманинова, 2006.

Бесплатная интернет-библиотека [Электронный ресурс]: [сайт]: Композитор Алексей Павлович Артамонов. – Режим доступа:

<http://pdf.knigi-x.ru/21raznoe/38501-1-kompozitor-aleksey-pavlovich-artamonov-roditeli-buduschego-kompozitora-pavel-alekseevich-olga-mihaylovna-priehavshie-don.php>. – Загл. с экрана.

Блокнот Морозовск [Электронный ресурс]: [сайт]: Знаменитый на весь мир ансамбль песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова выступит в Морозовске 19 мая. – Режим доступа: <https://bloknot-morozovsk.ru/news/znamenityy-na-ves-mir-ansambl-pesni-i-plyaski-dons>. – Загл. с экрана.

Википедия [Электронный ресурс]: [сайт]: Артамонов, Алексей Павлович. – Режим доступа:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87. – Загл. с экрана.

Википедия [Электронный ресурс]: [сайт]: Захаров, Владимир Григорьевич. – Режим доступа:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.

– Загл. с экрана.

ГТРК «Курган» [Электронный ресурс]: [сайт]: В Кургане с юбилейной программой выступил Ансамбль песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова. В этом году коллективу исполняется 80 лет / 29.09.2016. – Режим доступа:

http://gtrkkurgan.ru/index.php?option=com_content&view=article&Itemid=120&id=15884. – Загл. с экрана.

Детская школа искусств имени А. П. Артамонова [Электронный ресурс]: [сайт]: О школе. – Режим доступа: <https://dshi-artamonova2.ru/>. – Загл. с экрана.

Донбасское географическое общество [Электронный ресурс]: [сайт]: Донбасские корни хора имени Пятницкого / А. Жаров. – 13.11.2016. – Режим доступа: <https://dongeosociety.ru/zakharov/>. – Загл. с экрана.

Живой Ростов [Электронный ресурс]: [сайт]: Анатолий Квасов: «Народная песня — это наше национальное достояние!» / Вера Волошинова. – 11.10.2003. – Режим доступа: <http://werawolw.ru/?p=2192>. – Загл. с экрана.

Композитор Алексей Павлович Артамонов [Статья в формате PDF] // STUDYLIB [Электронный ресурс]: [сайт]. – Режим доступа: <https://studylib.ru/doc/2120595/aleksej-pavlovich-artamonov.-o-kompozitore>. – Загл. с экрана.

Ленинский мемориал [Электронный ресурс]: [сайт]: Ансамбль песни и пляски донских казаков им. А.Н. Квасова. – 2021. – Режим доступа: <http://leninmemorial.ru/events/ansambl-pesni-i-tantsa-donskikh-kazakov-.html>. – Загл. с экрана.

Министерство культуры Ростовской области [Электронный ресурс]: [сайт]: Государственный ансамбль песни и пляски донских казаков имени Анатоля Квасова. – Режим доступа: <https://mkro.donland.ru/about/suborg/21/>. – Загл. с экрана.

НашеВРЕМЯ/ Nvgazeta.ru [Электронный ресурс]: [сайт]: Донские казаки в Кремле. – 23.09.2011. – Режим доступа: <https://www.nvgazeta.ru/news/12381/471549/>. – Загл. с экрана.

Норма40.ру. Песни советского человека [Электронный ресурс]: [сайт]: Сборник статей. – Режим доступа: <http://www.norma40.ru/articles/zykinazakharov.htm>. – Загл. с экрана.

Проза.ру [Электронный ресурс]: [сайт]: Из-за Дона песню выведу / Павел Малов-Бойчевский. – Режим доступа: <https://proza.ru/2014/04/01/2212>. – Загл. с экрана.

Ростов – город, Ростов – Дон! [Электронный ресурс]: [сайт]: Артамонов А. П. / М. А. Бугаева. – Режим доступа: <http://xn--b1acd1basakffl.xn--p1ai/ludi-abc/7571-artamonov-a-p>. – Загл. с экрана.

Своими именами [Статья в формате PDF]: Совещание деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б). – режим доступа: http://svoim.info/201142/?42_7_1. – Загл. с экрана.

Фестиваль, посвященный 110-летию со дня рождения старейшего ростовского композитора, дирижёра, пианиста, педагога, заслуженного деятеля искусств РСФСР А. П. Артамонова [Статья в формате PDF]. – Режим доступа:

http://rostovcomposers.ru/downloads/08_04_2016_buklet.pdf. – Загл. с экрана.

Ale07.ru [Электронный ресурс]: [сайт]: В. Захаров – Избранные песни / А. Широков. – Режим доступа:

<https://ale07.ru/music/notes/song/fortepiano/text/zaharov.htm>. – Загл. с экрана.

FB [Электронный ресурс]: [сайт]: «По Дону гуляет...»: пережили перестройку и развал СССР, но сохранили ансамбль песни и пляски Донских казаков. – Режим доступа:

<https://fb.ru/post/culture/2021/4/18/301781>. – Загл. с экрана.

Donnews [Электронный ресурс]: [сайт]: Ансамбль песни и пляски донских казаков имени Квасова открывает школу-студию для детей. – 12.10.2014. – Режим доступа:

https://www.donnews.ru/Ansambli-pesni-i-plyaski-Donskih-kazakov-imeni-A-Kvasova-otkryvaet-shkolu-studiyu-dlya-detey_240. – Загл. с экрана.

LiveInternet [Электронный ресурс]: [сайт]: Композитор «народных» песен Владимир Захаров. – Режим доступа:

<https://www.liveinternet.ru/community/1726655/post243969110/>. – Загл. с экрана.

Rostovadk.ru [Электронный ресурс]: [сайт]: Создание... – Режим доступа:
<https://rostovadk.ru/history/mnu1936-1969>. – Загл. с экрана.

Rostovdoncossacks [Электронный ресурс]: [сайт]: Ансамбль песни и пляски донских казаков. – Режим доступа: <http://www.rostovdoncossacks.com/russian.htm>. – Загл. с экрана.

Sovmusic.ru [Электронный ресурс]: [сайт]: Владимир Захаров. – Режим доступа:
<http://sovmusic.ru/person.php?idperson=34>. – Загл. с экрана.

*

Книга «Народно-академическое» рассказывает о жизни и творчестве известных донских музыкантов – Владимира Григорьевича Захарова и Алексея Павловича Артамонова.

И о становлении Государственного академического ансамбля песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова.