

ПАМЯТИ МАЭСТРО
(о творческой деятельности В. Гончарова)

Т. Овчинникова

IN MEMORY OF MAESTRO
(about V. Goncharov's creative activity)

Статья посвящена Виктору Гончарову (1951–2013) – выдающемуся хоровому дирижеру, народному артисту России, профессору Ростовской государственной консерватории (академии) им. С. В. Рахманинова. Подробно характеризуется творческая деятельность В. Гончарова во главе синтез-хора «Певчие Тихого Дона» (1984–2013), Ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского военного округа (1994–2009), достижения в сфере хоровой аранжировки и музыкальной педагогики.

Ключевые слова: В. Гончаров, синтез-хор «Певчие Тихого Дона», Ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского военного округа, хоровой театр, хоровая аранжировка.

The article is devoted to Victor Goncharov (1951–2013) – the prominent choral conductor, People Artist of Russian Federation, Professor of the Rostov State Rachmaminov Conservatoire. Creative activity by V. Goncharov as a leader of synthesis choir «The Quiet Don Choristers» (1984–2013) and artistic director of Song and Dance Ensemble of North-Caucasian Military District (1994–2009), his achievements in the spheres of choral arrangement and musical teaching are characterized in detail.

Key words: V. Goncharov, synthesis choir «The Quiet Don Choristers», Song and Dance Ensemble of North-Caucasian Military District, choral theatre, choral arrangement.

5 сентября 2013 года внезапно ушел из жизни народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ, профессор кафедры хорового дирижирования Ростовской консерватории Виктор Иванович Гончаров. Талантливый и разносторонний музыкант, он на протяжении многих лет осуществлял смелые творческие замыслы и проекты не только в сфере хорового искусства, но и в области музыкальной культуры и образования. Виктор Иванович был неиссякаемым источником творческих идей, что проявилось в его многогранной деятельности – исполнительской, композиторской, организаторской. Жизнь любого музыканта таит в себе не только яркие взлеты, но и кризисные тенденции; между тем, обозревая по прошествии времени творческий путь Виктора Ивановича, понимаешь, что маэстро посчастливилось избежать подобных кризисов. Неутомимый труженик В. И. Гончаров постоянно пребывал в атмосфере творчества – создание хоровых обработок, аранжировок и переложений, музыкальное руководство крупнейшими региональными мероприятиями в сфере искусства и культуры¹, концертные

выступления и гастрольные поездки с лауреатом девяти международных конкурсов синтез-хором «Певчие Тихого Дона», ансамблями песни и пляски СКВО и МВД (в разные годы), детским театром-студией вокально-сценического мастерства «Жар-птица», работа в жюри всероссийских и международных вокально-хоровых конкурсов, а также огромное количество художественных проектов, реализованных или, к сожалению, оставшихся в планах...

В. И. Гончаров «прошел творческий путь от солиста городского хора мальчиков, руководимого заслуженным деятелем искусств В. А. Никольским, до профессора Ростовской государственной консерватории», – так повествует о маэстро энциклопедическое издание «Культура Дона в лицах» [1, 200]. Действительно, Виктор Иванович считал началом своей профессиональной карьеры выступление с хором мальчиков на одном из концертов фестиваля «Донская музыкальная весна» (1961). Тогда он, десятилетний солист коллектива, исполнил песню Д. Шостаковича «Родина слышит» в присутствии автора, который поблагодарил юных музыкантов и лично пожал руку В. Гончарову.

¹ В числе этих мероприятий – всесоюзные и всероссийские литературно-фольклорные праздники «Шолоховская весна» и «На земле Кочетовской», областные и

региональные марши-парады, международные и всероссийские фестивали искусств, дни городов – побратимов Ростова-на-Дону – и др.

Нужно заметить, что любовь к хоровому пению проявилась у Виктора с детства. Его родители не имели отношения к музыке, но звучание «хора» многочисленных родственников, которые собирались у Гончаровых в праздничные дни, Виктор Иванович и много лет спустя оценивал высоко. В 14-летнем возрасте юный музыкант организовал мужской вокальный квартет при ДК строителей; через два года, при поддержке администрации Ростовской обувной фабрики, создал вокально-инструментальный ансамбль «Россияне», просуществовавший более 10 лет и удостоенный звания лауреата многочисленных конкурсов и фестивалей.

