

Интервью с профессором государственной консерватории Узбекистана Калмыковой Галиной Борисовной, посвящённое 85-летию юбилею Офелии Юнусовны Юсуповой

Мирзаева Анастасия Николаевна

*старший преподаватель кафедры "Межфакультетное фортепианное
исполнительство" Государственной Консерватории Узбекистана*

Галину Борисовну и Офелию Юнусовну связывает многолетняя дружба, долгие годы (более 50 лет) совместной работы на кафедре специального фортепиано.

В 2001 году Г.Б. Калмыковой была выпущена монография "Офелия Юсупова", где Галина Борисовна рассказала о многих периодах жизни Офелии Юнусовны, о детстве и юности, её пути к профессии, руководстве вузом, о педагогической и концертной жизни выдающейся узбекской пианистки Офелии Юнусовны Юсуповой.

В преддверии юбилея, мы встретились с Галиной Борисовной, чтоб поговорить об уникальной личности, инициативной и самостоятельной, посвятившей свою жизнь любимому искусству пианизма, активно пропагандирующей его национальные достижения далеко за пределами своей Родины - «Заслуженная артистка Узбекистана» (1976 г.), «Заслуженный деятель искусств Узбекистана» и «Заслуженный деятель искусств Каракалкакстана» (1994 г.), член Международной академии наук, образования, индустрии и искусства (США, Калифорния), обладатель премии «Ангел нашей сцены» (2008 г.), обладательница ордена «Дустлик» (2023 г.) - Офелии Юнусовны Юсуповой.

- Галина Борисовна, расскажите об Офелии Юнусовне, как о руководителе кафедры специального фортепиано?

(в 1973 году, О. Ю. Юсупова была назначена руководителем кафедры специального фортепиано)

- Офелия Юнусовна не отнеслась к своим новым обязанностям формально. Её действительно искренне заботила будущая судьба молодого поколения пианистов Узбекистана, поэтому с энергией и увлеченностью, свойственной молодости, Офелия Юнусовна, искала пути оптимизации обучения, многократно консультируясь с ведущими методистами и исполнителями центральных вузов. Впоследствии именно по её инициативе были вынесены на обсуждение и утверждены кафедрами обязательные программы курса специального фортепиано. Действовавшая программа для фортепианных факультетов музыкальных вузов планировала точное выполнение требований только в конце второго полугодия. В первом полугодии нередко складывалось

такое положение, когда многоопытные педагоги, искренне желавшие как можно лучше представить слабого студента, зачастую подбирали ему "химическую программу", которая хотя и скрывала его недостатки, но не давала ему настоящей профессиональной подготовки. Вновь введенные обязательные программы первого полугодия избавляли от субъективизма в выборе репертуара и, делая акцент на одном из необходимых жанров, постепенно усложняли профессиональные исполнительские задачи. Новая программа учитывала, что каждый исполнитель является потенциальным педагогом и потому должен в процессе обучения ознакомиться со всем разнообразием стилей и жанров фортепианной литературы. В то же время эксперименты по внедрению этих программ показали, что, несмотря на строгую регламентацию стиля, здесь всегда имеется широкий выбор, позволяющий учитывать степень подготовленности и индивидуальные качества студента.

Офелия Юнусовна всегда отмечала:

"Именно подбор репертуара является одним из самых ответственных моментов творческого процесса обучения. Правильно и тщательно подобранные музыкальные произведения способствует всестороннему развитию музыкальных представлений, художественного вкуса и профессиональных навыков в овладении художественно - исполнительской техникой, формируют у студента уверенность в выполнении своих творческих замыслов. Репертуар в вузе становится основой развития всех сторон дарования молодого музыканта, той и базой, на которую опирается он в своей дальнейшей самостоятельной работе"¹.

- Что являлось отличительной особенностью Офелии Юнусовны как педагога?

- Отличительная особенность Офелии Юнусовны как педагога - её способность к прогнозированию возникающих проблем. Прекрасно понимая, что исполнительские конкурсы не только способствуют открытию новых талантливых имён, но и стимулируют совершенствование педагогического мастерства, она много энергии отдавала работе в составе жюри конкурсов. Офелия Юнусовна - неизменный представитель жюри республиканских конкурсов пианистов - учащихся музыкальных училищ и училищ искусств, юных пианистов "Санъат байрами" и пианистов Узбекистана. Активное участие она принимала в работе комиссии в качестве члена жюри конкурса республик Средней Азии и Казахстана, международного конкурса пианистов им.Халмамедова, национального конкурса тайских пианистов, конкурсов им. С.В Рахманинова, конкурса пианистов в Минске (1972 год), в Ташкенте (1981 год), Риге, (1985 год), I - национального конкурса песни "Узбекистон Ватаним меним", она член жюри отборочных прослушиваний на международные

конкурсы им. Маргариты Лонг (Франция), им. Паломы Оше (Испания), им. Шопена (Польша), им. Бартока - Листа (Венгрия) и др. Активная работа в жюри и особенно выезды за пределы республики порой отнимали массу времени и сил, но и раздвигали горизонты, обостряя видение творческих перспектив. Прослушивания же претендентов на мировой уровень мастерства невольно поднимали планку собственных критериев, приносили новые впечатления, идеи, оживляющие педагогический процесс.

