

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ЕСИПОВА: ДИРИЖЁР, ХОРМЕЙСТЕР, ПЕДАГОГ

Е. Д. Щеглова,

Государственный музыкально-педагогический институт
имени М. М. Ипполитова-Иванова,
Москва, Российская Федерация, 109147

Аннотация. Статья посвящена дирижёру, хормейстеру, педагогу – заслуженному работнику культуры Российской Федерации, профессору Елене Владимировне Есиповой (1935–2017). Будучи наследницей традиций синодальной школы хорового дирижирования и смелым новатором в подходах к обучению, она посвятила свою жизнь отечественному хоровому исполнительству и педагогической деятельности. В представленных материалах получили освещение основные вехи жизненного и творческого пути мастера, приведены воспоминания коллег и учеников. Особое внимание уделено её педагогическим принципам и методам работы в дирижёрском классе на кафедре хорового дирижирования Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова, а также с детскими хоровыми коллективами. При подготовке статьи были использованы архивные материалы, научные работы российских и зарубежных авторов, проведён сбор информации из первоисточников в форме интервьюирования. Впервые публикуются выдержки из неизданной статьи Е. В. Есиповой.

Ключевые слова: Елена Владимировна Есипова, дирижёр, хормейстер, педагог, детский хор «Орфей» УВК № 1623, Е. Н. Зверева, М. А. Бондарь, Государственный музыкально-педагогический институт имени М. М. Ипполитова-Иванова.

Благодарности. Автор выражает искреннюю признательность родственникам Е. В. Есиповой Дмитрию и Варваре Есиповым за предоставленные архивные материалы, а также всем её коллегам и ученикам, кто нашёл возможность и время для ценных бесед и воспоминаний о педагоге. Особо благодарю главного редактора журнала «Музыкальное искусство и образование», доктора педагогических наук, профессора Е. В. Николаеву и редакционную коллегию за советы в процессе подготовки статьи к публикации.

© Щеглова Е. Д., 2023

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Для цитирования: Щеглова Е. Д. Елена Владимировна Есипова: дирижёр, хормейстер, педагог // Музыкальное искусство и образование / Musical Art and Education. 2023. Т. 11. № 3. С. 129–144. DOI: 10.31862/2309-1428-2023-11-3-129-144.

DOI: 10.31862/2309-1428-2023-11-3-129-144

ELENA VLADIMIROVNA ESIPOVA:
CONDUCTOR, CHOIRMASTER, TEACHER

Elena D. Shcheglova,

State Music and Pedagogical Institute named after M. M. Ippolitov-Ivanov,
Moscow, Russian Federation, 109147

Abstract. The article is devoted to the conductor, choirmaster, teacher – Honored Worker of Culture of the Russian Federation, Professor Elena Vladimirovna Esipova (1935–2017). Being the heir to the traditions of the synodal school of choral conducting and a bold innovator in approaches to teaching, she dedicated her life to the domestic choral performance and pedagogical activity. In the presented materials, the main milestones of the master’s life and creative path were highlighted, the memories of colleagues and students are given. Special attention is paid to her pedagogical principles and methods of work in the conducting class at the Department of Choral Conducting of State Music and Pedagogical Institute named after M. M. Ippolitov-Ivanov, as well as with children’s choral groups. When preparing the article, archival materials, scientific works of Russian and foreign authors were used, information was collected from primary sources in the form of interviewing. Excerpts from unpublished article by E. V. Esipova is published for the first time.

Keywords: Elena Vladimirovna Esipova, conductor, choirmaster, teacher, Orpheus Children’s Choir of the secondary school No. 1623, E. N. Zvereva, M. A. Bondar, State Music and Pedagogical Institute named after M. M. Ippolitov-Ivanov

Acknowledgements. The author expresses sincere gratitude to the relatives of E. V. Esipova Dmitry and Varvara Esipov for the archival materials provided, as well as to all her colleagues and students who found the opportunity and time for valuable conversations and memories about the teacher. I especially thank the editor-in-chief of the journal “Musical Art and Education”, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor E. V. Nikolaeva and the editorial board for advice in the process of preparing the article for publication.

For citation: Shcheglova E. D. Elena Vladimirovna Esipova: Conductor, Choirmaster, Teacher. *Muzykal’noe iskusstvo i obrazovanie* = *Musical Art and Education*. 2023, vol. 11, no. 3, pp. 129–144. DOI: 10.31862/2309-1428-2023-11-3-129-144.

Введение

Елена Владимировна Есипова (29.11.1935 – 27.07.2017) – профессор, заслуженный работник культуры Российской Федерации – принадлежит той плеяде выдающихся деятелей отечественного хорового искусства, чьё исполнительское и педагогическое мастерство унаследовано от традиций московской синодальной школы, а расцвет творческой энергии пришёл на вторую половину XX – начало XXI столетия. Связуя нити поколений, Елена Владимировна бережно передала школу именитых мастеров прошлого и собственный многогранный опыт своим ученикам, оказав значительное влияние на их профессиональные и личностные качества, культурный кругозор, мировоззренческие установки и ценности.

Олицетворяя собой старую московскую интеллигенцию с глубоко укоренёнными устоями, Е. В. Есипова вместе с тем всегда стояла в авангарде передовых идей и профессиональных технологий, зачастую сама являясь генератором инновационных подходов в обучении.

Яркий талант и творческая энергия истинного художника, глубоко преданного дирижёрско-хоровой стезе, в совокупности с энциклопедической образованностью музыканта высочайшего уровня, неординарностью мышления, редкой самодисциплиной, добросердечием и порядочностью – это те качества, которые сочетала в себе Е. В. Есипова не только на поприще профессионального призвания, но и в жизни.

Пройдя путь становления в дирижёрско-хоровой профессии под руководством Е. В. Есиповой от воспитанника детского хора, ученицы колледжа и вуза до коллеги мастера по цеху, автор статьи с глубоким почтением к своему Учителю попыталась осветить основные вехи

жизненного и творческого пути профессора, представив квинтэссенцию педагогических воззрений и методов работы своего педагога.