Будущий дирижер получил профессиональное образование в Ростовском училище искусств и музыкально-педагогическом институте. Годы учебы в РУИ запомнились многочисленными фольклорными экспедициями, во время которых был собран огромный песенный материал, послуживший основой для целого ряда хоровых обработок и инструментальных композиций В. И. Гончарова последующих десятилетий². Уже в зрелые годы Виктор

Иванович с большой теплотой вспоминал В. А. Никольского («деда», как его называли выходцы из хора мальчиков), настойчивость которого сыграла решающую роль и в организации упомянутых поездок, и в проведении Первого фестиваля донского фольклора.

Наряду с этим, обучаясь в институте, Виктор продолжал серьезно заниматься музыкальным искусством эстрады. В качестве музыкального руководителя и солиста вокально-инструментального ансамбля Ростовской филармонии «Красны девицы» (1973–1975) он объездил весь Советский Союз. О многих поездках Виктор Иванович на всю жизнь сохранил яркие воспоминания, иногда трепетные, связанные с благодарными откликами аудитории, с удачными выступлениями, иногда курьезные, а порой и драматические. Так, срочно возвращаясь домой из очередной гастрольной поездки для участия в концерте факультетского хора (студенту В. Гончарову, блестяще учившемуся и работавшему в филармонии, было разрешено свободное посещение занятий, но пропуск концертов не допускался), Виктор опоздал на авиарейс до Ростова (заминка произошла в аэропорту из-за того, что В. Гончаров превысил установленную норму веса для багажа). Но пережитое разочарование обернулось чудесным спасением: самолет, на котором не удалось вылететь Виктору, потерпел катастрофу, все пассажиры погибли. Позднее, вспоминая этот случай, маэстро благодарил судьбу, которая столь своеобразно предоставила ему шанс продолжить творческую жизнь и достичь подлинных высот в искусстве.

Увлеченность концертным исполнительством в области эстрадной музыки, создание соответствующих аранжировок и композиций являлись безусловными жизненными приоритетами для В. Гончарова. Он поначалу решительно отверг предложение своего педагога, ректора РГМПИ, профессора В. Г. Шипулина о преподавательской работе на кафедре хорового дирижирования. И все же маститый специалист смог убедить талантливого выпускника в необходимости сделать этот шаг – и оказался прав. Уже достигнув зрелого возраста, Виктор Иванович восхищался прозорливостью и мудростью горячо любимого наставника, распознавшего в своем ученике далеко не очевидный педагогический талант. Действительно, В. И. Гончаров многого достиг в сфере педагогики.

² Начиная с 1990-х годов, В. И. Гончаров подготовил к публикации 5 сборников хоровой музыки: «Обработки донских казачьих песен для хора без сопровождения и в сопровождении баяна (ф-но) и ударных» (в 2 ч.,

1999); «Календарные праздники Древней Руси: Песенно-обрядовое действо в 7 частях» (2 т., 2007); «На пути к вершинам вокально-хорового исполнительского мастерства: Обработки и переложения для хора без сопровождения и в сопровождении ф-но и ударных» (2011).

Первый состав театра-студии «Жар-птица»

Наглядными тому подтверждениями служат и ученое звание профессора, присвоенное Виктору Ивановичу в 47 лет, и успешная творческая деятельность любимых его учеников – народной артистки России Г. Егоровой, заслуженного работника культуры РФ, профессора М. Кревсун, руководителя муниципального хора «Лик» г. Таганрога, заслуженного деятеля ВМО А. Логинова и многих других (быть может, еще не удостоенных почетных званий, но бесконечно преданных хоровому искусству). Ярким подтверждением профессиональной преемственности, утверждаемой в классе В. И. Гончарова, и царящих здесь подлинно дружеских отношений явился концерт, посвященный 60-летию маэстро. Тогда, в 2011 году, на сцену выходили 10 хоровых коллективов, возглавляемых выпускниками юбиляра! Два года спустя, осенью 2013-го, Виктора Ивановича провожали в последний путь многочисленные коллеги, ученики, почитатели его таланта. Они, как подобает, устроили замечательному артисту продолжительную овацию, сопровождая прощальные аплодисменты криками «браво», «бис». Тем самым присутствующие подтвердили безусловный профессиональный авторитет и широкое признание, которого удостоился маэстро.

Исполнительская и композиторская деятельность В. И. Гончарова была теснейшим образом связана с несколькими руководимыми

им коллективами. Виктор Иванович являлся организатором и бессменным руководителем синтез-хора «Певчие Тихого Дона», более полутора десятилетий возглавлял Ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского военного округа, затем – оркестр Ансамбля песни и пляски МВД и Детский театр-студию «Жар-птица».

