Професійні музичні навчальні заклади Вінниці

у 1920 – 1930-х рр ХХ століття

Наталія Кушка, *музикознавець,*

викладач Вінницького коледжу

культури і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича

1 вересня 1920 р у Вінниці відкрилися двері відразу трьох музичних професійних навчальних закладів: державної консерваторії, музичного технікуму та музичної професійної школи. Вони являли собою взаємопов’язану структуру. Подальший розвиток покаже, що саме така триступенева система музичної освіти (а подібні заклади на поч. 1920-х рр. відкриваються майже в усіх центральних містах України) найефективніша. Вже з 1927 р їх студенти впевнено перемагають на багатьох міжнародних конкурсах. Випускники цих закладів відрізняються не лише міцними знаннями, а і практичною мобільністю (викладання музики в школах, виконавська діяльність, участь в організації і проведенні загальнокультурних заходів тощо).

Виникає питання, як в країні, де панував жахливий розлад після революції та громадянської війни, де не вщухали замішані на ідеологічних протиріччях повстання та діяли банди, де була зруйнована економіка та лютував голод і пошесті і т. ін., дійшли руки до музичної освіти? Відповідей може бути декілька. По-перше, на той час більшість прогресивних людей вірили у гасло: «Мистецтво належить народові». Вони бачили реальну роботу цього гасла. Адже тепер будь-яка людина (а не лише багатії) мала можливість відвідувати театр чи концертний зал, співати в хорі, грати в оркестрі, танцювати в хореографічному гуртку тощо. А щоб займатися мистецтвом, треба його вивчати. Для багатьох українців усвідомлення відкритих революцією можливостей було вирішальним у розумінні, з якою владою іти далі. По-друге, новонароджена радянська влада мусила показати, що вона дбає про народ і розвиток його культури. І це були тоді не пусті слова та ідеї. Багато хто голови поклав за це на барикадах і фронтах. А живі, чиї рани ще були болючими, бажали повної перемоги народних прагнень. Нині викликають потрясіння документи в архіві. У протоколах засідань виконкому Ради робочих і селянських депутатів 1917 року чи ревкому серед численних невідкладних пунктів у десятку перших вносились питання театру, музичних осередків, освіти, концертного життя. По-третє, потрібно було виховувати культурну молодь з вірою у майбутній розквіт саме радянської держави, формувати певний світогляд. Повсюди виникають численні гуртки, хорові, театральні, музично-драматичні студії. А от керувати всім цим мусять професіонали. Де їх взяти? Вихід один – виховувати у нових навчальних закладах.

А чи такі вже вони були новими? Триступенева система освіти бере свій початок у європейському Середньовіччі, де переважно при єзуїтських монастирях створювались музичні бурси (нижча ланка), потім колегіуми (середня), звідки учень поступав до університету (вищий ступінь). Це було і у Вінниці у XVII ст. При єзуїтському монастирі діяла музична бурса та колегіум. Правда, до університету приходилося їздити до Вільно або Кракова. А з відкриттям П. Могилою Київської академії, з’явилася своя вища ланка освіти (згадаймо про філію академії у Вінниці у 1632 – 1640 рр). У XIX ст. принцип триступеневості остаточно закріпився.

У Вінниці на чолі цієї тріади професійної музичної освіти початку 1920-х рр. стояла **консерваторія**. Спочатку її часто називали «народною», очевидно, щоб підкреслити її значення для народу. Але в документації вона визначена як «державна». Статут цього вищого музичного навчального закладу підтверджує його професійне спрямування.

Спроба організувати професійну консерваторію у Вінниці була зроблена скрипалем Б.А. Мироненко ще у 1918 р. У закладі планувалося два факультети – для музичних спеціальностей та хореографії. Музикант навіть запросив на роботу до вінницької консерваторії викладачів з музичних предметів та балерин з Петербургу. Але процеси націоналізації в Петербурзі та Москві, стагнація залізниці, небезпека переміщень по воюючих територіях зробили їх приїзд неможливим.

