

МУЗЫКАЛЬНЫЕ РОДНИКИ КУЗБАССА

Кутонова Т.Н.

*Кутонова Татьяна Николаевна - заслуженный работник культуры РФ, преподаватель,
Кемеровский областной музыкальный колледж, г. Кемерово*

Аннотация: *статья знакомит с биографией кузбасских композиторов М.В. Аристовой и В.В. Шергова. Данная работа поможет узнать неизвестные факты их жизни и творчества. Статья приурочена к 75-летию Кемеровского областного музыкального колледжа, студентами которого в разное время они являлись.*

Ключевые слова: *Аристова, Шергов, композитор, автор.*

УДК 7.071.2

ББК 85.314

К 95

Марина Владимировна Аристова родилась 24 ноября 1966 года в городе Кемерово. С 2009 года является членом Союза композиторов России, профессиональный композитор. Закончила Новосибирскую государственную консерваторию имени М. И. Глинки в 1992 году (класс профессора Г.Н. Иванова); исполнитель собственных песен, аранжировщик, концертмейстер классической хореографии.

Автор 1-й кузбасской симфонии-поэмы для скрипки и оркестра с солирующей трубой (1991), зонг-оперы-балета «Подיום» (1995), мюзикла «Ослиная шкура» по сказке Ш. Перро (2008), вокальных циклов и песенных альбомов, написанных на стихи поэтов серебряного века, на собственные стихи, а также в сотрудничестве с поэтами Кузбасса (Б. Бурмистров, В. Лопушной, В. Команов, А. Имгер, П. Кузнецов, В. Аристов) и другими поэтами России.

Автор гимнов: г. Междуреченску, кадетской школе (г. Кемерово), гимн ЮДМ Кузбасса, футбольной команде «Кузбасс», гимнической песни для народного хора «Кузбасс родной», лауреат российского конкурса на лучшую песню о шахтёрах (2005), лауреат международного конкурса на лучшую песню о милиции («Милиция Кузбасская», ст. В. Аристова, 1992), победитель конкурса на лучшую песню о молодом поколении Кузбасса (2009). Является автором музыки к спектаклю «Поминальная молитва» для кемеровского областного драматического театра (2008) и автором нотной хрестоматии «Музыка к урокам классического танца».

Интерес к сочинению музыки появился в раннем детстве. Большое влияние оказала старшая сестра, которая слушала пластинки с записями популярных в 60-70-е годы эстрадных советских и зарубежных певцов и композиторов: В. Ободзинский, Ю. Антонов, Л. Лещенко, В. Мулерман, В. Леонтьев, шведская группа «АББА», «Бони М», ВИА «Поющие гитары», «Песняры», «Сябры», «Пламя», «Лейся, песня», Д. Тухманов, А. Зацепин, А. Пахмутова и др. Кроме того, родители покупали Марине пластинки с детскими песнями. У Марины был очень хороший музыкальный слух и память, а также приятный звонкий голос, и она с удовольствием пела любимые детские и «взрослые» песни тех времён. Дедушка Марины (отец её папы), обнаружив музыкальность ребёнка, говорил, что она – «будущая Лядова» (очевидно, подразумевая «поющего» композитора-женщину), и настоятельно рекомендовал отдать её учиться в музыкальную школу. В возрасте 6 лет Марине купили пианино. Первый опыт игры на фортепиано – подбор знакомых мелодий и песен по слуху. 1-я песенка собственного сочинения была на стихи отца, В. М. Аристова (в дальнейшем, они неоднократно будут вместе сотрудничать, участвуя в различных российских конкурсах песни и занимая практически всегда главные премии). В 1974 году Марина поступила в центральную музыкальную школу № 1 по классу фортепиано. В 5-м классе было желание бросить учёбу, но продолжать при этом импровизировать, подбирать по слуху музыку и сочинять. Мама Марины сказала, что продаст пианино, если дочь бросит школу. Этот неопровержимый и суровый факт заставил Марину продолжать образование. В годы учёбы в муз. школе она посещала факультатив по композиции у В. Осокина. Было написано немало всевозможных песен и инструментальных композиций. И всё больше возрастало желание учиться дальше, чтобы стать профессиональным композитором.

В 1982 году Марина поступает в Кемеровское музыкальное училище на теоретическое отделение. Теоретиком она себя не ощущала, продолжая сочинять музыку (в основном это были песни на собственные тексты и стихи отца). Всегда присутствовало жгучее желание учиться по композиции у профессионального композитора. И чудо произошло. В 1984 году в училище начал преподавать композицию Виктор Владимирович Шергов, профессиональный композитор, окончивший Новосибирскую государственную консерваторию им. М. И. Глинки. В начале его преподавания к нему устремилось большое количество студентов муз. училища, желающих учиться по композиции. Но постепенно контингент отсеивался, т.к. не все могли выдержать большую нагрузку и жесткую методику В.В. Шергова; и в результате, у него осталась обучаться только Марина. В конце 4-го курса состоялся

авторский концерт, где исполнялись её сочинения различных жанров (детские песни, романсы, квартет, произведения для фортепиано), а в финале концерта Аристова сама за роялем исполнила свои песни.

