

УДК 78.075(470.344)

К столетию Олимпиады Агаковой

Агакова Алиса Леонидовна

Доцент кафедры теории, истории искусств,
музыкального образования и исполнительства,
Чувашский государственный институт культуры и искусств
Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики,
428023, Российская Федерация, Чебоксары, ул. Энтузиастов, 26,
e-mail: alya.agakova@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена жизни и творчеству композитора, педагога, певицы, заслуженной артистки Чувашской Республики Олимпиады Агаковой и ее вкладу в развитие музыкальной культуры Чувашии. В статье красной нитью проходит мысль о том, что современное общество нуждается в молодом поколении, способном к саморазвитию и творчеству, любящем свой край и свое Отечество. В истории культуры Чувашии немало прославленных имен, которые являются гордостью республики и могут служить примером для подражания молодому поколению. Они подхватывают эстафету, заложенную просветителем чувашского народа И. Яковлевым, в служении Отечеству верой и правдой. Одна из них – заслуженная артистка Чувашии, участница Великой Отечественной войны Олимпиада Яковлевна Агакова. В статье рассматриваются различные аспекты ее деятельности: исполнительская, композиторская и музыкально-педагогическая, также рассматриваются черты характера, истоки ее рода, ее поступки: она добровольно ушла воевать и была на фронтах до окончания войны. Одаренная от природы большим художественным талантом, Олимпиада Агакова признана первой женщиной композитором в истории культуры Чувашии. Она не смогла поехать учиться в консерваторию из-за тяжелых материальных и драматических жизненных обстоятельств, но ее сочинения, написанные в разных жанрах, вдохновляют исполнителей, они актуальны и внесены в репертуар музыкальных школ, училищ, вузов. Их ставят в один ряд с сочинениями профессиональных композиторов. Ученики Олимпиады Агаковой формируют основные исполнительские принципы культуры современной Чувашии. В своей педагогической работе она создавала особую национально-нравственную атмосферу с целью раскрытия творческого потенциала учащихся, стимулирования их творческой деятельности. Олимпиада Яковлевна всегда демонстрировала высокую культуру исполнительства. Ее жизненное кредо – ни минуты покоя. Автор констатирует, что знакомство с жизнью и творчеством Олимпиады Яковлевны Агаковой послужит воспитанию профессиональных и духовно-нравственных качеств, которые так необходимы для просвещения и воспитания молодого поколения.

Для цитирования в научных исследованиях

Агакова А.Л. К столетию Олимпиады Агаковой // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5А. С. 5-12.

Ключевые слова

Чувашская музыкальная культура, композиторское творчество, музыкальное образование, вокальное исполнительство, духовно-нравственное воспитание.

Введение

Музыка, в современных условиях развития социума, как и во все времена, остается одним из ведущих факторов духовного развития личности, активизации в ней гуманистического начала. Как мы полагаем, в настоящий момент становится очевидной необходимость использования всех возможностей (в первую очередь воспитательно-образовательных) для поворота сознания молодежи к главному, к тому, что является непреходящей духовной ценностью, что не подвержено влиянию времени и всегда будет востребовано в обществе – к достижениям отечественной культуры.

«Каждый человек должен знать и помнить историю своего Отечества, свое малой Родины. Знание прошлого придает нам силы и вдохновение для дальнейшего развития и совершенствования. Богата наша Ядринская земля историческим прошлым, знаменитыми и талантливыми людьми, обычаями и традициями, характерными только Ядринскому Присурью» [Краткая Ядринская энциклопедия, 2006, 2].

Эту истину подтверждает и личность Олимпиады Агаковой, заслуженной артистки Чувашии, композитора и педагога. Ее творческая деятельность оставила глубокий след в музыкальном образовании и в культуре Чувашской Республики.

Основная часть

Музыкальная жизнь Чувашской республики в 2018 году ознаменовалась двумя столетними юбилеями: композитора Геннадия Воробьева, ставшего одним из основателей профессиональной чувашской композиторской школы и заслуженной артистки Чувашии Олимпиады Агаковой (рис. 1), деятельность которой многогранна и получила широкое всенародное признание.

Олимпиада Яковлевна Агакова родилась 23 июля 1918 г. в д. Сеткасы Ядринского района Чувашской Республики в семье учителя школы Якова Ананьевича Агакова, который проработал в школах республики около пятидесяти лет и ныне признан народным просветителем. Возможно, секрет ее педагогического дара можно усматривать в традициях и особенностях родной семьи. У Олимпиады Яковлевны были необычайно талантливые братья – Леонид Яковлевич, ставший со временем выдающимся чувашским писателем, и Владислав Яковлевич, который до начала Великой Отечественной войны учился в Москве и увлекался классической музыкой. Владислав погиб в первые дни войны.

