

Наталья Кошкарева

(старший преподаватель Кафедры современного хорового исполнительского искусства Московской консерватории, кандидат искусствоведения)

Хоровая школа Бориса Григорьевича Тевлина

Какой смысл мы вкладываем в понятие «школа»? В первую очередь направление, течение, стиль, опыт, преемственность, подготовка, комплекс. Возможны и другие варианты трактовки данного термина, но остановившись именно на этих аспектах с точки зрения музыкального исполнительства и педагогики, обобщим их словами Бориса Григорьевича Тевлина – знаменитого российского хорового дирижера, народного артиста РФ, профессора Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, основателя Камерного хора Московской консерватории и новой кафедры современного хорового исполнительства, которую возглавил за год до ухода из жизни...

«Кто не знает истории, у того нет будущего!»

Преемственность неотъемлемая часть любого учебного процесса, рассматривалась профессором Б.Г.Тевлиным как важнейший фактор формирования личности дирижера. Прекрасно понимая, что, не зная истории, у молодого поколения нет будущего, Борис Григорьевич воспитывал у своих учеников почитание и уважение к учителям, с особым теплом вспоминая своих педагогов – В.П.Мухина, А.В.Свешникова, К.Б.Птицу [1]: «В 1958 году я с большим трепетом переступил порог класса аспирантуры А.В.Свешников. Изучение хоровых произведений в своем <...> классе в фортепианном звучании Александр Васильевич не практиковал. Таким классом для его учеников был руководимый им Государственный академический хор Союза ССР. Постоянно присутствовать на репетициях своего руководителя, внимательно слушать, всегда быть готовым в любой момент к самостоятельной работе – таковы были задачи аспирантов». Спустя несколько лет такой принцип Б.Г.Тевлин воплотил в обучении своих студентов и аспирантов. Музыкант любил повторять, что самый правильный путь к успеху это путь интеллектуальный: если дирижер образован, то и руки будут «умно» дирижировать.

«Личный пример!»

Личный пример профессора Тевлина заключался, прежде всего, в его поразительном энтузиазме, фанатичной преданности и любви к профессии, широте художественного кругозора, требовательности и обязательности, в волевых качествах характера. Поэтому дирижер всегда брал для разучивания с хором сложные партитуры, обосновывая свой выбор тем, что *«чем сложнее, тем интереснее»* [2]. Он любил во всем быть первым – первым исполнителем новых сочинений, первым по техническим и вокальным возможностям своих коллективов, первым по представлению уже всем известных сочинений в новой исполнительской концепции. Своей деятельностью он бросал вызов пассивности и лени!

История, случившаяся в первой гастрольной поездке Камерного хора в июне 1995 года, сегодня уже стала легендой.

Представив с большим успехом кантату Софии Губайдулиной «Теперь всегда снега» в Рахманиновском зале Московской консерватории, Камерный хор был приглашен на фестиваль современной музыки Гидона Кремера в Локенхаузе. В Австрии случилось непредвиденное обстоятельство. Накануне концерта стало известно, что австрийский дирижер, под управлением которого должно было состояться исполнение кантаты, не приехал. Концерт отменять нельзя! Организаторы фестиваля попросили Бориса Григорьевича продирижировать этим сочинением! Тевлин согласился. Только хористы понимали, в какой нелегкой ситуации оказался их любимый руководитель. Все полгода подготовки Борису Григорьевичу для репетиций был предоставлен КЛАВИР (!) кантаты, а

дирижировать необходимо было камерным ансамблем и хором. Профессор с честью вышел из сложившейся ситуации: взяв партитуру, он занимался практически сутки, и блестяще исполнил труднейшее произведение в концерте. С тех пор артисты хора не только любили и уважали Бориса Григорьевича, они гордились им!

«Лучший учитель – постоянно практикующий хормейстер!»

Любовь к музыке и труд, ежедневный и многогранный только так, по мнению дирижера, можно добиться успеха! Действительно, вся творческая судьба Бориса Григорьевича – это работа с различными хоровыми коллективами, мастерство которых совершенствовалось с каждой новой программой.

Возможно, немногие помнят, но после окончания консерватории, Борис Григорьевич руководил не только Московским хормолодежи и студентам, пожалуй, самым титулованным любительским хором России, но и хором теоретиков музыкального училища при Московской консерватории. Инициатором его создания был замечательный педагог – теоретик Дмитрий Александрович Блюм. В составе этого хора, работающего под руководством Б.Г.Тевлина, были многие будущие известные музыковеды (И.Лозовая, И.Степанова, А.Соколов) и композиторы (М.Коллонтай [Ермолаев], В.Рябов, М.Броннер, Е.Подгайц, А.Кобляков и многие другие), с любовью пишущие для хора.

