

А.А.Юрлов
– выдающийся советский
хоровой деятель

Материалы студенческой научно-практической
конференции посвящённой 85-летию
со дня рождения А.А.Юрлова

Курган 2012

А.А.Юрлов - выдающийся советский хоровой деятель: материалы научно-практической конференции, 15 ноября 2012г. / Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича. – Курган, 2012.- 14 с.

Редакционная коллегия:

Михайленко А.Н., преподаватель ГКОУ СПО «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.д.Шостаковича», заслуженный работник культуры РФ

Кусков И.В., преподаватель ГКОУ СПО «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича», заслуженный работник культуры РФ

Кузнецова Е.А., заместитель директора по научно-методической работе, ГКОУ СПО «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича»

Кускова Т.В., методист ГКОУ СПО «Курганский областной музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича»

В сборнике опубликованы материалы студенческой научно – практической конференции, посвящённой 85-летию со дня рождения выдающегося советского хорового деятеля А.А.Юрлова. Представленные материалы освещают страницы жизни и творчества дирижёра, определяют его роль в развитии хорового исполнительства в России

популярности, тиражам и переиздания грампластинок. Это единственный наш хоровой коллектив, грампластинки которого удостоены шести международных Гран – При: кантаты «К 20-летию Октября» и «Александр Невский» С. Прокофьева; «Курские песни», «Патетическая оратория», «Пять хоров на стихи русских поэтов», кантаты «Деревянная Русь» и «Снег идёт», «Два хора на слова С. Есенина» - Г. Свиридова.

Юрлов - это достояние нашего искусства, его деятельность зафиксирована документально – на пластинках. Он подарил слушающим его записи много прекрасных минут. Вклад его в звучащие памятники русской хоровой культуры, как и в пропаганду лучших произведений советских композиторов, переоценить невозможно.

Закрытие конференции.

В исполнении хорового ансамбля 2-х, 3-х курсов прозвучала русская народная песня в обработке **А.А.Юрлова «Не бушуйте ветры буйные»**. Дирижировала студентка 3курса **Трапезникова Е.**

ГКОУ СПО Курганский областной музыкальный колледж им.
Д.Д.Шостаковича, 2012

Положение о Научно-практической конференции студентов отдела Хоровое дирижирование

**О студенческой научно – практической конференции,
посвящённой 85-летию со дня рождения выдающегося
советского хорового деятеля А.А.Юрлова.**

15.11.2012г.

Цель конференции:

Определение роли А.А.Юрлова в развитии советской хоровой культуры.

Задачи конференции:

- изучение биографии и творчества А.А.Юрлова;
- развитие у студентов поисковой деятельности при подготовке сообщений и докладов;
- осмысление проработанного материала;
- концертное представление изученного материала;
- приобретение опыта при выполнении самостоятельной и групповой репетиционной работы по данной теме.

Основные формы работы конференции:

- сообщения студентов 2и 3 курсов по специальности «Хоровое дирижирование»;
- воспоминания преподавателей ДХО о встречах с А.А.Юрловым
- концертные выступления (исполнение хором студентов хоровых обработок А.А.Юрлова).
- прослушивание фрагментов хоровой музыки в исполнении Республиканской русской хоровой капеллы под управлением А.А.Юрлова.

Резолюция

Для студентов

- анализировать музыкальное сочинение с точки зрения художественного содержания, выразительных средств и методов их воплощения;
- использовать наиболее эффективные из приемов и методов обучения ведущих педагогов прошлого и современности.

Для преподавателей

- изучая педагогический опыт современности, не терять из виду достижения русско-советской школы;
- вносить предложения по изучению опыта преподавателей хоровиков прошлого и настоящего.