Вдруге ідея консерваторії виникає у М. Садовського (тоді Головуповноваженого в справах мистецтва УНР) та диригента Вінницької Художньої капели Г. Давидовського на початку 1919 року. Вони вважали корисним створення такого закладу на основі капели, щоб підвищити музичний рівень хористів. В капелі почалося викладання вокалу, теорії музики, сольфеджіо, був розроблений проект Народної консерваторії, знайдені співробітники і навіть тимчасове приміщення, але через відсутність коштів відкриття закладу на відбулося.

Відомо також, що ще у травні 1919 р. театральною та музичною секціями при Подільській Губосвіті розроблявся проект Державної професійної консерваторії у Вінниці. І знову вказувалося, що заклад відкрити неможливо через відсутність грошей.

Нарешті, з 4 серпня 1920 року почалися екзамени до консерваторії, а 16 серпня відбулося зібрання прийнятих. У грудні статус державної консерваторії остаточно затверджується. Її завідуючим призначається скрипаль Д.Ю. Френкін, викладають М.Л. Френкіна, Є.Г. Салтановська, С.І Савченко, М.О. Коломийцев та ін. У консерваторії організовується симфонічний оркестр. Згодом викладацький штат розширюється. Наприклад, вокал викладають М.І. Литвиненко-Вольгемут та В.І. Мерзляков.

Спочатку Вінницька консерваторія розташовувалась в Козмо-Демֹ’янівському провулку (тепер вул. Мури) у колишній гімназії Драганової №4, потім приміщення часто змінювалося. Жилося консерваторцям дуже важко. Не вистачало нот, інструментів, палива, їжі. Але і викладачі, і юні музиканти працювали з великою наснагою.

З кожним новим навчальним роком все гостріше поставала проблема браку коштів для нормальної роботи консерваторії. Її доля часто розглядалася на рівні різних гілок влади. З численних протоколів засідань, зібрань, слухань стає очевидним, що цей навчальний заклад спочатку будь-що хотіли зберегти. Але врешті решт всі зрозуміли, що Вінниця не має потужних економічних джерел для цього. У 1923 році консерваторію закривають. З вересня 1924 року діють лише музичний технікум та музична профшкола, які успадковують матеріальну базу консерваторії. Більшість викладачів залишаються працювати у цих двох навчальних закладах.

Вінницький **музичний технікум** виник внаслідок націоналізації приватних музичних шкіл та двох музичних училищ. З автобіографії музиканта А.Й. Гуммеля дізнаємося, що у 1918 р. він купив одне з училищ, розташоване по вул. Кропивницького, 3, у його власника на прізвище Іонаходяш (ця особа і досі є загадкою). Разом з А. Гуммелем там працювали Б. Гуммель (його син), Я. Вітошинський, Н. Деркачова та ін. вінницькі музиканти.

4 липня 1920 р., як вказано у звіті по губполітосвіті, на основі училища Гуммеля та під його керівництвом відкривається музичний текхнікум, утворюючи з консерваторією та музичною профшколою єдину лінію безперервного навчання. Спочатку технікум розташовувався по вул. Петра Могили, 30 (тепер Коріатовичів), а потім йому прийшлося декілька раз змінювати адресу. У 1923 р. А. Гуммель переїде до іншого міста, завідувати технікумом стане Д. Френкін.