Будущая артистка первоначально поступила в педагогическое училище г. Ядрина, на специальность педагог физического воспитания (по воспоминаниям учеников и ее современников, она была активисткой и передовой физкультурницей). Одаренная от природы большим художественным талантом, чувствуя свое призвание, Олимпиада поступила в 1936 г. на подготовительные курсы при Чебоксарском музыкальном техникуме, по окончании которых в 1938 г. была принята на 1 курс музыкального техникума сразу на два отделения: фортепианное и вокальное. Необходимо отметить, что в 30-ые годы прошлого века в музыкальном техникуме г. Чебоксары преподавали профессиональные талантливые музыканты, пострадавшие от

политического режима и сосланные в Чебоксары: В. М. Кривоносов, И. В. Люблин, С. Габер, А. Я. Порубиновский, Д. С. Нодель и др. В техникуме также преподавал С. Максимов, один из основателей профессионального музыкального образования Чувашии, выпускник Симбирской Чувашской школы, основанной просветителем чувашского народа И. Яковлевым. Они воспитали целую плеяду композиторов и исполнителей, ставших впоследствии классиками чувашской музыки. Несомненно, становление личности музыканта Олимпиады Агаковой сформировалось, благодаря тем основам профессионального искусства, которые заложили педагоги музыкального техникума.

Рисунок 1 – Олимпиада Агакова

С началом Великой Отечественной войны техникум был закрыт, и Олимпиада Агакова приступила к работе в Чувашском государственном ансамбле песни и пляски, выезжала на Брянский и Калининский фронты. Весной 1942 г. она ушла на фронт добровольцем, служила в зенитном дивизионе, участвовала в боях за освобождение Венгрии и Молдавии, была медицинской сестрой, спасала жизни раненных солдат до самого окончания войны. За отвагу и мужество, проявленные во время войны, Олимпиада Яковлевна была награждена орденом Отечественной войны II степени. Это говорит о ее безграничной преданности и любви к Родине, благородстве и патриотизме, о силе характера ее личности. В 1945 г., демобилизовавшись, она вернулась в Чебоксары, где продолжила свое образование в музыкальном техникуме. К сожалению, она не поехала поступать в консерваторию из-за трудных материальных обстоятельств, хотя имела рекомендации для поступления в консерваторию. Время было трудное, послевоенное....

Но никакие трудности и сложности личного порядка не смогли отнять у нее страсти к музыке и творчеству, ее стремления ко всему прекрасному, и она добилась признания и как певица, и как композитор, и как педагог.

Основой творческой деятельности Олимпиады Агаковой было пение, прежде всего она была вокалисткой. В фонде чувашского радио хранятся записи, которые были сделаны в середине 20-ого века. их можно услышать на радио в передаче «Из золотого фонда». Голос певицы был ярким, индивидуально окрашенным. Она пела буквально все – от простых народных песен до сложнейших оперных арий. Народный артист России Ю. Васильев вспоминает: «Я часто сопровождал О.Я. Агаковой, а потому ее музыкальность стала для меня образцом, – тонкое ощущение драматургии романса или песни, глубины их поэтического и музыкального содержания было у нее просто безупречным. Я уже не говорю о таких простых вещах, как интонационно чисто петь, точно знать мелодико-ритмическую канву и форму произведения. Даже будучи в преклонном возрасте, она всегда крепко держала строй и вокальную форму» [Агакова, 2014, 11]. Слушая ее записи, вокалисты учатся у нее культуре исполнения, раскрытию художественного образа. Тонкую музыкальность певицы высоко ценили чувашские композиторы: Ф. Лукин, В. Ходяшев, Т. Фандеев и др.