Программа конференции:

1. Вступительное слово (А.Н.Михайленко);
2. Биография и творческий путь А.А.Юрлова (студенты 2 и 3 курса специальности «Хоровое дирижирование»):
 - годы детства;
 - учёба в московском хоровом училище и московской консерватории;
 - первые годы работы после окончания учёбы;
 - А.А.Юрлов - руководитель Республиканской русской хоровой капеллы;
 - работа заведующим кафедрой хорового дирижирования в музыкально – педагогическом институте им. Гнесиных;
 - А.А.Юрлов и Всероссийское хоровое общество;
 - возвращение русской духовной музыки;
 - А.А.Юрлов – дирижер. (Из воспоминаний современников.)
 - сотрудничество с Д.Д.Шостаковичем и Г.В.Свиридовым;
 - «Юрловиана» в грамзаписи.

Содержание конференции

Открытие конференции: Михайленко А.Н.

«...моё основное дело, дело русского музыканта, - возрождение забытых прекрасных страниц отечественной музыки. Это мой патриотический долг перед Родиной, и я всячески стараюсь отдавать его, сколько хватит моих сил!»

Александр Юрлов

В августе этого года исполнилось 85 лет со дня рождения выдающегося советского хорового деятеля А.А.Юрлова. За свою короткую жизнь он сделал столько, сколько другому не сделать вообще никогда. Как сказал Г.В.Свиридов: «Деяний» А.Юрлова хватило бы на две человеческих жизни».

Его короткая жизнь «Яркой падучей звездой» промчалась по музыкальному небосклону нашей страны, оставив за собой яркий

Бывая на репетициях Александра Александровича, я всегда был ошеломлён, как то раздавлен, уничтожен и одновременно приподнят. Я не знал, как репетировать, я говорил своим народным артистам Смоктуновскому, Самойлову, Кирюшиной: «Как нам подняться на такой уровень вдохновения?!».

Теперь, когда его нет, я не вижу человека, способного заменить его! Если бы он прожил ещё несколько лет, его капелла воспела бы Россию на весь мир.

Я рад, что видел своими глазами искусство Юрлова.

Юрлов – это поэт – хормейстер, философ-хормейстер, умный, огромного вкуса и культуры человек»

Лунич А.

Яркой страницей в истории капеллы стало сотрудничество с Д.Д. Шостаковичем. Коллектив капеллы осуществил грандиозные премьеры двух значительных сочинений знаменитого композитора: Тринадцатой симфонии и поэмы «Казнь Степана Разина». Сам Дмитрий Дмитриевич высоко оценил мастерство хора А. Юрлова.

Ни одно крупное событие в стране не обходилось без участия капеллы. Благодаря ей выдающиеся произведения советских композиторов стали «открытием нового музыкального материка» для зарубежного слушателя. А. Юрлов отечественную хоровую музыку сделал достоянием мировой музыкальной культуры.

Музыка – «Казнь Степана Разина» Д.Д.Шостаковича(фрагмент)

Особая страница творческой деятельности капеллы связана с именем великого русского композитора Георгия Свиридова. Именно в лице капеллы и её руководителя композитор нашёл первого исполнителя многих своих сочинений: «Патетической оратории», вокально-симфонической «Поэму памяти Сергея Есенина», «Курских песен» и многих других. Все вокальные сочинения, написанные Г.В. Свиридовым при жизни А. Юрлова, начиная с 60-го года, были впервые исполнены капеллой.

Музыка – Свиридов отрывок из «Патетической оратории»

Кайдаров Т.

«Юрловиана» в грамзаписи велика и содержательна. Всеобщий интерес к ней не случаен. Вряд ли дискография какого-либо академического хора может сравниться с ней по

другое... Александр Юрлов создал эпоху в истории русского хорового пения, я счастлив, что работал с ним.

Конькин В.

Юрлов создал хор единомышленников. Многих поражал объем знаний Александра Александровича, его планы, размах мысли. Он нёс в себе огромный потенциал энергии. Его репетиции были напряжёнными, хор работал до изнеможения. Его слова «Не поленимся» и «Капля точит камень» помнили все в капелле.

Обладая острейшим слухом, он мог предугадать момент, когда понизится интонация, мог изобразить всё что угодно, чтобы хор понял стоящую перед ним задачу.

