

Андрей Михайлович Лесовиченко

lesovichenko@mail.ru

Ведущий научный сотрудник Научно-аналитического отдела Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского

Andrey M. Lesovichenko

lesovichenko@mail.ru

Leading Researcher of the Research Analytics Department of the Moscow State P. I. Tchaikovsky Conservatory

**Кафедра истории зарубежной музыки
Московской консерватории на рубеже веков:
к 75-летию Михаила Александровича Сапонова**

Аннотация

Более 30 лет кафедре истории зарубежной музыки Московской консерватории возглавляет доктор искусствоведения, профессор М. А. Сапонов. Крупный исследователь европейской музыки разных времен, талантливый переводчик, увлеченный педагог, он показал себя и прекрасным организатором, сумевшим не только сохранить творческие достижения своей кафедры, но и содействовать их преумножению.

Ключевые слова

Михаил Александрович Сапонов, Московская консерватория, кафедра истории зарубежной музыки, высшее образование, научная работа

**The Foreign Music History Department
of the Moscow Conservatory at the Turn of the Century:
the 75th Anniversary of Mikhail Alexandrovich Saponov**

Abstract

For more than 30 years, the Department of the History of Foreign Music of the Moscow Conservatory has been headed by Doctor of Art History, Professor M. A. Saponov. A major researcher of European music of different times, a talented translator, an enthusiastic teacher, he also proved to be an excellent organizer, who managed not only to preserve, but also to promote the multiplication of the creative achievements of his department.

Keywords

Mikhail Alexandrovich Saponov, Moscow Conservatory, Music history department, higher education, research activity

Вузовская кафедра всегда играет ключевую роль в развитии любой отрасли знания. От состояния работы на кафедре зависит уровень научной деятельности и подготовки профессиональных кадров по той или иной проблематике. В этом смысле в музыкальном образовании России особое место занимает кафедра истории зарубежной музыки Московской консерватории. (Заметим, что таких кафедр в нашей стране всего две: другая — в Санкт-Петербургской консерватории). Именно здесь формируется ценностная модель зарубежной музыки, которая служит ориентиром для коллег не только в России, но во всем русскоязычном музыковедении.

В России отношение к зарубежному искусству специфично. С одной стороны, неизбежно есть ориентация на достижения коллег из других стран. С другой стороны, у нас иначе изучается культурное наследие на концептуальном уровне. Отдельным направлением исследований стало освещение творчества иностранных композиторов и бытования зарубежной музыки в России. Поэтому большой акцент сделан на обработке архивных материалов, когда вводятся новые данные, способные корректировать общую картину развития искусства.

Для музыковедения кафедра московского вуза — одно из ключевых научно-образовательных объединений профессионалов. Такое положение кафедра занимала со времени ее основания в 1932 году Михаилом Владимировичем Ивановым-Борецким и при его преемниках — Валентине Эдуардовиче Фермане, Романах Ильиче Грубере, Тамаре Эрастовне Цытович. В определенной мере деятельность кафедры преобразилась в постсоветские годы. После распада СССР в нашей стране сложилась иная культурно-политическая атмосфера, появились новые возможности в сфере международного сотрудничества. Огромную роль в развитии кафедры как важнейшего центра музыкальной исторической науки стали играть лидерские качества заведующего, ныне возглавляющего ее уже больше тридцати лет, — Михаила Александровича Сапонова.

Видный ученый, талантливый переводчик, прекрасный лектор и педагог, интересный артист-чтец, Михаил Александрович принял заведование кафедрой в 1990 году, зарекомендовав себя, как это неоднократно подчеркивали его коллеги и ученики, профессионалом безупречного мастерства ([2], [3], [4], [5], [9], [12]). С тех пор профессор Сапонов постоянно выступает инициатором многих научно-творческих проектов, формирует стратегию музыковедческого дела, задает стандарт качества профессиональной деятельности педагога и ученого.