- Галина Борисовна, к числу наиболее важных мероприятий осуществленных по инициативе Офелии Юнусовны, необходимо отнести организацию фестиваля фортепианной музыки композиторов Узбекистана, который продолжается уже более 50 лет, расскажите пожалуйста, как это было?

Офелия Юнусовна, всегда была активным пропагандистом узбекской музыки, она и в административной работе уделяла много внимания приобщению студентов к богатству национальной культуры. В первые годы её руководства кафедрой, было организовано ежегодное проведение конкурсов на лучшее исполнение произведений композиторов Узбекистана, впоследствии переросших в фестивали.

Трудно переоценить значение этой просветительской акции. Ежегодное проведение фестивалей на протяжении уже более 50 лет значительно обогатило представление как профессиональных музыкантов, так и слушателей об особенностях национальной музыки, позволила ближе ознакомиться с произведениями композиторов Узбекистана старшего и нового поколений. Заботой о расширении кругозора и углублении познаний пианистов в области современной национальной культуры было продиктовано введение в конкурсные программы для средних и высших учебных заведений, а также в программы государственных экзаменов и некоторых переходных, обязательного исполнения произведений узбекских композиторов.

Популяризация музыки композиторов Узбекистана проявляется и другой сфере её деятельности - редактировании. Она являлась первой исполнительницей Вариаций на таджикскую тему С. Карим - Ходжи, она осуществила их редакцию, а в 1985 году издательство им. Гафура Гуляма даже опубликовало это произведение.

- Конец восьмидесятых годов был непростым периодом в истории страны и ВУЗа. Новые социально-политические и экономические процессы периода перестройки, обусловили изменения во всех сферах жизни общества, в том числе в культуре и искусстве. Именно в этот период Офелия Юнусовна становится ректором Консерватории, расскажите об этом периоде её жизни?

Дело здесь не только в не стабильной экономике, но и в пересмотре многих положений, в общей переоценке тех или иных ценностей, среди которых духовная культура - одна из самых высоких и наиболее легко уязвимых.

В этих не простых условиях О. Ю Юсупова умела находить своевременные и правильные решения. Прежде всего она поставила перед собой и коллективом большую цель - возродить авторитет консерватории не только как учебного заведения, но и как музыкального духовно - просветительского и научно-методического центра республики и вывести ее на уровень международного признания. Десятилетие руководства консерваторией явилось важным этапом не только в жизни О. Ю Юсуповой, но и в истории первого в Центральной Азии музыкального вуза. Коллектив консерватории, долгое время находившийся в атмосфере не здорового морально-психологического климата и напряжённости внутренних конфликтов, приведших к снижению и даже некоторому застою творческой жизни и падению престижа вуза в глазах общественности, нуждался в лидере, способном сплотить людей, направить их творческий потенциал на решение больших задач, стоявших перед ведущим музыкальным вузом и на восстановление его бывшего авторитета. Трудно было в то время найти другого человека, который бы так безраздельно отдался этой исключительно сложной и ответственной миссии. Замечательным сторонам натуры Офелии Юнусовны представилась возможность развернуться на новом поле деятельности.

- Что отличало Офелию Юнусовну от других коллег?

- Перспективное мышление всегда являлось отличительной чертой Офелии Юнусовны. Она очень демократично умела всегда сочетать педагогическую деятельность и концертное исполнительство, а позже, и руководство вузом. Наша кафедра воспряла духом когда Офелию Юнусовну назначили заведующей кафедрой специального фортепиано. Я считаю, что будучи ректором консерватории, она продолжила традиции Мухтара Ашрафи. Ведь он не боялся конкуренции приглашая профессоров и других видных деятелей из других республик, к нам в Узбекистан.

Так и Офелия Юнусовна проявила себя творчески активной личностью, обладающей подлинно высокой культурой, способной мыслить по государственному, перспективно, широко и масштабно, готовой к принятию компетентных решений, животрепещущих проблем в сфере высшего музыкального образования.

- Галина Борисовна, задачу обучения и воспитания музыкантов Офелия Юнусовна решала масштабно, последовательно и компетентно, расскажите пожалуйста о реализации кардинальных проблем музыкального образования в тот период?