Для Александра Александровича была характерна огромная творческая отдача в работе.

Вот как вспоминает о нём режиссёр малого театра Б. Равенских:

«Бывая на концертах Юрлова, я понял, что в Москве появился очень талантливый хор. Попав на концерт А.А., я был поистине ошеломлён исполнительским искусством капеллы и артистической индивидуальностью её руководителя. Приступая к работе над спектаклем «Царь Фёдор Иоаннович» я хотел бы видеть в нём капеллу Юрлова. На одной из репетиций я попросил исполнить, что-нибудь, хотя бы косвенно, приблизительно подходящее для спектакля, например, хор «Душа грустит о небесах» Г. Свиридова, они спели. Я был потрясён, по моей просьбе спели ещё раз. Я физически страдал от восторга, мне хотелось броситься, целовать каждого, поклониться и закричать, чтоб берегли, берегли этого художника. Так пронизывая слушателя хоровым пением – это явление крайне редкое...

Музыка - «Любовь святая» Г.Свиридов.

Я был счастлив, что нашёл человека, который понял мой замысел и силою своего таланта создаст нужную эмоциональную атмосферу...

На хоровых репетициях «Царь Фёдор» для меня полностью раскрылась вся неистовость, самоотверженность Юрлова.

Записи проходили в большом зале Московской консерватории ночью. На меня огромное впечатление произвела та отдача, с которой работал Александр Александрович. Подбегает ко мне спрашивает – «Ну как?», я говорю, у меня слёзы на глазах, я плачу, а ему опять нужен дубль.

Очень ярко я ощущал разницу в том, как звучит хор, когда Юрлов перед ним стоит и как он звучит, когда он уходит в аппаратную. Стоя перед певцами, он впивался в них глазами, руками. Всем существом своим, а они пели для него.

след.

60-е, начало 70-х годов XX века в музыкальной жизни нашей страны по праву считаются «эпохой А.Юрлова». А.Юрлов со своей капеллой вывел наше хоровое исполнительство на мировой уровень, поднял на новую ступень и показал во всеобщем объеме. Петь сейчас так, как пели до А.Юрлова просто невозможно.

Об этом выдающемся хоровом деятеле нашей страны пойдет речь на нашей научно – практической конференции, подготовленной студентами 2-3го курсов специальности «Хоровое дирижирование».

Государственная академическая хоровая капелла им.А.А.Юрлова

Трапезникова Е.

Александр Юрлов родился 11 августа 1927 года в Петербурге. Учился в детской музыкальной школе при Ленинградской Государственной академической капелле. Пел Саша в группе дискантов, всегда был аккуратно одет и подтянут. После уроков с ребятами собирался в своём небольшом оркестре, в котором сам играл первую скрипку и был концертмейстером. Он обладал абсолютным музыкальным слухом и никогда не отказывал в помощи, будь это настройка инструмента, сложный пассаж, аппликатура, своим товарищам. Музыка не позволяла шалостей и требовала много времени и напряжения. Уже в то время в характере мальчика закладывался прочный фундамент всех дальнейших успехов, удач, достижений трудолюбие.

Счастливым, прекрасным и светлым было довоенное детство.

Перед самым началом блокады Ленинграда музыкальную школу эвакуировали вглубь страны. Саша Юрлов не мог уехать со школой и остался в осаждённом Ленинграде с больной мамой. Не смотря на страшный голод и жесточайшие морозы, Саша продолжал заниматься музыкой. Музыка была для него самой жизнью. Может быть, именно она, в какой-то мере и помогла ему выжить. А работой ему приходилось заниматься самой разной и зачастую весьма далёкой от музыки – и пилить дрова, и мыть часами в столовой посуду, и разносить газеты и письма. Война и страшная блокада, которую пережил Саша, наложили на его характер свой неизгладимый отпечаток. Он всегда не был равнодушен к человеку, попавшему в беду, старался помочь любому, если это было в его силах.