Немаловажно и умение наладить хорошие доброжелательные отношения внутри коллектива. Об этом говорит доцент кафедры А. А. Филиппов:

«С первого появления на кафедре (конец 2005) меня поразила атмосфера дружелюбия и взаиморасположения всех участников. Тон в этой атмосфере бесспорно задавал Михаил Александрович. Он умеет все свои замечания и распоряжения облекать в изящную, литературно выверенную форму и тонко подкрашивать юмором. Научная глубина и протокольная точность при этом всегда на высшем уровне — ведь все исходит от выдающегося ученого и опытного, мудрого руководителя. То, как он в считанные секунды просматривает и оценивает студенческие работы прямо во время их обсуждения, ни с чем не сравнимо.

Распространено мнение, что в творческих и педагогических коллективах неизбежны конфликты и склоки, часто создаются противоборствующие группировки... На кафедре, которой руководит Сапонов, это просто невозможно. Насколько могу судить, при мне не было ни одного заметного обострения отношений между членами кафедры. Братские отношения со старейшинами и почти отеческие (испытал на себе) с более молодым — вот что исповедует и естественно, без усилий достигает наш руководитель. Удивительно, но ему нет необходимости применять какие-либо “строгие меры”.

Юбилейные и праздничные заседания каждый раз превращают кафедру в большую и дружную семью.

Уверен, что большинство научных достижений участников кафедры стимулированы благожелательной и интенсивно-творческой атмосферой, созданной Михаилом Александровичем в сотрудничестве с его выдающимися коллегами-«подчиненными»¹.

Следует заметить, что Сапонов стал заведующим, когда кафедра была гармонично действующим организмом. Силы профессорско-преподавательского состава старшего, среднего и младшего поколений были хорошо сбалансированы. Сотрудники кафедры в своих научных трудах разрабатывали темы в широком историческом и географическом диапазоне. Сам Михаил Александрович, к примеру, написал много работ по музыке Кубы. При этом при всякой возможности активно участвовал в проведении мероприятий, связанных с этой темой. Так, вместе с концертным отделом консерватории, по воспоминаниям профессора С. Ю. Сигиды, организовал серию концертов кубинской музыки в Малом зале силами студентов и педагогов консерватории. Концерты предварялись развернутым рассказом из истории кубинской музыки, ее основных жанров и характеристикой творчества композиторов, музыка которых звучала в концерте. Концерты проходили в День независимости Кубы — 1 января.

К началу 1990-х годов он завершил фундаментальный труд о менестрелях, защитив его в 1992 году в качестве докторской диссертации. Эта работа, как многократно подчеркивалось последующими исследователями, внесла важнейший вклад в развитие отечественной музыкальной медиевистики ([6], [7], [8]). Во время работы над средневековой проблематикой Михаил Александрович старался осуществлять контакты со всеми практикующими музыкантами, интересующимися старинной музыкой. В частности, он был первым организатором выступлений в Москве впоследствии знаменитого ансамбля «Hortus musicus». Обычно все подобного рода концерты сопровождались историческими лекциями Сапонова.

Тогда же (в 1990-х годах) на кафедре продолжал изучение немецкой музыки XIX века старейший на тот момент профессор Георгий Вильгельмович Крауклис (1922 – 2011). Капитальный труд о Й. Брамсе подготовила Екатерина Михайловна Царёва (профессор с 1992 года). Весьма продуктивно работал над проблемами музыкального неоклассицизма профессор Виктор Павлович Варунц (1945 – 2003). Плодотворно занимались изучением творчества зарубежных композиторов XX века доцент Елена Исааковна Гордина (1939 – 2019), Людмила Михайловна Кокорева (профессор с 1992 года) и Наталия Александровна Гаврилова (профессор с 1997 года). Следует особо подчеркнуть глубокое знание и серьезное научное осмысление членами кафедры музыки композиторов стран Восточной Европы. Интересные труды опубликовали специалисты по неевропейской музыке.