З 1922 р. в технікумі утверджують посаду політичного комісара (підписувався «тов. Урицький»), який має спостерігати за роботою закладу. Саме його звіти до відповідних органів влади дають картину роботи технікуму. Він відзначає, що діяльність музтехнікуму строго планується. Відкриті підготовчі класи та студія педпрактики. Створено також гурток для поглибленого вивчення творчості композиторів. Серед учнів багато обдарованих. Ведеться концертна діяльність: октет, струнний оркестр, жіночий хор, солісти, симфонічний оркестр в складі учнів та викладачів (45 осіб). У звітах підкреслено, що три години на тиждень - лекції з політграмоти. Господарство технікуму перевіряючий оцінює як «задовільне», але список потрібного, що надається далі, свідчить про бідність бази: є потреба в стільцях і партах для теоретичних предметів та стільцях для концертного залу; потрібні шафи для нот, дошки, два рояля (всього в технікумі 6 роялів та 2 піаніно). Для опалення необхідно 1500 пудів дров до літа. Технікум потребує постійної матеріальної підтримки з боку владних структур. Аналізуючи стан колективу Урицький пише, що середовище викладачів глибоко міщанське за ідеологією, хоча педагогічна майстерність на висоті. Майже всі педагоги з вищою освітою. Ректор (в інших документах «директор», «завідуючий») Френкін – хороший товариш і музикант, з учнями працює добре. Заступник ректора О. Губерман – дуже добрий адміністратор і музикант, єдиний з викладачів «має пролетарську ідеологію». Талановитими музикантами політкомісар називає викладачів Орлова, Ранієць, Севастьянова. Технікум потребує хорошого викладача теоретичних дисциплін та настроювача фортепіано. Загальне враження у автора звітів позитивне: «Навчальний заклад безумовно здоровий, робить великі успіхі». Він вважає, що якщо перевести технікум на державний бюджет, то можна буде «підібрати 100% пролетарів», бо на даний момент переважає «дрібнобуржуазний» склад.

Ось ще приклад: статистичний лист від 1 січня 1925 р. Згідно обліку у технікумі 119 студентів (підготовчий та основний курси разом): вокалістів – 14, піаністів – 70, скрипалів – 17, віолончелістів – 3, духовиків – 12, теоретиків/композиторів – 3. Серед них українців - 5, росіян – 34, євреїв – 78, інших національностей – 2. За соціальним станом: з робітників – 4, із селян – 2, з кустарів – 1, зі службовців – 96, з вільних професій – 8, з нетрудового елементу – 7. Серед педагогів українець – 1, росіян – 4, євреїв – 6. В адміністрації технікуму з 5 співробітників українець – 1, росіян – 2, євреїв – 2. Подібна статистика змальовує дуже строкату картину складу технікуму (те саме у консерваторії і школі). Але ніяких внутрішніх соціальних чи національних протистоянь в роботі закладів не спостерігалося. Люди були об’єднані професійними завданнями, однією метою, одними проблемами, мріями та ідеями побудови нової культури, як вони собі тоді її уявляли.

Щодо українізації, яка розпочалася у 1923 р, перевіряючий пише, що заняття в технікумі ведуться на російській мові. З 12 викладачів українську знають лише двоє. Серед учнів добре розмовляють 14 осіб. Українських книжок у бібліотеці немає, бо сама бібліотека в стані створення і є лише ноти. Предмет «Українознавство» не введений у навчальний процес, тому що немає викладача. На питання, чи можливий у цьому році перехід на українську мову викладання, директор Френкін відповідає: «Неможливо». Зрештою, через пару років українська мова в технікумі зазвучала, предмет «Українознавство» ввели, а викладав його – брат відомого історика В.Д. Отамановського – М.Д. Отамановський

Найгіршими для технікуму були дві речі. Це постійна зміна приміщень та відсутність фінансів. Останньою адресою технікуму після багатьох прохань, скарг, вимог і т.ін. на поч. 1925 р. стає колишній флігель гімназії Драганової по вул. Дем’яна Бідного, 4 (нині Будинок вчителя по вул. Мури). В цей час директором технікуму призначається піаніст М.Ф. Орлов. У нього великі плани розвитку музичного закладу: відкрити музично-педагогічний відділ, оперну студію, покращити діяльність симфонічного оркестру. Але заважає цьому всьому елементарна відсутність грошей. Ось красномовна доповідь якогось «товариша Луневського» на засіданні Президії Подільського ГІПС 10 червня 1925 р., де підкреслюється, що стан технікуму катастрофічний, платня за навчання висока, стипендії маленькі (10-12 крб.). Висувається пропозиція про закриття закладу. Точаться суперечки. Більшість проти закриття. Президія ухвалює постанову: вважати за необхідне залишити у Вінниці музичний технікум, поставити питання взяття його на місцевий або державний бюджет, вважати несправедливою платню за навчання. У 1928 році владні інстанції вирішують, що утримувати його не рентабельно. Крім цього, всією Україною поширюється думка зі з'їзду ректорів вищих навчальних закладів культури у Харкові про скорочення технікумів і посилення роботи професійних музичних шкіл. Очевидно, початок першої п’ятирічки з колективізацією та індустріалізацією забирав на себе головний потік фінансів. Треба було економити. Як правило, під «дамоклів меч» потрапляла культура.