На пути вхождения в профессию

Родилась Елена Владимировна в Москве 29 ноября 1935 года в семье служащих. Её отец был руководителем одного из подразделений Наркомата вооружений и в военные годы занимался передислокацией и налаживанием работы оборонных предприятий в тылу, поэтому семья Есиповых первые военные годы провела в Перми.

В 1951 году в условиях тяжёлого послевоенного времени Елена Владимировна, окончив общеобразовательную и музыкальную школу в Москве, поступает одновременно на биологический факультет Московского государственного университета и в Музыкальное училище при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Обучаясь в двух учебных заведениях, в конце первого курса юная студентка должна была всё-таки сделать непростой выбор. Она решает навсегда связать свою жизнь с музыкой и дирижёрской специальностью. Однако преданность второму любимому делу – биологии, физиологии и психологии – Елена Владимировна пронесёт через всю жизнь.

В музыкальном училище Е. В. Есипова была распределена в класс хорового дирижирования к замечательному преподавателю, заведующей хоровым отделением Евстолии Николаевне Бесядовской-Зверевой, ученице П. Г. Чеснокова и Г. А. Дмитриевского. Вспоминая эти занятия, Елена Владимировна написала: «Меня она влюбила сразу своей преданностью делу – хору, максимализмом во всём, стойкостью, уверенностью.

На хор нельзя было опаздывать, нельзя было не петь. Опоздавшие раз неделями стояли под дверью зала, прислушиваясь ко всему происходящему на занятиях хора, вымаливая себе разрешение присутствовать на репетиции» [1, с. 25]. Ученики знали, что педагогом Зверева была строгим и властным, не принимавшим оправданий за невыполненное задание. С первых уроков она называла всех учеников исключительно по фамилии и, никого не выделяя, приучала к самодисциплине, самостоятельности, независимости и требовательности к себе, поощряла всестороннее развитие личностных качеств студентов. «Нам хотелось ей подражать», – признавалась Е. В. Есипова [Там же].

По словам однокурсницы Елены Владимировны Е. Г. Баклановой, «сама Лена, будучи самой младшей на курсе, не стеснялась обращаться за советом и помощью к старшим своим товарищам по классу» [2].

В день рождения Евстолии Николаевны – 11 ноября – все студенты её класса встречались за одним столом, пели любимые хоры, делились профессиональными успехами. Так устанавливались жизненные и творческие связи Е. В. Есиповой с обучавшимися одновременно с ней будущими выдающимися хормейстерами и педагогами: Б. Г. Тевлиным, И. Г. Агафонниковым, В. К. Гневышевой, Е. Г. Баклановой, – протянувшиеся сквозь долгие годы и переросшие в добросердечную дружбу.

После окончания училища Елена Владимировна поступила в Горьковскую государственную консерваторию (1955–1956), а в 1956 году перевелась в Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных по классу дирижирования заслуженной артистки РСФСР, доцента, ученицы последнего регента Синодаль-

ного хора, профессора Московской консерватории Н. М. Данилина, Марии Афанасьевны Бондарь (1916–1989).

Будучи человеком цельным и чрезвычайно целеустремлённым, Мария Афанасьевна к любому делу подходила с большой серьёзностью и ответственностью. Особенно ярко это качество проявлялось в педагогической работе, которой она придавала огромное значение. Доброжелательно, терпеливо и мудро Мария Афанасьевна учила студентов слушать, понимать и любить музыку. Обладая прекрасными человеческими качествами, она передавала их и своим ученикам: порядочность, доброту, духовность, честность, трудолюбие. Её большая заслуга как хранительницы традиций синодальной школы заключалась в том, что она прививала своим воспитанникам любовь к отечественному духовному наследию и русской музыке.

С 1944 по 1971 год М. А. Бондарь работала хормейстером Большого хора Всесоюзного радио, поэтому все её ученики хоровую музыку изучали не только в классе дирижирования, но и на репетициях этого коллектива.

По воспоминаниям Е. В. Есиповой, «М. А. Бондарь обладала необыкновенно чутким даром раскрывать индивидуальность своих учеников. Это знание “внутренних пружин” каждого позволяло ей так верно подбирать репертуар для работы в классе, что привлекательность любого из сочинений помогала даже самому несовершенному из нас стремиться максимально раскрыть свои возможности. Отношение Марии Афанасьевны к своим ученикам было уважительным, но максимально требовательным, бескомпромиссным» [3, с. 78].

М. А. Бондарь, как и её великий педагог Николай Михайлович Данилин, уделяла много внимания овладению техни-

кой. Она считала обязательным наличие в арсенале каждого дирижёра разнообразнейших технических средств для осуществления успешного управления хором. Забегая вперёд, следует заметить, что полное согласие с данным постулатом подтвердила и педагогическая деятельность Е. В. Есиповой. В совершенстве овладев мануальной техникой, она знала и применяла в обучении студентов огромное количество приёмов, упражнений, методик для эффективного формирования дирижёрского аппарата учеников, одновременно следя за тем, чтобы они не превращались в самоцель, не становились жестами ради жестов, не приобретали оттенка красоты, но были точными, лаконичными и безусловно подчинялись музыке.

Спустя многие годы после окончания вуза, в первых строках своей статьи «Памяти Марии Афанасьевны Бондарь» Е. В. Есипова написала: «Проходят годы, но, как ни странно, я до сих пор чувствую себя студенткой класса Марии Афанасьевны Бондарь. Конечно, это чувство имеет другую наполненность, иную степень ответственности – ответственности, связанной с тем негласным завещанием, которое оставила мне и всем своим ученикам и последователям М. А. Бондарь. Её открытость миру, искусству, людям всегда пробуждала в нас благодарность и радость за то только, что она есть» [Там же, с. 77].