Став заведующим, Сапонов приложил много усилий, чтобы сохранить и приумножить этот мощный потенциал. При нем в числе сотрудников появились яркие музыковеды, определяющие лицо современного исторического музыкознания. Ценнейшие исследования по классическому стилю, творчеству Г. Ф. Генделя, К. В. Глюка, Л. ван Бетховена провела профессор Лариса Валентиновна Кириллина. Важнейшие разработки по проблемам романтизма, вопросам исполнительского искусства, музыкальным воззрениям А. Ф. Лосева сделал профессор Константин Владимирович Зенкин. Большой вклад в изучение музыки Латинской Америки и Испании внесла профессор Ирина Алексеевна Кряжева. Музыкальная культура США рассмотрена в работах профессора Светланы Юрьевны Сигиды. Многогранные исследования музыки Востока реализовала профессор Виолетта Николаевна Юнусова. Наряду с освещением истории музыки XIX – начала XX веков в трудах профессора Ирины Васильевны

¹ Здесь и далее высказывания сотрудников кафедры взяты из личных бесед с автором статьи. — *Прим. ред.*

Коженовой, доцентов Александра Александровича Филиппова, Елены Владимировны Ровенко, большое внимание уделено истории музыки XVII – XVIII веков в исследованиях доцентов Анны Валентиновны Булычевой (к слову сказать, она внесла большой вклад в изучение еще и русской классики XIX столетия), Суфии Гафутдиновны Мураталиевой. Разносторонним исследователем творчества музыкальных теоретиков и композиторов XVII-XVIII веков проявил себя доцент Роман Александрович Насонов. Истории органного искусства посвящены исследования профессора Евгении Давидовны Кривицкой и преподавателя Марии Александровны Моисеевой.

Как справедливо отмечает ученица юбиляра А. А. Сафонова, «широчайшие научные интересы самого М. А. Сапонова — ценнейшие исследования по баховедению, творчеству Г. Ф. Телемана, А. Вивальди и итальянской опере, музыке XX века, а также источниковедение, выявление автографов иностранных композиторов в русских архивах и их изучение, например русских дневников и мемуаров Л. Шпора, Р. Шумана и Р. Вагнера, — не только поддержали разносторонние исследования самих сотрудников кафедры, но и, безусловно, определили многообразие научных тем студенческих работ и подготовленных за эти годы на кафедре диссертационных исследований, охвативших историю музыкальной культуры на разных континентах в период, начиная со Средних веков и до настоящего времени».

Формирование новых поколений молодых профессионалов — студентов, аспирантов, докторантов, из числа которых, в основном, образуется преподавательский состав многих музыкальных вузов, в том числе и Московской консерватории, — важнейшая грань деятельности коллектива кафедры. На регулярных заседаниях кафедры начинающие музыковеды получают первый опыт выступления на публике и в качестве исследователей, и в качестве рецензентов. Живой обмен результатами исследований по актуальным вопросам истории зарубежной музыки, доброжелательная атмосфера обсуждения, компетентность и высочайший профессионализм профессорско-преподавательского состава служат активному стимулированию научной мысли обучающихся. Вспоминая свое студенчество доцент кафедры Елена Владимировна Ровенко рассказывает: «Специфической исследовательской тенденцией, которая в настоящее время развивается с особой интенсивностью как в России, так и в европейских странах, стало стремление к междисциплинарности. Музыковедение направлено, с одной стороны, на ассимиляцию методов иных искусствоведческих дисциплин, а с другой стороны, на то, чтобы поместить свой собственный предмет исследования в контекст гуманитарного знания. Михаил Александрович, всегда чутко реагирующий на расширение исследовательского горизонта, поддерживает начинания в означенном направлении. Вниманием Сапонова пользуются студенческие и аспирантские исследования, в которых затрагиваются наиболее востребованные в междисциплинарном поле темы и освещается актуальная на нынешний момент проблематика. Таковы, например, курсовые и дипломные работы, нацеленные на синтез музыковедения и киноведения; диссертационные исследования, где музыкальные произведения и художественный мир композитора рассматриваются в эстетико-философском ракурсе. На обсуждениях подобных работ Михаил Александрович всегда умел выявить ту точку, где — в каждом конкретном случае! — сходятся музыка и философия, музыка и эстетика, музыка и иные виды искусств. Помню пронизательные суждения, высказанные Михаилом Александровичем на защите моей дипломной работы и касающиеся широчайшего спектра тем: от фрактальной геометрии — до синергетики, от французской живописи — до бергсоновской философии. Меня всегда поражала не только невероятная эрудиция Михаила Александровича, но и его критерии отбора необходимой в тот или иной момент информации».