З 1 серпня 1928 р. музичний технікум вважався ліквідованим. Майно переходить до музичної профшколи. Звільнені з роботи викладачі, але більшість стануть працювати у профшколі.

Але… ніби-то ліквідований технікум – існує! У відомостях про особовий склад вищих та професійних шкіл Вінниччини та у списках навчальних закладів 1929 р. він вказаний, як діючий. Там вчиться 100 студентів, є гуртожиток, призначені стипендії і на наступний рік планується прийняти 40 осіб, відкривається відділ комунальної освіти та соціального виховання. Останній випуск Вінницького музичного технікуму відбувся у 1934 році.

Історія **музичної професійної школи** у Вінниці не менш складна. Протягом 1919 – 1921 рр такі школи виникли у більшості міст України (Київ, Харків, Житомир, Одеса, Чернігів, Суми, Херсон, Лубни тощо). На відміну від сучасних, вони складалися з двох відділів: дитячого і дорослого. Дитячий вважався підготовчим відділом, а випускники дорослого отримували атестат, який дозволяв їм працювати хористами, оркестрантами, артистами оперети.

Проект організації вінницької професійної музичної школи розроблявся у травні 1919 р, як свідчить звіт театральної та музичної секції наросвіти до Подільського губчека. Робота була перервана наступом військ УНР та, пізніше, армії Денікіна. Але думка про музичну школу у Вінниці залишилась попри всі політичні зміни. 11 вересня 1919 р школа відкрилася у приміщенні реального училища. На жаль, нічого не відомо про її учнів та викладачів.

19 червня 1920 р у місті відновлено радянську владу. Вже наприкінці цього місяця внаслідок націоналізації та об'єднання приватних музичних шкіл міста утворюється професійна музична школа. Разом з технікумом та консерваторією з'явився безперервний навчальний комплекс. Містилася школа разом з технікумом у будинку № 30 по вул. Петра Могили (нині Коріатовичів), пізніше, по вул Дем’яна Бідного, 4 (тепер Мури). У школі викладали ті самі педагоги, що і в технікумі. Які ж предмети були базовими на дорослому рівні? Спеціальність (освоєння музичного інструменту), теорія, виховання слухових навичок (сольфеджіо), гармонія, історія музики, музична енциклопедія (аналіз музичних форм), хоровий клас, оркестровий клас, інструментознавство, акомпанемент (концертмейстерство), слухання музики, громадознавство (суспільствознавство), українська мова та література, математика, фізика, військова справа. На дитячому рівні предметів менше: інструмент, музична грамота, сольфеджіо.

Школа активно брала участь у культурному житті міста. Регулярно проводились концерти та лекції для міста в клубі Робос, польському робітничому клубі, клубі комсомолу, будинку Червоної армії та ін. Влаштовувалися дитячі ранки. Попри таку напружену роботу профшколу не балували матеріально. У вінницькому архіві накопичилося чимало звернень до влади про фінансову допомогу. Просили допомогти з придбанням інструментів, нот. Зарплатня викладачам не піднімалася вище 12 розряду (45 крб/м-ц). Правда, деякі пільги існували. Наприклад, викладачам дозволяли підробляти в театральних трупах, хорах та оркестрах, інколи школа отримувала дотації, виписувались продукти, одяг, взуття. Вчителі мали пільги в оплаті квартир, електроенергії тощо.