Многогранность профессиональной деятельности Е. В. Есиповой как хормейстера и музыканта-педагога

С неутомимой энергией и пылким усердием началась трудовая деятельность Е. В. Есиповой как хормейстера и музыканта-педагога. Ещё студенткой Горьков-

ской государственной консерватории она руководит хором в Доме народного творчества (1955). После переезда в Москву в 1956 году Елена Владимировна работает в Бауманском доме пионеров, в Детской музыкальной школе № 1 Ленинградского района, одновременно преподаёт в Педагогическом институте имени Крупской на факультете начальных классов. Молодой специалист совмещает работу концертмейстером и руководителем семинара музыкальной подготовки, руководит хоровыми коллективами колхозов и совхозов. Тогда же ею был организован детский хор при кафедре хорового дирижирования в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. В эти первые годы трудовой деятельности проявились те незаурядные качества хормейстера, организатора и педагога, которые позволили ей после окончания института работать по всем направлениям хормейстерской специальности и достичь высокого профессионального уровня.

По окончании ГМПИ имени Гнесиных Е. В. Есипова была направлена на педагогическую работу в музыкальное училище в г. Кемерово (1960–1961), где она проводила занятия по дирижёрско-хоровым дисциплинам. После возвращения в Москву в 1961 году Елена Владимировна на протяжении двух лет преподавала в музыкальном училище имени Октябрьской революции. А в 1963 году Владимир Сергеевич Куньев – заведующий дирижёрско-хоровым отделом Музыкального училища имени М. М. Ипполитова-Иванова – пригласил её на педагогическую работу и дал сразу полную нагрузку по всем видам дирижёрско-хоровой работы от специальности до практики. «Я была потрясена, – вспоминает Елена Владимировна, – от удивления, что обо мне вспомнил такой выдающийся хормейстер,

и от радости, что обо мне можно вспомнить... Приняв меня на работу, <...> Владимир Сергеевич никоим образом не реализовывал своё право опеки над молодым специалистом, он будто бы намеренно отодвигал меня на большое расстояние, предоставляя полную самостоятельность в проявлении творческих и педагогических начал» [4, с. 17]. Преследуя цель создания подвижного творческого коллектива единомышленников, В. С. Куньев был смел и дальновиден, набирая в те годы в состав дирижёрско-хорового отдела молодых специалистов. Он полагал, что молодость духа и сердца не подведут, а риск будет оправдан высокой степенью ответственности начинающих хормейстеров и педагогов.

С данным учебным заведением будет связана вся последующая жизнь и судьба Е. В. Есиповой. Она вела все дисциплины дирижёрско-хорового цикла, совмещая педагогическую и научно-методическую деятельность с работой с детскими хоровыми коллективами. По совместительству в период с 1988 по 1992 годы Елена Владимировна преподавала в Московском государственном заочном педагогическом институте в должности ассистента кафедры хорового дирижирования, где в качестве хормейстера занималась с учебными хорами при подготовке дипломных программ. Её творческий азарт, профессиональное знание природы вокала в сочетании с дирижёрской хваткой позволили учебным коллективам в условиях сессионного периода очно-заочного обучения показывать убедительные профессиональные результаты.

На протяжении всего трудового периода в Музыкальном училище имени М. М. Ипполитова-Иванова, где в 1995 году было открыто высшее звено – Государственный музыкально-педагогический институт имени М. М. Ипполитова-Иванова,

Елена Владимировна вела активную преподавательскую, научно-методическую и общественную деятельность. Её служение хоровому искусству многогранно и всеобъемлюще, но, пожалуй, одним из главных её призваний было воспитание профессиональных дирижёров-хоровиков. Рассмотрению данного аспекта необходимо уделить особое внимание.

Основные направления деятельности Е. В. Есиповой по подготовке будущих хормейстеров и руководителей хоровых коллективов

Предваряя характеристику основных направлений деятельности Е. В. Есиповой в данном отношении, считаем целесообразным привести мнение её учеников, которые вторят друг другу, подчёркивая уникальные педагогические методы своего наставника. Вот, к примеру, одно из них: «Не каждый мастер способен передать традицию как часть определённой школы или создать свою. Поэтому она [Есипова – Е. Ш.] особенно выделяла педагогическую деятельность как умение расширять свой профессиональный опыт и транслировать его конкретному ученику. В этой передаче Елена Владимировна была очень изобретательна, стремясь вырастить дирижёра в соответствии с его природными способностями, особенностями восприятия и помогая формировать внутренние опоры» [5].

Так на каких же скрепах базировалась её *методика воспитания дирижёра*? Отвечая на этот вопрос, прежде всего следует выделить первоначальные принципы Е. В. Есиповой, направленные на самовоспитание будущего дирижёра:

- музыкальную образованность, слух, исполнительскую волю, коммуникабельность, азарт;

- способность направлять ум (внимание) на выбранный объект;
- способность развивать безупречное взаимодействие с объектом, который предстоит познать, понять и изучить;
- способность полностью слиться с выбранным объектом.

«Постоянная самодисциплина, – утверждала она, – “налаживает” и адаптирует ум к сосредоточенности без особых сложностей» [6, с. 16]. При этом Е. В. Есипова замечала, что «для каждого человека возможно достижимое лишь на собственном индивидуальном уровне, учитывая “свой старт” и “свой финиш”», что имеет непосредственное «отношение к такому аспекту в обучении как способность ума концентрировать внимание» [Там же].

Е. В. Есипова считала, что *концентрация внимания и воли – сердцевина искусства дирижирования*. Можно обладать и знаниями, и авторитетом, и музыкальностью, и темпераментом, но, если дирижёр не способен к волевому воздействию на коллектив, все эти прекрасные качества не достигнут исполнительской цели.

Показательны в этом отношении слова Народного артиста СССР, выдающегося дирижёра, хормейстера, композитора Н. С. Голованова: «Сущность подлинного большого дирижёрского искусства заключается во внутреннем, волевом, психическом воздействии на исполнителей, когда как бы невидимые нити протягиваются от дирижёра к оркестру, хору, солистам – и всё оживает» [7, с. 26]. С первых уроков Е. В. Есипова старалась пробудить «особый талант» воздействия личности на коллектив, без которого, по словам Гектора Берлиоза, «не сможет установиться незримая связь между ним [дирижёром – Е. Ш.] и всеми, кем он управляет; если же он лишён способности

передавать им своё чувство, то полностью лишается и всякого влияния, власти, руководящего воздействия» [8, с. 70].