- Офелия Юнусовна уделяла внимание всем направлениям. Она взяла курс на развитие всех жанров музыкального искусства, претворяя в жизнь принцип гармоничного сосуществования разнообразных сфер музыкального творчества. В первые годы независимости республики, когда в обществе велись жаркие дискуссии о путях развития национального искусства и даже высказывались мнения о ненужности оперы, балета и других европейских жанров, она делом отстаивала свою позицию бережного отношения ко всем накопленным культурным ценностям и их развитию. Так, кафедра оперной подготовки укрепились видными деятелями оперного искусства. Была налажена тесная творческая связь оперной студии консерватории с государственным академическим театром оперы и балета им. А.Навои. Студенты получили возможность выступать на этой сцене в постановках театра. Отвечая требованиям времени, консерватория стала инициатором в развитии новых видов музыкальной специализации и профилирования, в преодолении академической замкнутости музыкального образования. С этой целью было создано отделение эстрадного исполнительства, в котором осуществлялась подготовка музыкантов исполнителей джазового и эстрадного профиля. Идя на встречу насущных запросов музыкальной жизни, было открыто отделение звукорежиссуры, первые же выпускники которого подтвердили необходимость этого шага. Началась подготовка музыкальных критиков, публицистов, просветителей и журналистов из числа студентов исполнительских факультетов, получили развитие различные формы индивидуальной специализации, в частности освоение искусства игры на органе. С целью координации общеконцептуального обеспечения педагогического процесса была создана кафедра современных проблем музыкального образования. Необходимо подчеркнуть и расширение предметной базы консерваторского образования, в частности были введены такие дисциплины, как музыкальная культура стран Востока, массовая музыкальная культура, музыкальная социология, музыкальная психология и педагогика, разработанные и внедрённые в учебный процесс в девяностые годы. Тем самым была достигнута большая открытость консерватории запросам общества и просветительства, демократичность и широкая развёрнутость к проблемам музыкально-эстетического воспитания молодёжи. Стремительно начали расширяться международные контакты, а высокое профессиональное мастерство узбекских музыкантов получило новое подтверждение. Значительное число студентов, ассистентов - стажёров и молодых педагогов стало лауреатами и дипломатами престижных международных конкурсов и фестивалей.

- Галина Борисовна, какие человеческие качества, на Ваш взгляд присуще Офелии Юнусовне?

Офелии Юнусовне присущи высокие человеческие качества такие как, благородство, отзывчивость, чуткость и доброжелательность. Ведь именно эти качества в полной мере раскрылись в годы её руководством вузом. Её интересовали как душевное состояние людей, так и морально-психологический климат в коллективе, поэтому она думала о вверенных ей судьбах. Очень часто Офелия Юнусовна говорила, что успех в формировании личности ученика во многом зависит от масштабности личности наставника, а для проведения полноценной учебно-воспитательной работы педагогом совершенно необходима атмосфера доброжелательности и понимания. Поддерживая морально и создавая материальные условия для педагогов, она, тем самым, стимулировала их творческий рост, результаты которого не замедлили сказаться. В первые же годы руководства вузом О. Ю Юсуповой на новые должности был выдвинут 91 человек: зав. кафедрами-12, профессора-12, доцента-44, старшего преподавателя - 23. Если за предыдущие 50 лет существования консерватории лишь 5 пианистов, 2 скрипача и единицы исполнителей других специальностей были удостоены почётных званий, то благодаря усилиям нового ректора были выдвинуты 18 преподавателей, из них 13 удостоены различных званий.

- Офелия Юнусовна уделяла пристальное внимание не только студентам консерватории, но и заботилась об эстетическом воспитании подрастающего поколения?

Ценным нововведением Офелии Юнусовны стали мероприятия по эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Учитывая, что недостатки в детском художественном развитии как правило с трудом восполняются на следующих этапах, Офелия Юнусовна уделяла этой проблеме пристальное внимание. С этой целью при Ташкентской консерватории была организована Воскресная школа-студия эстетического воспитания для самых маленьких, которая функционировала на протяжении 5 лет и ставшая одним из учебных подразделений консерватории. С одной стороны, это было хорошей базой для совершенствования педагогической практики студентов ТГК, с другой - приобщала к миру прекрасного детей в возрасте от 3 до 6 лет, воспитывая в них любовь к искусству. Здесь они занимались не только музыкой, но и танцами, живописью. Важной инициативой по эстетическому воспитанию стала работа детского музыкального лектория, действовавшего с 1991 по 1997 год. Трудно переоценить значение столь ценного начинания: большое количество детей общеобразовательных и музыкальных школ имело возможность ознакомиться с непревзойденными шедеврами классической музыки. Офелия Юнусовна неизменно интересовалась работой лектория, лично принимая участие в концертах.