У 1927 р спостерігається розширення школи. Якщо раніше у закладі навчалося всього 140 учнів і випуск був до 25 осіб, то тепер заявлений збільшений прийом – 70 здібних дітей на перший рік навчання. Саме у цьому році гостро постало питання активізації діяльності профшкіл (технікуми, як вказано вище, стали закривати), бо відчувалася потреба у музичних професійних кадрах, адже сітка клубів, музичних студій та гуртків, хорів, оркестрів розросталася по всій губернії. Та ще й Вінниччина готувалася до грандіозного Свята Музики (Свята пісні в інших джерелах). Губнаросвіта, мистецькі профспілки, губвиконком та інші структури обговорювали важливість цієї події та нестачу кадрів. Не раз про занедбаний стан музичних освітніх осередків закидав міській владі викладач музичного технікуму та музичної профшколи Б. Р. Шерр.

У планах музичної профшколи на 1928-1929 навчальний рік помітні зміни. Перш за все - більше асигнувань та інших видів допомоги: на зимовий період виписані дрова, звільнені від плати за навчання діти партизан та червоногвардійців, багатодітних і бідних сімей. На рік продовжено цикл навчання як на дитячому (3 роки), так і на дорослому відділах (4 роки). Влітку школа частково успадкувала майно ліквідованого музичного технікуму та майже всіх його викладачів. Більшає кількість музичних інструментів та нот у бібліотеці. На чолі школи став теоретик, музикознавець, диригент О.М. Губерман. Йому й випало далі боротися за життя школи. Архівні дані свідчать, що матеріальні труднощі залишалися попри спроби допомоги. Питання виживання школи стоїть мало не на кожному засіданні наросвіти, ради профспілок, міськради. Наведу лише один приклад. Після численних звернень директора школи до владних структур при наросвіті створили комісію, яка з 17 листопада до 1 грудня 1928 р перевіряла школу з метою раціоналізації її роботи. Комісія прийшла до висновку, що мало виконати прохання Губермана надати школі грошову дотацію, треба скоротити навантаження деяким викладачам (через їх «меншу вартість в педагогіці»), зосередити всі теоретичні предмети в руках одного вчителя, ряд груп об’єднати в одну, скоротити загальноосвітні предмети до 1 години на тиждень. Інакше – під загрозою доля єдиної музичної професійної школи на Поділлі.

І так кожен наступний рік. Вражає оце поєднання катастрофічного матеріального стану і наснаги та ентузіазму учнів і викладачів, на плечі яких (особливо після закриття музичного технікуму) лягло культурне обслуговування міста. Філармонії-то ще не було! Ланцюг концертів, шефство над гуртками та клубами, робота із самодіяльними хорами та окремими аматорами, публічні освітні лекції в рамках лікнепу, музичного рабфаку тощо і тощо.

У 1930 р при обласному радіокомітеті була створена скрипкова студія під керівництвом Ю.Г. Брондза. Перша така студія в СРСР була в Одесі (школа Столярського), вінницька вважається другою на той час. Її було вирішено поступово реорганізувати у дитячу музичну школу (ДМШ), поєднавши з музичною профшколою. Процес тривав 3 роки. Активно допомагав становленню нової ДМШ славнозвісний одеський педагог П.С. Столярський, учитель Ю.Г. Брондза. Він не раз приїздив до Вінниці, прослуховував учнів Брондза та музичної профшколи і відзначав високий виконавський рівень. Офіційною датою відкриття нового музичного закладу у Вінниці - дитячої музичної школи -є 16 вересня 1933 р. Вона була продуктом злиття музичної профшколи і студії Брондза.

Музично-освітні процеси, що спостерігалися у Вінниці, були маленькою часточкою загального руху створення системи музичної освіти у 1920-х - на початку 1930-х рр., у якій музикознавці вбачають «стихію пошуковості, експериментаторства», суперечливості і нестабільності. У ньому можна побачити поступове становлення світогляду, прагнень, ідеологічних вподобань, смаків того часу, уявлень про майбутнє, формування професіоналізму.