В классе Е. В. Есиповой этот длинный путь пробуждения таланта ученика к его воздействию на коллектив начинался с кропотливого, досконального изучения партитуры и идеального представления о её звучании в собственном воображении. Дирижирование без аккомпанемента, в уме, было лучшей проверкой знания партитуры студентом. Одновременно приходилось демонстрировать слышание сложных звуковых вертикалей хоровых партитур, контролировать внутреннее чувство темпоритма, охватывать форму всего произведения целиком. Кроме того, Елена Владимировна уделяла внимание мимике и воздействию глаз, часто заставляя студентов дирижировать воображаемым хором без помощи рук, исключительно одним взглядом.

При чтении хоровых партитур она в опоре на исследования магистрала движения глаз предлагала разные инструменты для тренировки периферического зрения, концентрации внимания и параллельного восприятия информации (в том числе таблицы Шульте), причём вместе с тем при чтении партитуры опираться на внутренний слух, предслышать и мысленно опережать нотный текст.

Не оставляла она без внимания и *самостоятельную работу своих учеников со студенческим хором*, учила не просто дирижировать, а управлять, связывая воедино разноликий коллектив артистов хора и воспламеняя всех единой художественной идеей. Артистизмом и свободой должен был венчаться заключительный этап работы с коллективом, умением на концерте «вытащить» из хора в несколько раз больше, чем даже на генеральных репетициях. Эти задачи перед

обучающимися ставились ещё задолго до выхода к хоровому коллективу.

У П. Г. Чеснокова есть фраза: «Если хор плохо поёт, то виноват в этом прежде всего дирижёр» [9, с. 241]. Елена Владимировна этот постулат утрировала: «Дирижёр за всё в ответе». Так формировалось осознанное отношение к профессии.

Повседневная кропотливая работа Елены Владимировны в классе по дирижированию преследовала важнейшую цель – формирование серьёзного музыканта. Все её усилия были направлены на то, чтобы *воспитывать дирижёра-музыканта с обширным культурным кругозором*. Она никогда не ограничивалась вопросами сугубо профессионального порядка, а стремилась расширить этот круг за счёт знаний, почерпнутых из других видов искусства и наук.

Её любимый метод работы – *сократический диалог*. Будучи великолепно эрудированной, Е. В. Есипова никогда сразу не подсказывала верных ответов, не навязывала свою трактовку, но всегда побуждала ученика к размышлению, заставляла самостоятельно рассуждать и приходиться к необходимому пониманию и правильному решению.

Зато как ценен был её собственный показ: всегда одухотворённый, образный, точный, лаконичный и целесообразный. Пластика Елены Владимировны была очень певучей, интонационно выразительной, корпус всегда был естественно прям и лапидарно-царственен. Того же она добивалась и от своих студентов.

Мануальная техника – своеобразный музыкальный эсперанто – краеугольный камень в системе обучения Е. В. Есиповой. На овладение учеником способности «говорить» с хором жестами так, чтобы не нуждаться в словах, Елена Владимировна не щадила ни сил, ни времени. С первых уроков её ученики получали це-

лый комплекс различных упражнений на выработку и совершенствование техники дирижирования. Некоторые из них она комбинировала с упражнениями из практики йоги, которую прекрасно знала и даже преподавала. Они касались снятия напряжения и зажимов в разных отделах позвоночника, чередования напряжения и расслабления разных групп мышц, укрепления мышечного каркаса, множества вариантов разработки кистевого и плечевого жестов и т.д.

Работая в классе дирижирования над разными приёмами мануальной техники, Есипова, как и каждый педагог, имела свой арсенал образных сравнений, которые, как известно, иногда дают мгновенный результат, нежели тонны профессиональных методических обоснований и определений. Так, кистевое звуковедение на *legato* при переходе с доли на долю сравнивалось со скольжением водомерки по глади воды; задержка на ауфтакте и отвесное падение – со стремительным падением хищной птицы за жертвой; моторный убористый жест требовал «удерживания вожжами несущихся коней»; звуковое наполнение долей сопровождалось представлением рук, отяжелённых дорогой тканью, которую нужно успеть рассмотреть; в поисках ощущений вязкого, густого жеста предлагалось «вытаскивание рук из трясины»; для нахождения профильной плоскости в дирижировании нужно было из-за плеча выбрасывать вперёд воображаемый волейбольный мяч. Сложно восстановить в памяти все приёмы Е. В. Есиповой, поскольку их неповторимость была обусловлена задачами, стоящими перед конкретным учеником.

Среди широкого перечня дисциплин, преподаваемых Еленой Владимировной, особо нужно выделить «*Хоровую литературу*». Разработкой данного предмета

Е. В. Есипова занималась с начала 80-х годов. Она считала, что вопросы профессионализации будущих хормейстеров в данном направлении заключаются не только в содержании программ, не только в лекторских достоинствах преподавателей, но и в шкале оценки знаний, а также в приближении проверки знаний к темпу необходимых реакций хорового дирижёра, к программируемой задаче специальности его реальной деятельности перед хором.

В условиях дефицита времени, отводимого на изучение этой дисциплины, необходимо осуществить масштабное и всеобъемлющее теоретическое и практическое освоение сложнейших периодов развития отечественной и зарубежной, классической и современной хоровых школ. Эта диспропорция постоянно увеличивается в связи с огромным количеством пластов новых сочинений, изучение которых в учебные часы становится всё более проблемным, а на контрольный опрос времени катастрофически не остаётся.