В 1944 году в Москве Свешниковым было организовано хоровое училище. Основой училища были школьники эвакуированной музыкальной школы. Свешников пригласил Юрлова обучаться и поселил при училище в медпункте. Взял под свою опеку.

Зуева А.

Из ленинградцев, окончивших училище, в Московскую государственную консерваторию поступили только 9, в том числе Юрлов.

После войны Юрлову очень хотелось побывать в театре, в концерте. Он старался не пропустить ни одного интересного концерта хоровой, симфонической и камерной музыки. Для него это было необходимостью, как и занятия в консерватории.

Во время учебы в консерватории, на одном из переходных

Иванова Ю.

Юрлов привлекал капеллу к участию во всевозможных концертах и фестивалях, многие из которых он организовал сам. Нередко на одной сцене с артистами капеллы стояли учебные и самодеятельные коллективы – объединение профессионального хорового исполнительства и самодеятельности – это было его смелым нововведением. Такого до «юрловцев» не знал ни один коллектив.

Сколько капелла повидала на своём веку... Это были организованные А.А. Юрловым встречи в работниками заводов и фабрик, встречи на стройках, где импровизированным концертным залом часто служили строительные стремянки. Капелла была активным инициатором и устройтеlem так называемых «шефских» концертов, ставших особой главой в истории коллектива. В одном из таких концертов посчастливилось принять участие участнику нашей конференции - **Муртазиной Марине Леонидовне**.

Воинкова К.

Из воспоминаний Г. Рождественского:

«Александра Юрлова я помню бурным, горящим, переживающим, мечтающим, созидающим и честным. Особо хочется сказать о его бескомпромиссности в искусстве. Как говорится, «на совесть» работал этот исключительно самобытный и яркий художник... Не легко, не по проторенной дорожке и не без потерь, дававших в результате выигрыш... Почти как у Евгения Евтушенко – « Кто неразумней, тот умней...»

Звучание хора, когда им дирижировал Юрлов, всегда было трепетным, это удивляло: « Да как же, разве это возможно чтобы среди артистов хора не было бы «служащих», «исполняющих обязанности», «пришедших на работу», а были бы только одни Артисты? Разве это возможно?» А посмотришь на лица поющих и скажешь себе: «Смотри-ка, оказывается, возможно, а отчего же это возможно?»...

А вот отчего – всё своё существо, всю свою жизнь посвятил А. Юрлов служению Музыке в одном из её совершеннейших воплощений – звучании голоса человеческого, вернее слиянии голосов в единой гармонии. Именно это – слияние, а не сумма – определяло Юрловский стиль. Мне много раз довелось дирижировать прославленным Юрловским хором (как хорошо, что сейчас хор назван его именем!) и всегда ощущение было одним – радость... Вспоминаю проникновенно «произнесение» (другого слова не подберу) «Немецкого Реквиема» Брамса в Ленинграде, многократное исполнение прокофьевского «Александра Невского» с совершенно «золотыми» сопрано в финале и многое, многое

вспоминает: «Мне довелось несколько лет быть рядом с Юрловым, работать с ним под его руководством, когда он был одним из заместителей председателя. И когда он стал председателем, я возглавил созданный им организационный отдел общества».

Особое внимание Юрлов уделял деятельности областных хоровых обществ. Выступая на одном из заседаний Президиума Правления Всероссийского хорового общества, он заявил, что «Задача хорового общества – работать всюду, интересоваться как можно больше районами». В результате деятельность хоровых обществ активизировалась.

Будучи юношей, Юрлов мечтал о синтетическом музыкальном действии. Теперь это олицетворялось в организации хоровых концертов, проводимых в помещениях древних храмов, где музыка в её строгих формах великолепно сочеталась со столь же строгой архитектурой, которую называют застывшей музыкой. С первых шагов деятельности Юрлова в Всероссийском музыкальном хоровом обществе проявились его незаурядные организаторские способности. Будучи ответственным секретарём оргкомитета Всероссийского хорового общества, он выезжал на заседания хоровых обществ различных краёв, областей, автономных республик, горячо поддерживал идею создания детских хоровых студий, и принимал деятельное участие в её осуществлении. Так в декабре 1971 года и в марте 1972 года Правление Всероссийского хорового общества провело во дворце съездов большие концерты детского творчества, в которых выступали дети различных городов.