Надо отметить активную вовлеченность сотрудников кафедры в деятельность Студенческого научно-творческого общества Московской консерватории, в организацию студенческих научных конференций и конкурсов, студенческих секций научных и научно-

практических конференций Московской консерватории, а также в подготовку публикаций студентов в газете «Российский музыкант», издаваемой консерваторией (раздел «Трибуна молодого журналиста»). Таким образом формируется прекрасная площадка для приобщения к профессиональной деятельности начинающих и молодых ученых.

Особую ценность имеет организационная инициатива Сапонова по открытию при кафедре научно-исследовательского центра методологии исторического музыкознания. Первоначально он действовал в рамках проблематики доклассической музыки. Затем диапазон исследований был расширен и особое внимание стало также уделяться историографии, источниковедению и иконографии. В числе виднейших специалистов, работающих в научно-исследовательском центре, должен быть назван знаток искусства барокко, главный редактор журнала «Старинная музыка» (единственного профильного издания в России по данному направлению) Юрий Семенович Бочаров. Следует заметить, что на стадии «запуска» журнал тоже патронировал Михаил Александрович.

Справедливо полагая, что глубокое понимание современной музыки невозможно без охвата культуры всего мира, Сапонов способствовал развитию на кафедре новых направления научной тематики. Благодаря его усилиям были организованы новые исследования музыкальной американистики (США и стран Латинской Америки). Новыми явились также исследования по проблемам музыки Возрождения в Испании (И. А. Кряжева), Великобритании (С. Ю. Сигида), Италии XX века (Л. В. Кириллина), по материалам которых уже более 20 лет читаются лекции в учебных курсах истории зарубежной музыки.

По свидетельству В. Н. Юнусовой, особое внимание заведующий кафедрой уделил поддержке востоковедческого направления. С 1995 года (после ухода из жизни Дж. К. Михайлова, чья исследовательская группа «Музыкальные культуры мира» долгие годы работала в рамках кафедры истории зарубежной музыки, затем в 1990-1995 годах существовала в статусе самостоятельной кафедры) эта линия исследований стала развиваться опять на исконной кафедре. Совместно с кафедрой информационных технологий с 1998 года проведено 8 международных конференций «Музыка народов мира: проблемы изучения», издано два научных сборника с материалами прошедших конференций. В них приняли участие ученые из Турции, Китая, США, Великобритании, Франции, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Республики Корея и ряда других стран. С 1996 года на кафедре читается спецкурс «Внеевропейские музыкальные культуры», защищаются кандидатские и докторские диссертации, дипломные и курсовые работы востоковедческого направления.

Кафедра регулярно организует тематические конференции, семинары и круглые столы по самым разнообразным вопросам истории музыки, привлекающие внимание исследователей из всех консерваторий России, а также специалистов из других стран. Традиционны конференции, приуроченные к юбилеям крупнейших композиторов. Нередко они выходят за рамки одной персоналии и освещают целый исторический период, при этом значительное внимание уделяется вопросам взаимовлияния русской и зарубежной музыки. Ряд конференций намечает узкоспециальную проблематику, иногда редчайшую в музыковедении (например, музыкальная иконография). По материалам научных конференций, семинаров и круглых столов кафедра готовит к публикации сборники научных трудов. Они вносят ощутимый вклад в аккумуляцию знаний по сложным и актуальным темам, освещают роль виднейших сотрудников кафедры в развитии музыкальной исторической науки за все годы ее существования, отдавая дань, в частности, лидерам кафедры ушедших десятилетий. Так, на кафедре недавно подготовлены и изданы работы о М. В. Иванове-Борецком [13] и Р. И. Грубере ([10], [11]). В числе последних изданных сборников следует отметить также уникальный труд о Тамаре Эрастовне Цытович [1], непосредственно от которой М. А. Сапонов принял заведование кафедрой.