Поэтому Е. В. Есиповой была предложена *система тест-опросов*, при которой всем студентам на обдумывание и сам письменный ответ давалось равное количество секунд (5 с., 10 с. и т.д.). В этом не было прихоти или причуды педагога, но реализовывалась одна из педагогических задач. Елена Владимировна стремилась создать на занятиях по хоровой литературе одну из моделей школы дирижёрской психологической атаки, иными словами, учила «уметь держать удар обстоятельств». Ведь, когда дирижёр стоит перед хором, у него нет времени пребывать в раздумье о том, какое указание дать хору. Кроме того, вопросы формулировались таким образом, что на них нельзя было ответить, если студент не играл и не представлял себе

в деталях практическое звучание партии.

Как знатока хоровой литературы Елену Владимировну занимал вопрос *многоликого музыкального прочтения одних и тех же поэтических текстов разными композиторами*. По словам В. В. Медушевского, «музыкальная интонация, выросшая из речевой, её прояснила в такой степени, что ей стал подвластен весь избыток сердца...» [10, с. 100]. *Что* в избытке композиторского сердца, каким образом он звуками воплощает то или иное словесное содержание? Следствием таких исканий в 2014 году явилась Хрестоматия произведений хоровой музыки на единый литературный источник «Поэзии немеркнущие звуки» (в соавторстве с Е. Г. Баклановой, Е. Д. Щегловой) [11]. Это издание, по словам Е. В. Есиповой, – «памятник неразрывному духовному содружеству двух муз: поэзии и музыки, творческому поиску композиторов, писавших для хора, стремившихся к единению слова и музыкальной интонации через рифмы и ритмы, тембровые и звуковысотные ассоциации» [Там же, с. 3].

На совершенствование вузовской дирижёрско-хоровой подготовки была направлена и *исследовательская деятельность* Е. В. Есиповой. В 70-е годы в качестве научного корреспондента НИИ художественного воспитания Академии педагогических наук она работала над темой: «Комплексный системный подход в совершенствовании учебного процесса в музыкальном училище» (на примере отделения «Хоровое дирижирование»). К сожалению, диссертационному исследованию не суждено было увидеть свет при её жизни. Представляется, однако, что в ретроспективном анализе данная тема не теряет своей актуальности, поэтому

одной из задач, стоящих перед её последователями, является изучение архива автора для обнародования выдвинутых в этом исследовании идей.

Результаты научной деятельности Е. В. Есиповой отражены в целом ряде публикаций [6; 12 и др.]. Одной из ключевых тем, разрабатываемых ею, был вопрос экологии человека на психофизическом и психоэмоциональном уровне. В опоре на результаты его изучения на занятиях со студентами она приводила массу ценных практических упражнений, последовательно показывала, как биомеханические системы, действуя в психоэмоциональной связке, способствуют поддержанию собственного экологического равновесия. Зная методы организации и подготовки всех систем организма к коллективной работе в хоре, Е. В. Есипова предлагала обучающимся ряд физических упражнений, которые могут быть применены в практической работе хормейстера. «Главная задача – привести в тонус всё тело и, самое главное, акцентировать внимание на позвоночнике: расправить все его отделы, растянуть и расслабить, тем самым помочь более интенсивному крово- и лимфообращению» [6, с. 18].

В плане совершенствования подготовки будущих дирижёров важное значение имела и разработка Е. В. Есиповой авторских программ по предметам «Хоровая литература» (1988-1999) и «История хоровой музыки» (1999, в соавторстве), которые стали базовыми в учебно-методическом комплексе ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова на протяжении многих лет и явились основной для последующих редакций.

Для многих студентов своего класса Елена Владимировна была *главным наставником, основным авторитетом во всём, что касалось не только музыки,*

но и жизни. Бесконечно преданная хорошему искусству, она прекрасно ориентировалась в вопросах физиологии человека. Е. В. Есипова считала, что каждый дирижёр должен обладать физической силой, ловкостью и выносливостью, и сама демонстрировала эти качества своим примером. Она всегда была подтянута, увлекалась лыжами, ходила в походы, профессионально занималась и преподавала йогу, лечила и знала рецепты, казалось, от всех болезней. В свои восемьдесят лет она показывала ученикам удивительный пример здравости ума и тела – всем казалось, что она намного моложе и бодрее духом самих студентов.

Особую теплоту учителя и постоянную заботу о каждом чувствовали на себе все студенты её класса. Каждый воспитанник признался бы в абсолютном убеждении, что вот он и есть тот самый единственный и неповторимый ученик Елены Владимировны, которого она любила больше других. Но её материнской заботы и личного участия хватало на всех.

В классе всегда собиралось много учеников, царил атмосфера домашнего уюта, пахло пирогами её собственного приготовления и душистым чаем, отчего учебный процесс вовсе не страдал. К часам занятий Елена Владимировна относилась очень ревностно, не пропадало ни одного урока, ни одной минуты напрасно, разве что по вине самого студента. Работа шла непрерывно в разных видах деятельности с разными студентами класса: кого-то она сажала помогать концертмейстеру за вторым роялем, кто-то конспектировал редкие книги из её личной библиотеки или переписывал ноты, кто-то просто наблюдал за работой в классе, а подчас, завидев освободившуюся дирижёрскую подставку, почитал за счастье заниматься лишние минуты

вне времени своего урока. В промежутках между занятиями всех её учеников, как магнитом, притягивало в класс снова и снова.

Навсегда запомнятся крылатые фразы, произнесённые Е. В. Есиповой с неподражаемой волевой интонацией, ободряющие и мотивирующие учеников не только к учёбе, но и к жизни: «Хочу! Могу! Буду!», «Держай! Пробуй! Твори!», «Вырасти восемь рук!», «Тяни вверх не подбородок, а грудь!», «Потом – значит никогда!», «Делай или не делай – пытаться не надо!», «Это было хорошо вчера, а сегодня – плохо!», «Держи в голове и отвечай одновременно на шесть вопросов: что? где? когда? зачем? почему? и каким образом?» Елена Владимировна говорила: «Моя задача – стать вам ненужной».