Синтез-хор «Певчие Тихого Дона» был организован в 1984 году. Поначалу коллектив, именовавшийся «Хором учителей г. Ростова-на-Дону», придерживался вполне традиционных принципов и форм исполнения. Но затем сказалось стремление В. И. Гончарова придать исполнительской манере хора ярко выраженную индивидуальность, насытить концертные программы подлинной динамикой. Преобразованиям подверглась «фольклорная» часть концертной программы – авторские обработки народных песен. «Синтетическая идея хора “Певчие Тихого Дона”, – указывает музыковед Н. Мещерякова, – выросла из исконно казачьей традиции, из стремления найти самобытный облик хора, который отличал бы его от обычных академических коллективов» (цит. по: [2, 122]). Так появились в репертуаре коллектива хоровые обрядовые действия, созданные В. И. Гончаровым на фольклорном материале: «Казачья свадьба», «Календарные праздники Древней Руси в песнях и обрядах», а несколько позже – эстрадно-танцевальная программа «Популярные песни и танцы народов мира» (см.: [3]).

Синтез-хор «Певчие Тихого Дона»

В первом сочинении был представлен годовой обрядовый цикл, включающий Масленицу, Семик, Троицу, Ивана Купала и заканчивающийся святочными гаданиями и встречей коляды. На сцене разворачивались красочные картины народных празднеств: катание на санях, обряжение березы, гадание со свечами, выход ряженных, начинавших колядовать сначала на сцене, а затем и в зрительном зале. Второе сочинение – «Казачья свадьба» – композиционно объединяло словесные диалоги, «балиндрасы» (шуточные казачьи разговоры) с пением и танцами³. Музыкальная структура действия предопределялась чередованием обработок свадебных песен, относящихся к различным этапам казачьей свадьбы («Смотрины и сватовство», «Девичник», «Подушки», «Поезжание», «Застолье»).

Задумав обогатить репертуар коллектива песенно-театрализованными программами, В. И. Гончаров вынужден был решать сложную задачу: предстояло научить хористов сценическому движению, наполнить вокальные номера подлинной действенностью. «Нам, студентам отделения академического хора, казалось просто нереальным одновременно петь и двигаться», – вспоминали участники синтез-хора много лет спустя. Тем не менее, столь смелые

вокально-хореографические новации активно претворялись в жизнь В. И. Гончаровым. Театрализованное исполнение фольклора академическим хоровым коллективом, не сразу принятое профессиональным сообществом на родине, было восторженно встречено за границей – в 1991 году хор стал обладателем «Гран-При» фольклорного фестиваля в Галисии. С этого времени, помимо гастрольных поездок, начались и весьма успешные конкурсные выступления «Певчих»: с 1991 по 2001 годы коллектив стал лауреатом и дипломантом девяти международных конкурсов⁴.

Поиск новых форм общения исполнителей со слушателями, доминировавший в творческой деятельности синтез-хора под руководством В. И. Гончарова, протекал на фоне более масштабных процессов, которые увенчались рождением нового направления в отечественном музыкальном искусстве – хорового театра.

³ Либретто было написано сценаристом С. Можаявым по материалам исследования А. Листопадова «Старинная казачья свадьба на Дону».

⁴ Международный фольклорный фестиваль в Галисии (Испания, 1991) – «Гран-При»; Международный конкурс в Марктобердорфе (Германия, 1993) – Диплом; Международный конкурс в Майнхаузене (Германия, 1993) – «Золото» и «Серебро» в 2 категориях; Международный конкурс в Рива-дель-Гарда (Италия, 1994) – «Золото» в 2 категориях и специальный приз «За лучшее исполнение классической вокальной полифонии»; Конкурс композиторов Германии «Рейн-Рур» (1995) – Диплом и специальный приз; Международный конкурс в Линденхольцхаузене (Германия, 1996 и 2001) – «Золото» и «Серебро» в 2 категориях.