Кочурова М.

Выдающейся заслугой А.А. Юрлова перед отечественным искусством стало обращение капеллы к русской духовной музыке XVI-XVIII веков. В 1967 году капелла под управлением Юрлова выступила на Международном фестивале в польском городе Быдгоще с уникальной программой русской духовной музыки. В годы хрущёвских гонений на церковь и брежневской стагнации само дело возрождения уникальных памятников русской хоровой культуры XVI-XVIII веков, в том числе музыки петровской эпохи, сочинений Н.Дилецкого, В.Титова, Н.Калачникова, А.Веделя, М.Березовского, Д. Бортнянского можно приравнять к подвигу. Долгое время пребывавшие в забвении бесценные памятники русской музыкальной культуры вновь зазвучали с концертной эстрады. Это событие имело колоссальный общественный резонанс. И не только потому, что повеяло духом вольницы - в возрождавшейся традиции все почувствовали глубинные корни родной национальной культуры.

(Музыка – кант «На взятие Дербента»).

экзаменов по специальности, комиссия педагогов вдруг оживилась. Общее внимание привлекло необычное, заметно выделившееся выступление одного из студентов. Александр Александрович исполнял забытую и незначущую в учебных программах хоровую картину А. Кастальского «Торг на Древней Руси». Композитор насытил ее архаикой, характерной многообразностью. Получилось живое, красочное и диковатое народное действо, стоящее особняком посреди привычной академичности учебного репертуара. Юрлов выбрал сцену самостоятельно, на свой страх и риск.

Не удовлетворенный отсутствием возможности показать в исполнении фортепиано свое понимание драматургии вокально-хоровой сцены, он сочетал с дирижированием артистически выразительное пение разных партий и речитативов, изображая в лицах действующие персонажи и ситуации.

Все члены комиссии оживились и даже насторожились. Маститые дирижеры были шокированы чрезмерной свободой обращения студента с учебным материалом и комиссией. Учился Александр Александрович превосходно. Окончив консерваторию, он поступил в аспирантуру и стал помощником А. В. Свешникова в Государственном хоре СССР.

Дацко А.

После аспирантуры Александр Александрович уезжает работать в Азербайджан. Работая в Бакинской консерватории, он принялся за изучение азербайджанской музыки - каждую свободную минуту его можно было видеть склонившимся над клавиром, партитурами азербайджанских композиторов.

Александр Александровичу удалось привить студентам любовь к хоровому искусству, хоровому пению. С радостью и нетерпением бежали они на занятия хорового класса, руководимого Юрловым.

Плохо дело в консерватории обстояло с хоровой самодеятельностью и практикой студентов. Александр Александрович собрал всех студентов и повёл во дворец культуры. Поначалу сам работал с хором, а через несколько занятий оставил студентов, предоставив им самостоятельность. Через месяц было уже организовано восемь таких самодеятельных хоровых коллективов.

Через год после приезда в Баку Юрлов провёл праздник песни. В его организации принимали участие все преподаватели и студенты факультета.

Поработав в Азербайджане, где стал доцентом консерватории, он возвращается в Москву.

В 1957 году там проходил Всемирный фестиваль молодёжи.

Среди молодёжных состязаний одно из центральных мест занимал международный конкурс любительских хоров. Председателем жюри был Гунвар Хейруп.

Жюри составляли известные музыканты разных национальностей. Заместителем председателя был Клавдий Борисович Птица, а ответственным секретарём Александр Александрович Юрлов.

Напряжённость битвы хоров возрастала изо дня в день. И было непонятно, когда и как успевают Юрлов управляться в этом потоке цифр и эмоций, превращать его в объективную картину окончательных итогов и выводов. Он ведал буквально всем, от координации массы вопросов, требований и до обеспечения комфортабельности пребывания в гостиницах участников конкурса.