Педагогом Е. В. Есипова оставалась для своих учеников и после их выпуска из колледжа и вуза. Она знала, как сложилась их творческая жизнь, умела тактично и тонко, а главное, вовремя дать профессиональный совет, иногда замечая что-то совершенно особенное, не видное другим, так как помнила каждого своего ученика с ранней молодости и видела его в течение многих лет.

Е. В. Есипова умела объединять своих студентов в настоящую музыкальную семью. 29 ноября все непременно стремились собраться на дне рождения Елены Владимировны у неё дома, чтобы поздравить дорогого Учителя и просто пообщаться. Сквозь годы большинство её студентов продолжают поддерживать друг друга, ощущая себя близкими и родными людьми. Теперь её ученики – выпускники – хормейстеры, дирижёры детских и взрослых хоровых коллективов, преподаватели и директора музыкальных школ, студий, вузов, редакторы музыкальных журналов, звукорежиссёры, музыкальные

менеджеры и продюсеры, музыковеды и композиторы – продолжают любимое дело, бережно переданное им дорогим Учителем. И даже те, кто выбрал иную дорогу, всё равно не отделяют себя от музыки и творчества, любовь к которым укрепила и развила в них Елена Владимировна. Она учила главному – любить жизнь, быть деятельным и радостным.

Работа с детскими хоровыми коллективами как одно из любимых направлений деятельности Е. В. Есиповой

Характеризуя работу Елены Владимировны с детскими хорами на основе воспоминаний бывших выпускников музыкальных школ, где она преподавала, можно смело сказать, что юные хористы её любили. Непререкаемый авторитет профессионала, энциклопедический кругозор, оригинальность мышления и неординарный подход к работе, забавные выдумки хормейстера в процессе занятий – всё это изумляло и побуждало к подобному креативному, творческому мышлению. Она легко настраивалась на детско-юношескую «волну» и в полном единении и согласии со своими учениками умело управляла детским коллективом.

Воспитанники хора отмечают бесспорную роль Е. В. Есиповой в своём личностном и профессиональном становлении. Сейчас, спустя много лет, уже сама будучи преподавателем хоровых дисциплин, я понимаю, насколько мой педагог, профессор Е. В. Есипова, была профессионально безупречна в своих действиях, нацелена на качественный результат, будь то приведение в единое стартовое состояние коллектива на физическом и психологическом уровнях, кропотливая и в деталях продуманная

вокально-хоровая работа с хором или концертное воплощение её результатов на сцене.

Поистине любимым детищем Елены Владимировны был созданный в 1989 году детский хоровой коллектив «Орфей» на базе музыкального отдела средней образовательной школы № 1623 ЮАО г. Москвы. В этой школе осуществлялся уникальный проект бесплатного предпрофессионального музыкального образования, где вся вертикаль «В» классов была с музыкальным уклоном. Ряд профильных предметов – сольфеджио, музыкальная литература, ритмика – стоял в сетке школьных уроков, а после их окончания ребята посещали специальные индивидуальные занятия (фортепиано, флейта, кларнет, баян, аккордеон, балалайка, домра), хор, оркестр, ансамбли. Все дисциплины реализовывались в полном объёме дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального искусства и ничем не отличались от программ детских музыкальных школ.

Хоровые коллективы были визитной карточкой школы. Младшим хором с момента её основания руководили замечательные хормейстеры и опытные методисты: Т. Е. Силкина и А. И. Португалова. После освоения начальной базы все дети переходили в кандидатский, а потом и в старший концертный хор под руководство Елены Владимировны Есиповой.

Хор «Орфей» – целая веха как в жизни каждого его воспитанника, так и в жизни самой Елены Владимировны. Сложные и интересные программы, разнообразный репертуар, хоровой лагерь в Болгарии, зарубежные гастроли в Италии, Голландии, Германии, записи на студии «Мелодия», сотрудничество с отечественными и зарубежными композиторами, выступления на лучших

концертных площадках Москвы, участие во всероссийских и международных фестивалях и конкурсах – всё это сплачивало и воспитывало детский хоровой коллектив, формировало высокий уровень профессиональной культуры. Отсюда впоследствии вышла целая плеяда замечательных музыкантов – выпускников школы. Многие из них, вдохновлённые примером Е. В. Есиповой, навсегда связали свою жизнь именно с дирижёрской специальностью. Тем самым решалась проблема системного непрерывного профессионального воспитания и образования на базе школа – колледж – вуз.

Обладая высоким, звонким и полётным голосом, большое внимание Елена Владимировна уделяла качеству звука в детском хоре, развитию голосового аппарата юных певцов, профилактике заболеваний, подчёркивая мощное благотворное воздействие вибрации собственного голоса на человека, как на физическом, так и на психическом уровне.

Есипова утверждала: «Голос каждого – это доступный вечный уникальный инструмент. Это не только первая сигнальная система высших позвоночных, не только средство коммуникации, а инструмент, способный самосовершенствовать человека. Голос – средоточие нашей экосистемы» [12, с. 6].

При этом она замечала, что хормейстеры, пользуясь некоторыми вокальными приёмами, далеко не всегда отдают себе отчёт в их физиологической пользе, так как преследуют цели эстетической, вокально-хоровой и воспитательной направленности. «Вспомним о том, что мы делаем на занятиях, чтобы “собрать”, организовать звук? Чаще всего мы просим спеть закрытым ртом, но разомкнув зубы. Да ещё ощутить зевок, да ещё сформировать с закрытым

ртом либо “а”, либо “о”, либо “у” и просим ощутить звучание в области межбровья. О самом главном воздействии такого пения мы и не подозреваем, а главное – это вибрационный массаж гипофиза. Да, да, шишковидной железы, главного управляющего жизненной энергией. А в сочетании с гласными “а”, “у” мы одновременно задействуем в вибрационном потоке и весь позвоночный столб, то есть вегетативную нервную систему, как симпатическую, так и парасимпатическую» [Там же, с. 6].