Фестиваль ансамблей песни и пляски МВД (Москва, 2011)

Тогда идеи театрализованного исполнения лишь «витали в воздухе», фактически хоровой театр сформировался на грани XX–XXI веков, но В. И. Гончаров сумел чутко уловить и реализовать, вместе со своим коллективом, эти веяния нового времени значительно раньше. Еще в начале 1990-х маэстро говорил о хоровом театре как понятии более широком, нежели театрализованное исполнение. Подразумевалось формирование репертуара, включающего в себя целый спектр музыкальных стилей, жанров и направлений: европейское наследие эпохи Возрождения, русские духовные песнопения, отечественная и зарубежная классика, антология русской оперы, современные хоровые композиции, творчество донских мастеров и, разумеется, театральное-хоровое действо (см.: [4, 112]).

Длительное время параллельно с синтез-хором в жизни маэстро существовал Ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского военного округа. Около 15 лет Виктор Иванович отдал работе в Ансамбле СКВО. Именно в этот период В. И. Гончаровым было создано большое количество хоровых и оркестровых аранжировок. Для ансамбля Виктор Иванович создавал разнообразные песенные попури – о солдатской службе наших дней, из шедевров военных лет, о семейной жизни и любимых женщинах. Им была проведена огромная работа по совершенствованию различных сторон

деятельности коллектива: приглашались талантливые молодые исполнители, обновлялся репертуар (за счет ярких, интересных современных песен), осуществлялась целенаправленная театрализация концертных программ. Виктор Иванович принимал непосредственное участие в организации и проведении огромного количества концертов, включая «горячие точки» Северного Кавказа.

Художественное руководство столь специфическим военным коллективом может быть признано успешным только при условии органичного сочетания в личности того или иного музыканта ярких профессиональных качеств с активной гражданской позицией. Виктору Ивановичу всегда были близки патриотические настроения. Эта сторона его мировоззрения, по словам маэстро, формировалась с детства – родители воевали на фронтах Великой Отечественной (мать – радистка, отец – сапер), дошли до столицы Германии, были награждены медалями «За взятие Берлина» и «За освобождение Кавказа». Виктор Иванович любил Ростов-на-Дону, в котором родился и прожил жизнь, любил донской край и Россию. Побывав на гастролях во многих странах Европы, прославленный музыкант с нетерпением и трепетом ждал возвращения домой, встречи с Родиной. Скорее всего, именно поэтому Виктор Иванович отказывался от неоднократных предложений, связанных с педагогической

работой за границей. Длительное проживание за рубежом, тем более – эмиграция для него были неприемлемыми.

Профессиональная деятельность В. И. Гончарова в Ансамбле СКВО высоко оценивалась и командованием округа, и руководителями нашего государства. Маэстро был отмечен благодарностью Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ В. В. Путина (2002), удостоен медали «За выполнение миротворческой миссии в Абхазии и Грузии», почетного знака – креста «За службу на Кавказе». Последней наградой Виктор Иванович особенно гордился, подчеркивая, что этот нагрудный знак имеет историческое происхождение.

В 2010 году В. И. Гончаров был назначен музыкальным руководителем и дирижером оркестра в Ансамбле песни и пляски Северо-Кавказского регионального командования Внутренних войск МВД РФ, сумев за короткий период времени достичь высоких результатов. Благодаря этому коллектив, впервые за все время своего существования, стал дипломантом (2010), а затем и лауреатом (2011, 2013) Всероссийского конкурса аналогичных ансамблей МВД (в Москве).

На протяжении последних лет жизни Виктор Иванович много внимания и сил отдавал детскому творчеству. В 2010 году был реализован семейный творческий проект В. И. Гончарова и автора этих строк – театр-студия вокально-сценического мастерства «Жар-птица»⁵. Поначалу театр функционировал на базе детской музыкальной школы № 1 г. Батаяска, а затем – под патронажем Центра дополнительного образования при Ростовской консерватории. В рамках этого оригинального проекта организуются занятия по постановке голоса и сценической речи, индивидуальная и групповая работа с балетмейстером; итогом соответствующего тренинга становится участие ребенка в музыкальном спектакле. За время своего существования театр поставил мюзиклы «Брысь, или История кота Филофея» Я. Дубравина (с аранжировками и фонограммами В. Гончарова), «Незнайка» на музыку Г. Гладкова и М. Минкова, «Концерт на болоте» (композиция из произведений современных авторов, сценарий Т. Овчинниковой), участвовал в постановке оперы М. Красева «Морозко», осуществленной Камерным хоровым театром Шахтинского музыкального колледжа (руководитель – Т. Овчинникова).

⁵ Авторами упомянутого проекта изначально предусматривалась поэтапная организация учебного процесса по трем основным направлениям сценического вокала – эстраднему, академическому, фольклорному.