- Из вашей монографии, написанной в 2001 году нам известно, что большое внимание Офелия Юнусовна уделяла расширению творческих связей. Можно немного подробнее рассказать об этом?

Да, большое внимание уделялось расширению творческих связей. Будучи заведующей кафедрой специального фортепиано, одной из первых в вузе наладила и постоянно поддерживала многочисленные связи с ведущими специалистами центральных вузов страны. С лекциях, открытыми уроками, тьконцертами, работой в качестве председателей государственных экзаменов приезжали профессора ведущих консерваторий: народная артистка Т.П Николаева; народные артисты России Р.Р Керер, Л.Н Власенко; заслуженные артисты России М.С Воскресенский, Д.А Башкиров, А.И Ведерников; С.Л Доренский; профессора А.И Ихарев, К.Х Аджемов, Л.Е Гаккель и др.

Так же с циклом лекций в Ташкент приезжали специалисты из стран ближнего зарубежья: профессора Е.Назайкинский, Е.Сорокина, А.Фарбштейн, С.Раппопорт, М.Имханицкий, Р.Миришли, Р.Кулиев, И.Земцовский, Л.Гаккель и В.Горностаева. Творческим стимулом явились концерты профессоров М.Воскресенского, Т.Кравченко и их воспитанников.

Большой зал ТГК принимал также многих зарубежных музыкантов. Среди них дирижёр из Великобритании Джон Конневей, струнный квартет из Турции, струнный секстет из Франции, немецкий дирижер Юлиус Георг Карра, тайский пианист Нат Йонтарарак, состоялась творческая встреча с основательницей ежегодных фестивалей камерной музыки в г. Сиэтле и её коллегами. Также проходили "Дни Московской консерватории", состоялся семинар концертмейстеров стран СНГ, сопровождавшийся выступлением известных мастеров аккомпанемента - В. Чачавы и Н.Виноградова. Ташкентская консерватория в те годы заключала договора о творческом сотрудничестве с Душанбинским институтом искусств, Алматинской консерватории им. Курмангазы, центрами музыкально-педагогического образования в Старой Загоре (Болгария), Калькутте (Индия), Таиланде. Шёл активный концертный обмен педагогами и студентами с Азербайджанской государственной консерватории им.У Гаджибекова, и Бишкекским институтом искусств.

- После руководства вузом, Офелия Юнусовна вновь возвратилась к заведованию кафедрой, Вы почувствовали изменения в рабочем процессе?

- Да, безусловно. Позитивный опыт руководства вузом дал ей возможность глубже ознакомиться с проблемами музыкального исполнительства в Узбекистане. В её работе явно ощущался опыт крупного руководителя, иной масштаб осуществляемых идей. Подтверждение тому это грандиозные по объёму фестивали музыки Ф. Шопена «Венок Шопена» (октябрь-ноябрь 1999

года) и И.С Баха «Приношение Баху» (октябрь-ноябрь 2000 год) , проведённые кафедрой специального фортепиано по инициативе О.Ю Юсуповой и под её руководством совместно с посольством Республики Польша и Федеративной Республики Германия в Узбекистане. Примечательно, что в круг этих мероприятий были вовлечены не только студенты, ассистент - стажёры и преподаватели консерватории, но и коллективы музыкального училища им.Хамзы и специальной музыкальной школы им. В.А Успенского. С обширной панорамой музыки Ф.Шопена и И.С Баха ближе могла познакомиться Ташкентская публика на концертах этих фестивалей, проходивших в консерватории каждую пятницу в течении двух месяцев осени 1999 и 2000 годов .Интерес к ним был настолько велик, что Большой зал консерватории зачастую не мог вместить всех желающих.

Спасибо большое, Галина Борисовна, за такую информативную и душевную беседу.

Педагогическая деятельность О.Ю Юсуповой продолжается и по сей день. За долгие, плодотворные годы подготовки исполнительских кадров ею выпущено около 100 специалистов. Имена многих из них известны за пределами республики, среди них лауреаты республиканских и международных конкурсов. Независимо от степени одарённости студента Офелия Юнусовна стремится в каждом воспитать самостоятельно мыслящего музыканта.

В канун юбилея, хочется пожелать Офелии Юнусовне крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, пусть в доме всегда всегда царит атмосфера любви и гармонии, близкие окружают теплом и заботой!

¹О.Ю Юсупова. Некоторые вопросы подбора репертуара как важного фактора в процессе обучения студента – пианиста//Вопросы музыкальной педагогики и исполнительства. Ташкент, 1985. С. 43.

30.09.2023