Помимо регулярного издания сборников научных трудов большое внимание уделяется подготовке обобщающих коллективных трудов и авторских монографий, а также учебных и учебно-методических пособий. Последние М. А. Сапонов считает особо значимыми. Творческие коллективы для написания таковых создавались как бы в развитие традиций подготовки тех изданий, которые были осуществлены в советские годы, но в соответствии с новыми концептуальными установками. Продолжающийся труд по романтизму, начатый Т. Э. Цытович, был развернут в третий том «Музыка Австрии и Германии XIX века» (о творчестве Вагнера, Вольфа, Брукнера) и пособие «Европейская музыка XIX века. Польша. Венгрия». В числе важнейших публикаций назовем учебник «История зарубежной музыки. XX век» и дополняющее его нотное издание «История зарубежной музыки. XX век. Хрестоматия». Вместе с работами советских времен усилиями кафедры сегодня обеспечена возможность изучения студентами всех этапов истории музыки.

Говоря об организационной активности Сапонова, необходимо упомянуть о контактах с зарубежными коллегами. В 1990-е годы в силу большей открытости нашей страны по сравнению с советскими десятилетиями, международные связи Московской консерватории и кафедры истории зарубежной музыки, в частности, приобрели новое качество. Франция, Бельгия, Германия, Италия, Испания, Великобритания, Нидерланды — вот векторы новых связей. Некоторые контакты перешли в плоскость постоянного сотрудничества. Так, самобытный специалист в области григорианского пения (и музыковед и певец) парижский профессор Егор Резников стал ежегодно проводить в Московской консерватории спецкурс. Следует назвать еще выступления с циклами лекций американских музыковедов: Ховарда Смитера (специалиста по истории жанра оратории), Гленна Уоткинса (видного исследователя творчества И. Стравинского, а также редактора полного собрания произведений Джексона Уэбба), Ричарда Тарускина (историк музыки широкого профиля), Мэлкама Брауна (известен трудами по наследию С. Прокофьева и переводами книг Б. Асафьева). Памятными событиями были мастер-класс и встреча с британским композитором Питером Максвеллом Дейвисом, с композитором Джеем Ризом из Университета Пенсильвании, проведшим беседу о его опере «Распутин» (успешно поставленной в «Геликон-опере» в 2012 году), мастер-классы знаменитого американского джазового пианиста Дэйва Брубэка. Поддерживал Сапонов и творческие инициативы в области аутентичного исполнительства. Так, при содействии Михаила Александровича при Московской консерватории была организована Коллегия старинной музыки — просветительский, научный и исполнительский центр, председателем которого он и является. Организованные Коллегией мастер-классы известных западных музыкантов заложили прекрасные основы для становления отечественного исторического исполнительства. При организующей роли проректора по научной работе К. В. Зенкина и кафедры истории зарубежной музыки проводились фестивали американской музыки силами музыкантов Студии новой музыки (руководитель — В. Г. Гарнопольский) и фестивали латиноамериканской музыки. Несколько раз в консерватории отмечались специальными фестивалями юбилеи Дж. Крама. В этих мероприятиях активное участие принимали, в числе других, студенты-музыковеды, специализирующиеся на истории зарубежной музыки. В качестве заведующего Сапонов входит в состав жюри конкурса композиторов, носящего название «Фестиваль современной тональной академической музыки» («СТАМ-фестиваль»).

Со времени основания кафедры истории зарубежной музыки Сапонов — пятый заведующий. В этой должности он находится дольше всех своих предшественников. В распоряжении Михаила Александровича оказались большие возможности для реализации научно-организационных идей. Он воспользовался ими в полной мере, создав условия для дальнейшего изучения в нашей стране истории зарубежной музыки, которые позволяют надеяться на стабильное развитие музыкальной науки в будущем.

Обобщая свои впечатления о многолетнем сотрудничестве с Сапоновым профессор Л. М. Кокорева отмечает:

«Наверное, мы должны благодарить судьбу, что когда-то, более 30 лет назад, Михаил Александрович, молодой ученый, моложе многих профессоров, согласился возглавить кафедру. Конечно, в суете рабочих будней мало задумываешься над тем, кто и как организует нашу работу. Поэтому юбилей — прекрасный повод остановиться и задуматься...