Еще одна грань ее художественного таланта – композиторское творчество. Олимпиада Яковлевна была первой женщиной в истории культуры Чувашии, ставшей композитором. Знание человеческого голоса, вокальных возможностей проявилось в написании песен и романсов, в них чувствуется влияние русских композиторов – классиков. Романсы Олимпиады Агаковой – гармоничный сплав стиха, мелодии и партии фортепиано. «Редко кому из чувашских композиторов удавалось так обогатить и гармонически, и фактурно фортепианное сопровождение и усилить мелодию тонким и выразительным аккомпанементом. Такие романсы как «Тел пулу», «Ах, шăпчăксем», «Хăймарăм», «Суркунне», «Суркуннепе аслă вăрман», «Прощание», «Я хочу повсюду быть с тобою», «У реченьки глубокой», «Мён-ма эс, сар ыраш...», «Незабудки» и еще множество других являются шедеврами чувашской романсовой лирики» [Агакова, 2014, 10-11]. Некоторые песни стали застольными, народными, например, такие, как «Аванске иккён сўреме» и «Сурам вăрмань» «Ай-хай лăпкă мар». Для романсов и песен Олимпиады Яковлевны свойственно «избирательный выбор поэзии, отношение к слову, к образу, выразительные мелодии, характерные своей утонченной лиричностью» [Агакова, 2016, 9].

Хоровые произведения Олимпиады Агаковой, по мнению заслуженного деятеля искусств Чувашии Александра Осипова, отразили стиль массовой хоровой культуры послевоенных лет и, как образцы чувашской музыки XX века, актуальны и сегодня.

Творческое наследие Олимпиады Яковлевны насчитывает шесть авторских сборников. Среди них: «Атăл хёрён юрри» (1959 г.), «Сăмрăк хурăн» (1965 г.), «Лирические песни» (1971 г.), «Ешертёр сёр» (1994 г.). Песни изданы также в коллективном сборнике «Самрăксен сасси» (1963г.) [Ильин, 1995, 8]. Многие произведения публиковались также в периодической печати, в «Хрестоматии чувашских народных песен и песен композиторов Чувашии» (издание ЧГУ в 5 томах, автор составитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации, профессор С.А. Кондратьев).

В 1988 г. вышла в свет «Хрестоматия для фортепиано» для 1-7 классов детских музыкальных школ, произведения написаны на материале чувашского фольклора и требуют хорошей пианистической подготовки, музыкального мышления и эмоциональности. Хрестоматия включена в программы учебного репертуара музыкальных школ, средних и высших учебных заведений Чувашской Республики и по сей день является актуальной и востребованной. Особенно популярен «Ноктюрн», вариации: «Кик-как хуракаш», «Сурăм вăрмань», «Пирён атте сазан пулă», «Авалхи салтак юрри», пьеса «Юханшыв хёрринче», «Уя

тухрәм» [Хрестоматия для фортепиано I-VII классы ДМШ, 1988]. «Профессиональный уровень лучших сочинений Агаковой поднимает их в ряд с лучшими произведениями чувашских композиторов. Они рассчитаны для исполнения мастерами вокального искусства и подготовленными пианистами» [Агакова, 2014, 17].

Время показало, что педагогическая деятельность заслуженной артистки Чувашии Олимпиады Агаковой – это благодарное дело в подготовке будущих деятелей культуры и искусства, которые в будущем будут заниматься исполнительской, композиторской и педагогической деятельностью.

С начала 60-х годов XX века Олимпиада Агакова – преподаватель Чувашии республиканского культурно-просветительного училища в г. Цивильск. Среди ее учеников: народный артист Российской Федерации, художественный руководитель и главный дирижер Чувашии государственного академического ансамбля песни и пляски Ю. В. Васильев; профессор, заслуженный деятель искусств России С. А. Кондратьев; профессор, заслуженный работник культуры России З. А. Козлова, композитор А. Н. Никитин, композитор Ю. Кудakov и многие другие.

Основная черта педагогического дара Олимпиады Яковлевны – умение разглядеть, развить в ученике лучшее, что в нем заложено, почувствовать в нем искру таланта и посвятить всю себя его раскрытию и развитию. Эту черту ее характера точно подметил в беседе с автором Ю. В. Васильев «Она обожала людей, за талантливых учеников могла «голову отдать», устраивала всех, помогала в житейских проблемах» [Сидорова, 2010, 28].

Многочисленные ученики и коллеги с особенной теплотой и благодарностью вспоминают ее уроки, умение заинтересовать ребят из деревень классической музыкой. Это были не просто уроки мастерства, это были уроки жизни. Вот что говорит ее ученик, а ныне профессор С.А. Кондратьев: «Я стал ее первым учеником, когда приехал в Чебоксары. Это была честь для меня. Она обладала великолепным голосом, прекрасно аккомпанировала, была примером для нас. Я от нее получил очень многое, потому что она была человеком удивительной души, вокального ума. Ее методику считаю правильной и честной, особенно для студентов без музыкального образования: она научила слушать и понимать музыку» [Агакова, 2016, 310]. В трудное послевоенное время, по воспоминаниям учеников Олимпиады Агаковой, она буквально спасала их от голода, бескорыстно помогала – они ее считали второй, духовной матерью. С многими из них она поддерживала отношения, переписывалась, помогала советами.