Не могу не упомянуть и об огромном арсенале дыхательных упражнений на хоровых занятиях. Елена Владимировна для нас, юных хористов, всегда их научно обосновывала, периодически обновляя комплекс заданий. Действительно, уметь научить и научиться использовать только нужную, чётко выделенную группу мышц в дыхании является поистине титаническим трудом, как для обучающего, так и для обучающегося. Очень сложно осознать технику певческого дыхания и не менее сложно осуществить это действие, закрепить как навык и пользоваться им в практической работе.

Е. В. Есипова писала: «Если годы уходят на освоение певческого дыхания в сольной практике, когда преподаватель имеет возможность персонально подойти к ученику и помочь ему понять технику певческого дыхания с помощью тактильных ощущений, то при коллективном певческом музицировании (хоровое пение, ансамблевое) – это невозможно» [13]. В свою очередь она предлагала некоторые приёмы, которые помогают грамотно обучить детей, подростков и взрослых единым, абсолютно правильным ощущениям и реакциям при акте выдоха, а затем и нужного вдоха без тактильного участия со стороны педагога-хормейстера. В качестве примера приведём одну из её ме-

тодических рекомендаций. «Чтобы получить качественный певческий вдох, нужно отработать короткий полный выдох, к примеру имитируя прицельный выстрел через эффективное сочетание согласных “КХ”. При произнесении данных согласных с энергичным посылом резко и активно сокращаются мышцы диафрагмальной области, выталкивая остаточный воздух из лёгких, следовательно, воздух при вдохе займёт нужное пространство нижнерёберного отдела» [6, с. 16].

Со временем хор «Орфей» подхватила выпускница Е. В. Есиповой и народного артиста РФ, профессора С. Д. Гусева А. В. Льговская.

В 2000-х Елена Владимировна была приглашена возглавить хоровой отдел ДМШ № 98, а в последние годы она вела занятия с хорами и ансамблями в ДШИ посёлка Лесной городок Одинцовского района, где самые добрые и тёплые воспоминания о ней хранят педагоги и ученики школы.

Заключение

Елена Владимировна Есипова – представитель той плеяды музыкантов второй половины XX – начала XXI века, которые высоким профессионализмом, трудом и терпением выстраивали систему обучения новых поколений дирижёров-хоровиков, готовя достойную смену старым мастерам русской хоровой культуры. За многолетнюю активную успешную работу она была награждена знаком «За отличные успехи в среднем специальном образовании» Министерства высшего и среднего специального образования, удостоена звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», а в 1999 году – звания профессора. Благодаря своему уникальному опыту и творческим находкам Е. В. Есипова привнесла

в отечественную педагогику музыкального образования авторские инновационные приёмы, основанные на понимании психофизических особенностей человеческой природы. Её ученики – последователи, успешно состоявшиеся

в профессии, бережно хранят традиции и школу своего педагога. Педагогическое наследие Елены Владимировны по праву заслуживает не только специального изучения, но и широкого практического применения.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. *Бакланова Е. Г., Есипова Е. В.* Диалог об учителе. Зверева Е. Н. // Вспоминая прошлое. Вып. 2 / автор проекта и ред.-сост. И. М. Ромащук. М.: ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова, 1999. С. 24–26.
2. *Щеглова Е. Д.* Беседа с Е. Г. Баклановой. Москва. 2015. 15 марта. Личный архив автора.
3. Времена и люди. К 60-летию основания дирижёрско-хорового факультета РАМ им. Гнесиных: сборник статей / отв. ред. и сост. О. М. Судакова. М.: РАМ им. Гнесиных, 2006. 170 с.
4. Слово о Мастере. Воспоминания о В. С. Куньеве // Сборник статей / автор проекта, ред.-сост. Л. Н. Петрова. М.: ГМПИ им. М. М. Ипполитова-Иванова, 1998. С. 16–17.
5. *Щеглова Е. Д.* Беседа с Е. Г. Володиной (Федяшевой). Москва. 2022. 14 сентября. Личный архив автора.
6. *Есипова Е. В.* К вопросу психофизической и психоэмоциональной подготовки хормейстера и хорового коллектива к репетиционной работе // Хоровое исполнительство: сборник трудов. Выпуск 182. М.: РАМ им. Гнесиных 2011. С. 15–21.
7. *Голованов Н.* Заметки дирижёра // Голованов Н. С. Литературное наследие. Переписка. Воспоминания современников. М.: Советский композитор, 1982. С. 24–29.
8. *Берлиоз Г.* Дирижёр оркестра // Дирижёрское исполнительство: Практика. История. Эстетика: сборник статей / ред.-сост., авт. вступ. статьи, доп. и коммент. Л. Гинзбург. М.: Музыка, 1975. С. 68–86.
9. *Чесноков П. Г.* Хор и управление им. Изд. 3-е. М.: Государственное музыкальное издательство, 1961. 223 с.
10. *Медушевский В. В.* Духовный анализ музыки: учебное пособие в двух частях. М.: Композитор, 2014. 632 с.
11. Поэзии немеркнувшие звуки. Хрестоматия хоровой музыки отечественных композиторов XIX–XXI вв. на единые литературные источники поэтов XIX в. / сост. Е. В. Есипова, Т. Г. Чувахина, Е. Д. Щеглова. М.: ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова, 2014. 324 с., нот.
12. *Есипова Е. В., Судакова О. М.* Хоровое пение и экология формирующейся личности // История, теория и методика хорового исполнительства: сборник статей / ред.-сост. О. В. Балабан. М.: Государственный Российский дом народного творчества, 2007. С. 4–11.
13. *Есипова Е. В.* О некоторых вокально-хоровых проблемах и способах их решения при использовании отдельных инновационных методик на занятиях с детско-юношескими хоровыми коллективами, хоровыми ансамблями и индивидуальных уроках по вокальной подготовке. Неизданная статья из личного архива Е. В. Есиповой.

Поступила 19.09.2023; принята к публикации 28.09.2023.