Убежденный в высокой миссии хорового искусства, Б.Г.Тевлин в 1987 году основал ныне знаменитый Смешанный хор дирижеров-хормейстеров России, а в 1994 году возглавил Российско-Американский хор. Уникальная организация – Творческая мастерская «Русское хоровое пение» и Смешанный хор дирижеров-хормейстеров России ежегодно (за исключением 1992 и 1999 годов) собирала в Москве руководителей любительских хоров, преподавателей хоровых отделений музыкальных училищ, институтов, консерваторий, студентов-хоровиков. В 2007 году в Москве также по инициативе профессора Тевлина впервые в истории музыкальной педагогики начал работу мастер-класс «Национальный молодежный хор», состоящий из молодых хоровых дирижеров, представляющих различные учебные заведения нашей страны. В репертуаре этих уникальных хоровых мастерских всегда органично сочетаются сочинения русской и зарубежной классики, русская духовная музыка и современные партитуры. В разные годы своим бесценным опытом работы делились с участниками мастерской Владислав Соколов, Владимир Минин, Владислав Чернушенко, Станислав Гусев, Владимир Семенюк, Игорь Агафонников, Куно Арэнг, Борис Ляшко, Людмила Лицова, Станислав Калинин, Лев Конторович, Лев Сивухин, Андрей Кожевников, Александр Соловьев и многие другие.

Хор студентов Московской консерватории, возглавляемый Тевлиным с 1979 по 1991 годы, стал как в былые годы концертирующим коллективом, вызывавшим восторг и восхищение публики не только в нашей стране, но и за рубежом [3].

Уже историей стал тот факт, что Камерный хор был создан благодаря инициативе профессора А.С.Соколова и необыкновенному исполнительскому азарту Бориса Григорьевича. В 1994 году все коллективы Москвы отказались от исполнения кантаты Софии Губайдулиной на стихи Геннадия Айги «Теперь всегда снега», аргументируя свой отказ сложностью хоровой фактуры. Обсуждая данную проблему, профессор А.С.Соколов [4] предложил спеть данное произведение профессору Тевлину. «Но у меня же нет хора!» – возразил Борис Григорьевич. «А Вы создайте его!» ответил А. С. Соколов. Так родился знаменитый Камерный хор, первоначально состоявший из студентов класса профессора Б.Г.Тевлина по дирижированию и ребят, певших под его руководством в хоре Молодежи и студентов и в Хоре студентов Московской консерватории [5].

С 2008 года профессор Тевлин был назначен художественным руководителем Государственного академического русского хора имени А.В.Свешникова, подлинной легенды мирового хорового исполнительства, коллектива, история которого насчитывает более семи десятилетий, национального достояния России. Первостепенной задачей дирижер видел

возвращение коллектива в «элитный певческий дивизион» российского искусства, и уже через год коллектив повысил свой профессиональный уровень на столько, что смог исполнить в концерте и записать знаменитый цикл С.Танеева «Двенадцать хоров на стихи Я.Полонского».

«Дирижер хора – это просветитель!»

По своей природе Б.Г.Тевлин – первооткрыватель, страстно тяготеющий ко всему новому, музыкант большой культуры и эрудиции, обладающий великолепным художественным вкусом.

Сделать незнакомое сочинение доступным для более широкого круга певцов и слушателей он стремится не только чисто музыкальными средствами, но и используя различного рода аннотации, вступительные слова или элементами сценографии. Борис Григорьевич очень любил современную музыку и умел заинтересовать ею хор: увлекаясь новым сочинением, он без лишних слов так выстраивал репетиции, что певцы, погружаясь в «головоломку» современной партитуры, проходя порою через непонимание и даже отрицание произведения, постепенно начинали доверять новой музыке, а затем и любить ее. *«Мне хочется идти незатоптанными тропинками. Музыкально-композиторская техника за последние полвека очень сильно изменилась, и надо быть готовым к ее исполнению. Поэтому я стремлюсь продирижировать новые произведения. Премьера – это всегда интересно!»* говорил дирижер. Многие певцы признавались, что пониманием и любовью к современным партитурам они обязаны своему Учителю.

В связи с этим вспоминаются первые репетиции Камерного хора, на которых разучивалась кантата С.Губайдулиной «Теперь всегда снега». Увидев многоголосную партитуру кантаты, насыщенную как вокальными, так и интонационными трудностями, некоторые из певцов заговорили, что такое произведение можно выучить. Веру в собственные силы придавал руководитель. С присущим для него чувством юмора Борис Григорьевич подбадривал хористов: *«Для человека нет ничего невозможного! Посмотрите на медведей в цирке, они даже на роликах катаются, значит, и вы сможете все!»* Студенты очень старались – учили партии дома, делали дыхательную гимнастику, и их работа увенчалась успехом!