После фестиваля перед Александром Александровичем в Москве встала трудная задача - «возродить из пепла» Республиканскую капеллу.

Юрин А.

Важнейшим этапом в творческой деятельности А.А. Юрлова стало назначение его на должность руководителя Республиканской русской хоровой капеллы в 1958 году. По выражению выдающегося хорового деятеля Клавдия Борисовича Птицы, предложившего его кандидатуру на эту должность, в то время капелла была в плачевном состоянии, и стоял вопрос о её нерентабельности и ликвидации. Юрлов отстоял капеллу и упрямил отсрочить это решение. Возглавив её, он начал неустанную кропотливую работу по совершенствованию певческого мастерства хора, его состава, по подбору репертуара. Началось чудесное, непостижимое по скорости превращение коллектива. Юрлов значительно укрепил состав капеллы (которая насчитывала 75 певцов), разучил и исполнил за сравнительно короткий срок большое количество произведений, расширил концертную деятельность. Особо следует отметить большую оперативность капеллы в разучивании и исполнении крупных вокально-симфонических форм, многие из которых не исполнялись ранее этим хором. Сюда относятся: «Реквием» Моцарта, «Фантазия» и девятая симфония Бетховена, «Немецкий реквием» Брамса, не исполнявшийся на тот момент более 30 лет.

Значительный и часто очень сложный репертуар при очень обновленном составе капеллы не мешал ей показывать отличное качество исполнения. Капелла в течение буквально двух лет стремительно выдвинулась в ряды лучших музыкальных коллективов страны. В этом, безусловно, большая заслуга её руководителя. Это была воистину его победа- победа сильной воли, могучей энергии и исключительного мастерства.

Скокова К.

Помимо работы с капеллой А. Юрлов много сил и времени отдавал заведованию кафедрой хорового дирижирования в Музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных, куда он был назначен в 1960 году опять же по рекомендации К. Б. Птицы.

Возглавляя кафедру хорового дирижирования, Юрлов всегда неукоснительно следовал демократическим принципам управления в руководстве коллективом. Практически все вопросы и направления работы предварительно обсуждались с общественными организациями факультета и затем на заседаниях кафедры. К решению поставленных перед коллективом задач он активно привлекал преподавателей старшего и среднего поколений, известных учёных и музыкантов-практиков и умело растил новые кадры молодых педагогов.

Александр Александрович требовал, чтобы все преподаватели активно участвовали в обсуждении всей научно-методической работы и непременно спрашивал каждого из них: «Вы знакомы с этой работой? Что Вы можете сказать по этому поводу?» Внимательно выслушав, он умело направлял ход обсуждения. Поражало его искусство проводить заседания кафедры и собрания факультета. Они проходили чрезвычайно быстро, чётко, по-деловому и в то же время празднично.

Часто можно было встретить Александра Александровича на концертах русских народных хоров. Как авторитетный музыкант, он нередко принимал участие в обсуждении насущных проблем этих коллективов и, мало того, проявлял действенную инициативу в их разрешении. Так родилась идея организации отделения по подготовке хормейстеров и педагогов народного профиля. Немало времени провели они в беседах, спорах, размышлениях о задачах и перспективах нового дела. Как заведующий кафедрой института имени Гнесиных, А. Юрлов выступил в 1966 году на коллегии Министерства культуры РСФСР с хорошо продуманными, теоретически обоснованными предложениями по созданию такого отделения на базе ведущего музыкально-педагогического вуза России. Было разработано положение, раскрывающее основные формы и содержание данного обучения – «О профессиональной подготовке руководителей народных хоровых коллективов».

Лазарева Е.

Юрлов был назначен секретарём Всероссийского хорового общества. Всероссийское хоровое общество под руководством Юрлова стало действенной силой, оказывающей значительное влияние на развитие музыкальной культуры республики. Мухарский