Первое, что приходит в голову, — с радостью идешь на заседание кафедры, радует общение с коллегами, и главное — это постоянное повышение квалификации. Обсуждаются ли курсовые, дипломные или диссертационные работы — это действительно “курс повышения квалификации”.

В процессе этих обсуждений меня всегда поражала и восхищала уникальная эрудиция Михаила Александровича, особенно удивляло его знание всей литературы — старой и новейшей по любому вопросу музыкознания. Для автора любой работы у него всегда была и исчерпывающая характеристика, и ценные советы, свидетельствующие о его обширных знаниях во всех областях истории музыки.

Можно было брать пример с его выдержки, спокойствия и доброжелательности в разрешении сложных вопросов, возникающих на кафедре. Мы можем быть благодарны Михаилу Александровичу за постоянную поддержку членов кафедры и организацию непрерывного учебного процесса в случаях наших болезней или длительных научных командировок (в том числе и зарубежных).

От всей души поздравляю Михаила Александровича с юбилеем! Оставайтесь всегда с нами!»

Кафедра истории зарубежной музыки, а вместе с ней и автор настоящей статьи, присоединяется к поздравлениям Людмилы Михайловны и желает Михаилу Александровичу и дальше продолжать активную творческую и научную деятельность на своем посту, помогая двигать вперед отечественное музыковедение! Многая лета!

Литература

1. «Дорогая Тамара Эрастовна...». Памяти профессора Т. Э. Цытович. Страницы жизни и творчества. Воспоминания / Ред.-сост.: Ю. С. Бочаров, М. А. Сапонов (отв. ред.), В. М. Храпченко, Т. В. Храпченко. М.: Московская консерватория, 2020. 328 с.
2. *Зенкин К. В.* Историк музыки // *Musiqi Duniasi*. 2012. № 1. С. 31-32.
3. *Кряжева, И. А.* К 60-летию М. А. Сапонова // *Музыковедение*. 2006. № 4. С. 48-49.
4. *Лесовиченко А. М.* Корифей исторического музыкознания // *Музыка и время*. 2006. № 4. С. 4-9.
5. *Лесовиченко А. М.* Научная деятельность М. А. Сапонова и ее влияние на содержание российского музыкально-исторического образования // *Музыкальное искусство и образование*. 2016. № 1. С. 88-89.
6. *Лесовиченко А. М.* Особенности советской музыкальной медиевистики // *Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения*. Вып. 37. Новосибирск: СГУПС, 2017. С. 22-26.
7. *Лесовиченко А. М.* Рыцарь музыкальной медиевистики // *Музыкальное искусство и культура: наблюдения, анализ, рекомендации*: сб. ст. Вып. 4 / Академия переподготовки работников культуры, искусства и туризма; ред. Т. А. Артёменкова, сост. А. М. Лесовиченко. М.: РИЦ МУБиНТ, 2004. С. 27-33.
8. *Насонов Р. А.* Мастер-класс профессора М. А. Сапонова // *Старинная музыка*. 2006. № 3-4. С. 4-6.
9. *Насонов Р. А.* Непредсказуемый Сапонов? // *Из истории школ Московской консерватории*. М.: МГК, 2016. С. 140-142.
10. Памяти Романа Ильича Грубера. Статьи. Воспоминания. Исследования. Вып. 1 / ред.-сост. В. Н. Юнусова. М.: Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, 2008. 272 с.
11. Памяти Романа Ильича Грубера. В мире истории музыки: Статьи. Исследования. Переписка. Вып. 2 / ред.-сост. В. Н. Юнусова. М.: Московская консерватория, 2011. 356 с.
12. *Царёва Е. М.* Мастер истории музыки // *Музыка и время*. 2006. № 4. С. 2-3.
13. *Юнусова В. Н., Алтатова А. С.* М. В. Иванов-Борецкий — основатель современной российской музыкально-исторической науки // *Музыковедение*. 2017. № 2. С. 17-25.