За годы учёбы у Виктора Владимировича Марина постигла ранние азы техники композиции. Более того, он запретил ей писать её любимые песни (временно), дабы впоследствии, пройдя определённую школу композиции, она могла писать их в другом, новом качестве. Но, естественно, девушка, «подпольно» всё же сочиняла песни. В годы учёбы по композиции у В.В. Шергова она занималась с большим энтузиазмом, самоотдачей, огромным желанием и интересом. Порой, за нехваткой времени, приходилось работать над деталями композиции произведения в ночное время, приезжая в училище.

Обучаясь на 3-м курсе, Аристова принимала участие в конкурсе композиторов, который объявила Новосибирская консерватория (была представлена «Сюита в старинном стиле» для ф-но и цикл песен на ст. В. Фирсова). По прошествии определённого времени из консерватории пришло оповещение, что Марина Аристова могла бы стать абитуриенткой данного учебного заведения, что в последствии и произошло. Из абитуриентки она плавно перешла в студентку теоретико-композиторского факультета, который успешно окончила в 1992 году. Её дипломная работа: «Симфония-поэма для скрипки и оркестра с солирующей трубой» (была исполнена в Государственной филармонии Кузбасса, в 1994 году, дирижёр К.А. Царёв), трио для скрипки, виолончели и фортепиано, вокальный цикл на ст. В. Брюсова для сопрано, скрипки и фортепиано.

Учиться в консерватории Марине было легко и интересно, тем более, что Г.Н. Иванов был педагогом В.В. Шергова. Таким образом – одна школа. Взаимопонимание было стопроцентным. На каждом курсе в классе композиции осваивались определённые жанры академической музыки, начиная с сюиты и заканчивая симфонией.

В 1988 году Марина Аристова вступила в брак с В.В. Шерговым. В этом же году у них родился сын Владимир. По окончании консерватории семья вернулась в родной город Кемерово.

С 1992 по 2000 гг. работала в Государственной филармонии Кузбасса (музыковед, концертмейстер, солистка). С 2001 по 2013 гг. – в КемГУКИ (кафедра хореографии, концертмейстер классического танца).

С 1996 по 2013 гг. вела активную концертную деятельность по городам Кемеровской области и за её пределами, выступая с авторскими песенными программами для детей, молодёжи и взрослого населения. Принимала активное участие в концертах и творческих вечерах кемеровских поэтов – В. Лопушного, Б. Бурмистрова, А. Имгера.

В 1993 г. М. В. Аристова совместно с В. В. Шерговым и В. П. Нестюриным создали оригинальную детскую музыкальную сказку-игру «Серёжа и Медведь», на собственный сюжет и музыкальное оформление, с которой они активно выступают перед детской аудиторией (от 3 до 8 лет) как композиторы и артисты, гастролируя по разным городам России.

2006 г. – проведение собственного сольного концерта-встречи в КемГУКИ для студентов и сотрудников. Активно сотрудничала с ведущими солистами Музыкального театра Кузбасса – заслуженными артистами России В. Штыпсом, К. Голубятниковым и солистами – К. Кругловым, А. Скулковой. С 2014 г. проживает в г. Королёве Московской обл.

Ведущим жанром в творчестве М. В. Аристовой является песня. По поводу планов на будущее Марина говорит: «Есть у меня в планах реализовать свой мюзикл по сказке Шарля Перро «Ослиная шкура», написанный на собственное либретто в 2008 году. Худсовет Кемеровского музыкального театра одобрил, но вскоре театр закрылся на ремонт. Потом уехал В. Штыпс с семьёй в Санкт-Петербург (он должен был исполнять главную роль), затем другие нюансы помешали постановке. В прошлом году с Ю. Рыжовым разговаривала на эту тему. Он «загорелся», обещал поговорить с Л. Пилипчук (директор филармонии Кузбасса), но на этом пока тоже всё приостановилось. Естественно, хотелось бы услышать свои песни не только в собственном исполнении. Но всё не так просто здесь».

Владимир Шергов родился в 1988 году в семье композиторов В.В. Шергова и М.В. Аристовой. Уже в раннем возрасте проявились его уникальные музыкальные способности. Володя любил «подбирать» на столе мамы песни, выстукивая правильно их ритм и расстояния между интервалами.

Большую роль в формировании музыкального вкуса сыграла Нина Алексеевна Шергова, которая часто помогала родителям. Когда ребенок подолгу не засыпал, она пела ему «Колыбельную» Блантера и украинские песни. Её красивый голос успокаивал Володю. Нина Алексеевна ставила пластинки с музыкальными сказками. Особенно запомнилась «Как муравьишка домой спешил» и песни И. Дунаевского.

Долгое время Володя воспринимал музыку как фон для мультфильмов или сказок, не задумываясь о том, что есть ноты и их нужно учить складывать, как слова из букв, что в этой сфере также есть свои правила и законы.