Об авторе:

Щеглова Елена Дмитриевна, преподаватель отделения «Дирижирование академическим хором» Государственного музыкально-педагогического института имени М. М. Ипполитова-Иванова (ул. Марксистская, дом 36, Москва, Российская Федерация, 109147), esheglova@yandex.ru

Автором прочитан и одобрен окончательный вариант рукописи.

REFERENCES

1. Baklanova E. G., Esipova E. V. Dialog ob uchitele. Zvereva E. N. [Dialogue about the Teacher. Zvereva E. N.]. *Vspominaya proshloe* [Remembering the Past]. Issue 2. Author of the project and editor-comp. I. M. Romashchuk. Moscow: State Music and Pedagogical Institute named after M. M. Ippolitov-Ivanov, 1999. Pp. 24–26 (in Russian).
2. Shheglova E. D. *Beseda s E. G. Baklanovoj. Moskva. 2015. 15 marta. Lichnyj arkhiv avtora* [Conversation with E. G. Baklanova. Moscow. 2015. March 15. Personal archive of the author] (in Russian).
3. *Vremena i lyudi. K 60-letiyu osnovaniya dirizhyorsko-khorovogo fakul'teta RAM im. Gnesinykh: sbornik statej* [Times and People. On the 60th Anniversary of the Founding of the Conducting and Choral Faculty of the Russian Gnesin's Academy of Music: Collection of Articles]. Ed. and comp. by O. M. Sudakov. Moscow: Gnesin Russian Academy of Music, 2006. 170 p. (in Russian).
4. Slovo o Mastere. *Vspominaniya o V. S. Kun'eva: sbornik statej* [A Word about the Master. Memoirs of V. S. Kunyev: Collection of articles]. Author of the project, ed.-comp. L. N. Petrova. Moscow: State Music and Pedagogical Institute named after M. M. Ippolitov-Ivanov, 1998. Pp. 16–17 (in Russian).
5. Shheglova E. D. *Beseda s E. G. Volodinoj (Fedyashevoj). Moskva. 2022. 14 sentyabrya. Lichnyj arkhiv avtora* [Conversation with E. G. Volodina (Fedyasheva). Moscow, 2022. September 14. Personal archive of the author] (in Russian).
6. Esipova E. V. K voprosu psikhofizicheskoj i psikhoemotsional'noj podgotovki khormejstera i khorovogo kollektiva k repetitsionnoj rabote [On the Issue of Psychophysical and Psychoemotional Preparation of a Choirmaster and Choral Collective for Rehearsal Work]. *Khorovoe ispolnitel'stvo: sbornik trudov* [Choral Performance: Collection of works]. Issue 182. Moscow: Gnesin Russian Academy of Music, 2011. Pp. 15–21 (in Russian).
7. Golovanov N. Zametki dirizhyora [Notes of the Conductor]. Golovanov N. S. *Literaturnoe nasledie. Perepiska. Vspominaniya sovremennikov* [Golovanov N. S. Literary Heritage. Correspondence. Memoirs of Contemporaries]. Moscow: State Publishing House "Soviet Composer", 1982. Pp. 24–29 (in Russian).
8. Berlioz G. Dirizhyor orkestra [Orchestra Conductor]. *Dirizhyorskoe ispolnitel'stvo: Praktika. Istoriya. Estetika: sbornik statej* [Conducting Performance: Practice. History. Aesthetics: Collection of articles]. Ed.-comp., author. introduction. articles, add. and comment. L. Ginzburg. Moscow: State Publishing House "Muzyka", 1975. Pp. 68–86 (in Russian).
9. Chesnokov P. G. *Khor i upravlenie im* [Choir and Management]. Ed. 3-e. Moscow: State Music Publishing House, 1961. 223 p. (in Russian).

10. Medushevskij V. V. Dukhovnyj analiz muzyki. Uchebnoe posobie v dvukh chastyakh [Spiritual Analysis of Music. Textbook in two parts]. Moscow: Publishing House “Composer”, 2014. 632 p. (in Russian).
11. *Poezii nemerknushhie zvuki. Khrestomatiya khorovoj muzyki otechestvennykh kompozitorov XIX–XXI vv. na edinye literaturnye istochniki poetov XIX v.* [Poetry Unfading Sounds: Anthology of Choral Music of Russian Composers of the XIX–XXI Centuries on the Unified Literary Sources of Poets of the XIX Century]. Comp. E. V. Esipova, T. G. Chuvakhina, E. D. Shcheglova. Moscow: State Music and Pedagogical Institute named after M. M. Ippolitov-Ivanov, 2014. 324 p., notes (in Russian).
12. Esipova E. V., Sudakova O. M. Khorovoe penie i ekologiya formiruyushhejsya lichnosti [Choral Singing and Ecology of the Emerging Personality]. Istoriya, teoriya i metodika khorovogo ispolnitel'stva: sbornik statej [History, Theory and Methodology of Choral Performance: Collection of Articles]. Ed.-comp. O. V. Balaban. Moscow: State Russian House of Folk Art, 2007. Pp. 4–11 (in Russian).
13. Esipova E. V. *O nekotorykh vokal'no-khorovykh problemakh i sposobakh ikh resheniya pri ispol'zovanii otdel'nykh innovatsionnykh metodik na zanyatiyakh s detsko-yunosheskimi khorovymi kollektivami, khorovymi ansamblyami i individual'nykh urokakh po vokal'noj podgotovke.* Neizdannaya stat'ya iz lichnogo arkhiva E. V. Esipovoj [About Some Vocal and Choral Problems and Ways to Solve Them When Using Certain Innovative Techniques in Classes with Children's and Youth Choral Groups, Choral Ensembles and Individual Lessons on Vocal Training. An unpublished article from the personal archive of E. V. Esipova] (in Russian).

Submitted 19.09.2023; revised 28.09.2023.

About the author:

Elena D. Shcheglova, Teacher of the Department “Conducting Academic Choir” of the M. M. Ippolitov-Ivanov State Music and Pedagogical Institute (Marxistskaya Street, 36, Moscow, Russian Federation, 109147), esheglova@yandex.ru

The author has read and approved the final manuscript.