Борис Тевлин – дирижер, которому доверяли премьеры своих сочинений многие современные композиторы. Среди них: Родион Щедрин, София Губайдулина, Валерий Арзуманов, Виктор Суслин, Гия Канчели, Роман Леденёв, Александр Чайковский, Андрей Эшпай, Валерий Калистратов, Юрий Буцко, Дмитрий Дианов, Алексей Петухов, Ефрем Подгайц, Владислав Агафонников, Кирилл Волков, Ростислав Бойко, Александра Пахмутова и многие другие.

Любая концертная программа, будь то русская или зарубежная классическая музыка, партитуры композиторов XX начала XXI веков, обработки народных песен или джазовые композиции, все в интерпретации Маэстро Тевлина приобретало современное и актуальное звучание. К примеру, хоровой театр Бориса Тевлина сейчас считается образцом в данном исполнительском направлении. Красочные сценические редакции некоторых произведений (например, «Казнь Пугачева» Р.Щедрина, «Антиформалистический раек» Д.Шостаковича, «Порги и Бесс» Дж.Гершвина, сочинения В.Калистратова, В.Тормиса, обработки русских народных песен и американских спиричуэлс, песни военных лет) своего рода «визитная карточка» Камерного хора. Для театрализации этих сочинений Б. Тевлин сотрудничал с профессиональными балетмейстерами Б.Ляпаевым и Н.Сомоновой.

«Концерты великих мастеров – вторая консерватория!»

Борис Григорьевич, несмотря на огромную занятость на хоровых репетициях, в классе по специальности, организаторской стезе, всегда посещал концерты не только хоровой, но и инструментальной музыки. Выступления великих исполнителей вдохновляли его на новые творческие достижения, на неожиданные интерпретации порой хорошо знакомых

слушателям сочинений.

Своих учеников он также стремился не ограничивать лишь рамками хоровой музыки, расширял границы их музыкального интеллекта, привлекая к сотрудничеству со своими хоровыми коллективами знаменитых исполнителей. Среди них можно вспомнить Юрия Башмета, Юрия Симонова, Эдуарда Грача, Джансуга Кахидзе, Эрика Эриксона (Швеция), Куно Аренга (Эстония), Валерия Гергиева, Марка Горенштейна, Владимира Крайнева, Даниила Крамера, Теодора Курентзиса, Роберта де Лео, Екатерину Мечетину, Ивана Монигетти, Алексея Огринчука, Николая Петрова, Александра Рудина, Саулюса Сондецкиса и многих других.

«Дирижер хора – это Учитель пения!»

В первую очередь, по словам Б.Тевлина, дирижер хора – это учитель пения, который должен привить людям любовь к вокально-хоровому искусству, научить их петь красиво, грамотно владеть своим голосовым аппаратом.

Большое внимание профессор уделял правильному певческому дыханию, которое формировалось у певцов методически точно и постоянно: каждая репетиция начиналась со знаменитой «тевлинской» дыхательной гимнастики. Обладая абсолютным слухом, дирижер, никогда не позволяя хору петь фальшиво, неумолимо повторял: *«Краеугольный камень хорового исполнительства – это интонация!»* Сравнивая коллектив с музыкальным инструментом, прежде всего со скрипкой, профессор любил повторять: *«Подкрутите колочки!»* – Это означало, что хор детонирует, и певцам необходимо срочно активизировать музыкальный слух и выверить интонацию. В этой связи вспомним, что Борис Григорьевич начинал свои занятия музыкой именно игрой на скрипке, по его словам *«“скрипел” с утра до вечера»*, и лишь трагедия, связанная с тем, что молодой скрипач переиграл руку, радикально изменила судьбу Тевлина и навсегда связала его с хором. Многие инструментальные приемы, освоенные при игре на скрипке, Тевлин стремился претворить в звучании хора: точность интонации, «ювелирная» работа над штрихами и ансамблем.

«Не читайте хору лекций! Хор должен петь!»

Дирижер, по мнению Б.Г.Тевлина, должен отлично знать историю музыки в целом, не только хоровой. Это знание поможет воплотить в своем исполнении то, что подразумевал композитор, не допускать, как говорил Борис Григорьевич, *«отсебятины»*. К этому необходимо добавить развитие в себе безупречного художественного вкуса, постоянное расширение кругозора во всех видах искусства (музыке, поэзии, литературе, живописи, театре). Сам Борис Григорьевич очень любил поэзию и прививал вкус к ней у своих студентов. Но при всем уникальном багаже знаний в различных областях науки и искусства, профессор никогда не тратил репетиционное время на беседы с певцами. Как грамотный музыкант, безупречно владеющий техникой дирижирования, Б.Г.Тевлин все объяснял движением рук, стремился к лаконичному, ясному и точному жесту. Его репетиции всегда отличались динамичностью и логикой построения, продумываем драматургии урока.