Шестилетнего малыша привели в ДМШ №43, где его первая учительница Ирина Евгеньевна Подольская впервые сообщила своему ученику, что у него абсолютный слух. Что это такое было непонятно, но слово понравилось. Учительница была доброй и ласковой, и Володя решил ради неё

учиться музыкальной грамоте. Он до сих пор помнит свой первый диктант по сольфеджио «Скачет зайка серенький по снегу, а лиса идёт за ним по следу».

В 1995 году Володя поступил в Кемеровский музыкальный колледж, где проучился 12 лет. Как многие дети в младших классах, Володя любил музыку, но не любил трудиться. Из ранних приятных впечатлений вспоминает игру на пианино с папой в 4 руки. Маленький музыкант был горд, т.к. вместе удавалось всё, даже мелодия главной партии из симфонии Моцарта № 40.

Учёба в колледже вспоминается общением с замечательными педагогами. Владимир Меерович Фуксман не делал скидку на возраст юного пианиста, а наоборот – вызывал на размышления, учил делать выводы. Уже в этом возрасте не побоялся дать ученику «Первую утрату» Р. Шумана. Через два года Татьяна Ивановна Корякина приняла Володю в свой класс и проучила его до окончания школьного периода, кропотливо работала над техникой. А Лариса Эдуардовна Дворецкая научила понимать волшебный мир звука.

Заканчивал колледж Владимир в классе Натальи Владимировны Фроловой. Каждый урок был для него праздником, открытием чего-то нового. Его не пугали ни завышенные требования, ни жёсткость методики. Наконец-то пришли взрослость и понимание: нельзя иначе! В этот период Владимир стал интересоваться философией, историей, литературой. Пришло прозрение, что глубокое проникновение в произведение невозможно без серьёзных знаний во всех областях.

Знаменательным событием в жизни Шергова стала поездка в город Белово, где он всё ещё играл музыку знаменитых композиторов, и тут впервые задумался: «Родители сочиняют, а я, что же...». Исполнял он здесь «Мимолётности» С. Прокофьева и вариации Лютославского на тему Паганини в 4 руки с В. Юдиным.

Первый фортепианный цикл Владимира «Афоризмы» сочинён под влиянием С. Прокофьева. Все 20 пьес были написаны за одно лето. Каждая из них – подражание какому-либо композитору.

В этот же период попал под влияние музыки «Машины времени». Её мажорность и оптимизм стали творческим кредо Владимира. Он считает, что композиторское творчество должно вдохновлять, радовать, способствовать созиданию. Эти годы помогли Володе поверить в свои силы. В 2006 году Майя Фёдоровна Переводчикова организовала концерт, где Владимиру была отведена большая роль. Он сочинил прекрасную песню «День учителя», которую пел весь зал. Волнение и душевный трепет переполнил каждого присутствующего.

И вот Новосибирск, который у каждого свой. Для Володи это нерадостный период, время проб и ошибок, неприятия, но даже он был необходим, т.к. помог выстоять, набраться сил и научиться воспринимать критику.

В судьбе Владимира в этот непростой период случился перелом. Таким моментом явилась встреча со студентом Московской консерватории Станиславом Новиковым. Когда-то первые уроки композиции он получил у Виктора Владимировича Шергова. Ныне это Стас Маковский – популярная фигура в композиторском кругу у нас и за рубежом. Он рассказал об обучении в Москве и убедил Володю поехать сначала на прослушивание, а потом и поступать в Московскую консерваторию на композиторский факультет.

Экзаменов было много. Специальность сдавал в несколько этапов. Сначала представил свои сочинения камерные, фортепианные, вокальные. На другой день надо было за 6 часов без инструмента сочинить вариации. В следующий день гармонизовал задачу и играл цифровки по гармонии. На коллоквиуме были вопросы по музыкальной литературе, анализу, полифонии и инструментровке. Играл программу по фортепиано, писал диктант по русскому языку и устно сдавал литературу.

Поступив в консерваторию, долго не раздумывал и примкнул к клану авангардистов. Если в Новосибирске надо было работать над сочинениями в разных формах, то авангардисты изучали техники: додекафония, техника центрального тона, размывания ритма, алеаторика, сонорика и многое другое. Преподавателем Владимира был Ю.С. Каспаров, который научил всем сложным вещам.

Во время учёбы состоялись 3 фольклорные экспедиции: в Чувашию, Ставропольский край, Северную Осетию. Произведения этого периода «Русские морозы» для народного оркестра, «Терские казаки» для духового оркестра, «Солнечное золото» для симфонического оркестра – все с фольклорными темами. Владимир, обогатившись техникой авангардистов, стал писать традиционную музыку. Получил место лауреата во Франции, представив там «Терские казаки». Ещё учась в консерватории, Володя увлёкся импровизацией. Под влиянием Б.Г. Гнилова это переросло из увлечения в профессию.

В 2017 году стал членом Союза композиторов Москвы. Впереди много планов и свершений, но каждый год Владимир приезжает в Кемерово, встречается с родными и близкими людьми, понимая, что здесь его НАЧАЛО.

Список литературы

1. *Алексеев А.Д.* История фортепианного искусства. Ч. III, М. Музыка, 1982.

2. *Гаккель Л.Е.* Исполнителю, педагогу, слушателю: статьи и рецензии. Л. Сов. Композитор, 1988.