Одаренные дети, обучаясь в театре-студии под руководством В. И. Гончарова, добились впечатляющего прогресса. Многогранно передавать содержание песни, гибко сочетая вокальные, драматические и хореографические навыки, учиться раскованному и естественному поведению на сцене, ощущать себя неотъемлемой частью слаженного актерского ансамбля, – вот лишь наиболее существенные требования, которые предъявлял к юным воспитанникам Виктор Иванович. Практически все артисты театра достигли значительных успехов в сольных и ансамблевых выступлениях, были удостоены званий лауреатов и дипломантов на всероссийских и международных конкурсах. Накопленный опыт сценических выступлений позволил театру-студии блестяще выступить на VIII Международном конкурсе современного искусства «Le spiagge d'Italia» (2012, I премия).

Последние месяцы творческой биографии В. И. Гончарова связаны с руководством вновь созданным Ростовским филиалом Всероссийского хорового общества⁶. Сколько ожиданий и надежд связывал Виктор Иванович с этим назначением! Маэстро в короткие сроки разработал грандиозный проект – создание Академической профессиональной капеллы Хорового общества при Администрации Ростовской области. По мнению Виктора Ивановича, следовало бы создать хор из лучших певческих голосов (60–80 человек), объединяющий многочисленных профессионалов и молодежь, сформировать несколько составов, ориентируясь на возрастные показатели и уровень исполнительского мастерства. Далее, под эгидой Хорового общества планировалось объединить всех музыкантов, связанных с этой сферой деятельности (от детских до профессиональных коллективов всех направлений – классического, народного, эстрадного), для оказания действенной помощи в учебной и методической работе, пополнении репертуара (включая пропаганду сочинений донских композиторов), аудио- и видеозаписи, рекламе. Виктор Иванович считал необходимым создать постоянно действующий хоровой абонемент Ростовской филармонии, упорядоченную многоуровневую систему творческих конкурсов и фестивалей, продюсерский центр для организации концертов и различных культурных мероприятий с участием хоровых коллективов и многое другое. Несомненно, масштаб личности этого человека позволял надеяться на осуществление задуманного! К сожалению, грандиозным

⁶ Всероссийское хоровое общество было возрождено в 2013 году с целью сохранения, развития и популяризации отечественной вокально-хоровой культуры.

преобразованиям в сфере донского хорового искусства не суждено было сбыться...

Виктор Иванович Гончаров не только принадлежал к числу крупнейших деятелей музыкальной культуры в Ростовской области. С именем В. И. Гончарова ассоциируется целая эпоха в вокально-хоровом искусстве Юга России. Память о выдающемся музыканте живет в сердцах его соратников, коллег, в его музыке,

с большим успехом исполняемой отечественными хоровыми коллективами на концертных площадках многих стран мира⁷. У коллег маэстро возникла идея об организации и проведении на донской земле фестиваля им. В. И. Гончарова. Будем надеяться, что это предложение найдет отклик у профессионалов и в ближайшие годы новый праздник хорового искусства станет реальностью.

ЛИТЕРАТУРА

1. Культура Дона в лицах: Эксклюзивное досье [справочник] / сост. Ф. Ф. Баев. – Ростов н/Д: Рост. книжн. изд-во, 1997.
2. Овчинникова Т. Хоровой театр в современной отечественной музыкальной культуре: [исследование.] – Ростов н/Д: Книга, 2010.
3. Овчинникова Т. Хоровой театр в репертуаре ростовского синтез-хора «Певчие Тихого Дона» // Модернизация дирижерско-хоровой подготовки учителя музыки в системе профессионального образования: материалы V Международной науч.-практ. конф. / под ред. М. В. Кревсун. – Таганрог: ТГПИ, 2010. – С. 98–104.
4. Ходош Э. В. Гончаров: «Аве, Виктор» // Ростовская консерватория в лицах: очерки / ред.-сост. А. М. Цукер. – Ростов н/Д: РГК им. С. Рахманинова, 2013. – Вып. 1. – С. 107–119.

⁷ В частности, яркие и зажигательные обработки народных песен «Ох, уж ты, Поружка-Пораня», «Ой, пролегла путь-дорожка», переложение «Полета шмеля» Н. Римского-Корсакова, театрализованные обработки для женского хора («Горенка», «Свеча», «Колечко») звучат в Германии, Австрии, Швеции, Финляндии, Японии и др.