«Хор начинается с дисциплины!»

Пунктуальность была неотъемлемой чертой характера Бориса Григорьевича. Требовательный. В первую очередь, к себе, он никогда не опаздывал на занятия и не позволял этого другим, сугубо «по-тевлински» он держал хор дисциплина у него на репетициях просто железная, иначе невозможно сделать никакого большого дела.

Он был великолепным организатором! – объединял вокруг себя людей, создавал максимально хорошие условия для репетиций, заботился о здоровье своих певцов. Тевлин был и замечательным педагогом-психологом тонко чувствовал настроение коллектива, его усталость, пассивность и т.д. и точно подбирал «ключ» к устранению негативного поведения хористов: мог чрезвычайно строго при всем коллективе отчитать нерадивого певца или

разрядить обстановку посредством шуток. Любовь к хоровому искусству воспитывалась через присутствующий на каждом уроке дух творчества и царившей на занятиях атмосферой доброжелательности и юмора.

«Каждый концерт должен быть лучше предыдущего!»

Борис Григорьевич всегда сам себе ставил высокую планку. Будучи уверенным в том, что музыкант всегда должен стремиться к тому, чтобы каждый концерт не только не был хуже предыдущего, что естественно, но обязательно должен быть лучше только так можно добиться высокого профессионального мастерства. Поэтому для концертных программ выбирались сочинения самых разных жанров, эпох и стилей. Иногда хоровые концерты Тевлина превращались в настоящие спектакли: таким примером может послужить одна из любимейших публикой программа из песен военных лет, представленных в хоровой аранжировке с элементами хорового театра.

Квинтэссенцией всего вышесказанного о творческом *sredo* профессора Бориса Григорьевича Тевлина может стать его знаменитая фраза:

**«Воспитывать хор можно всю жизнь,
развалить за одну репетицию!»**

Жизнь профессора Тевлина не была безоблачной и гладкой. За высоту своего имени, за непререкаемость своего авторитета – и творческого, и человеческого, Борису Григорьевичу приходилось платить, и порой недешево – душевными силами и здоровьем. В июле 2012 года Бориса Григорьевича не стало, но хоровое дело, которому он посвятил всю свою жизнь, продолжается. Камерным хором Московской консерватории руководит ближайший соратник Бориса Григорьевича – доцент Александр Владиславович Соловьев, Государственным академическим русским хором имени А.В.Свешникова доцент Евгений Кириллович Волков, кафедра современного хорового исполнительского искусства работает под руководством народного артиста РФ, профессора Льва Зиновьевича Конторовича, с этого года Международный Осенний хоровой фестиваль и Первый Международный конкурс хоровых дирижеров стали носить имя народного артиста РФ, профессора Б.Г.Тевлина.

Память сильнее времени! Принято говорить: человек уходит от нас, но остаются его ученики, продолжающие дело своего Учителя! Конечно, это так. Но что мы, ученики, коллеги и друзья Бориса Григорьевича, потеряли навсегда, это счастье видеть его, общаться с ним, по мере сил учиться у него, это благодарное сознание того, что рядом живет человек редкого таланта, само существование которого делало нашу жизнь светлее, устойчивее и надежнее. *Светлая память Учителю!*

Примечания

1. Подробнее см.: Памяти Александра Васильевича Свешникова. Статьи. Воспоминания / сост. С.С.Калинин. – М.; Музыка, 1998. *Птица К.* О музыке и музыкантах: сборник статей / составители: Б.Г.Тевлин, Л.В.Ермакова. – М.: Мистикос Логинов, 1994. Борис Тевлин. Хоровые пути. Статьи. Воспоминания. Материалы / ред.-сост. В.С.Ценова. М.; Музыка, 2001.

2. Здесь и далее цитаты Б.Г.Тевлина без указаний источника – из высказываний на репетициях Камерного хора.

3. Подробнее об этом см. в статье: *Калинин С.С.* Тевлин в консерватории // Борис Тевлин. Хоровые пути. С. 210.

4. Александр Сергеевич Соколов – в 1994 году доктор искусствоведения, профессор кафедры теории музыки, в настоящее время Ректор МГК имени П. И.Чайковского.

5. Хор студентов Московской консерватории профессор Б.Г.Тевлин возглавлял с 1979 по 1991 годы.