Олимпиаде Яковлевне Агаковой присвоено звание «Заслуженной артистки Чувашской республики», она награждена многими правительственными наградами, а также почетными грамотами государственных органов и учреждений, общественных организаций. По мнению Н.А. Зимина, «Олимпиада Агакова является украшением и гордостью Ассоциации композиторов Чувашской Республики – творческого союза, в который она вступила в год его основания, в 1990 г. Участие в делах в нашей творческой организации для нее всегда было почетной миссией» [Зимин, 2017, 106]

В год столетия со дня рождения Олимпиады Агаковой хочется отметить, что она оставила глубокий след в музыкальной культуре и музыкальном образовании Чувашии. Так, с 2011 г. в стенах детской школы искусств г. Цивильска ежегодно проходит открытый районный конкурс юных исполнителей на фортепиано им. О.Я. Агаковой. В 2018 г. Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев учредил грант для поддержки инновационного проекта в сфере культуры и искусства «Музыкально-педагогические традиции школы И. Яковлева и их претворение в

современную чувашскую музыку для детей и юношества», в рамках которого будет проводиться конкурс сочинений для детей и юношества «Краски музыки» имени Олимпиады Агаковой. Цель конкурса – развитие музыкально-педагогических традиций и принципов школы И.Я. Яковлева в области духовного формирования молодого поколения средствами музыкального искусства, а также стимулирование творчества композиторов для создания произведений в различных жанрах детской музыки. Также впервые на родине композитора был проведен первый Республиканский музыкальный фестиваль имени певицы и композитора Олимпиады Агаковой в с. Кукшумы Ядринского района Чувашии, который собрал большое количество коллективов и участников, приехавших из разных районов республики. Цели и задачи фестиваля – «увекочение памяти О.Я. Агаковой, сохранение и пропаганда её творческого наследия, развитие народного художественного творчества в Чувашской Республике, обогащение репертуара музыкальных коллективов и исполнителей новыми художественно ценными произведениями, обеспечение преемственности традиций творческого взаимодействия и сотрудничества композиторов с музыкальными коллективами и исполнителями, повышение исполнительского уровня любительских хоров и вокальных ансамблей, выявление талантливых авторов и популяризация их произведений» [Зимин, 2018, www].

Заключение

«В культуре чувашского народа XX век породил небывалый до того вид деятельности – профессиональное художественное творчество. В самом его начале возникли и получили быстрое развитие национальные литература, театр, музыка, изобразительное искусство. В этом ряду музыка традиционно занимает видное место. Она создавалась целой армией талантливых и самоотверженных тружеников различных специальностей, начиная от немногочисленных ключевых фигур – таких, как композиторы и дирижеры – и кончая певцами, инструменталистами и музыкальными педагогами» [Мастера музыкального искусства, 2009, 5]. К ним относится и Олимпиада Агакова, которая останется в памяти чувашского народа как первая чувашская женщина, ставшая композитором, певица, педагог, гражданин, положившая свою жизнь на развитие профессионального искусства так любимого ею чувашского народа.

Библиография

1. Агакова А.Л. Духовно-нравственные принципы жизни в искусстве Олимпиады Агаковой // Национальные традиции в культуре народов Поволжья: материалы межрегиональной научно-практической конференции-конкурса (Чебоксары, 23 сентября 2016 года). – Чебоксары, 2016. – С. 307-313.
2. Агакова А.Л. Особенности развития жанра романса в музыкальной культуре Чувашии // Университетское музыкознание. – Вып. 7. – С. 4-10.
3. Агакова А.Л. Олимпиада Агакова: Пламя души. – Чебоксары, 2014. – 102 с.
4. Зимин Н.А. Жизнь – в музыке. О музыковед Николае Александровиче Зимине и его сподвижниках. – Чебоксары, 2017. – 215 с.
5. Зимин Н.А. Состоялся Республиканский музыкальный фестиваль имени певицы и композитора Олимпиады Агаковой. URL: http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=78&id=3904354
6. Ильин С.П., Зимин Н.А. Ассоциация композиторов Чувашской Республики. – Чебоксары, 1995. – 168 с.
7. Краткая Ядринская энциклопедия / сост. В.В. Муравьев, Н.А. Долгова. – Чебоксары, 2006. – 303 с.
8. Мастера музыкального искусства. – Чебоксары, 2009. – 382 с.
9. Сидорова О.В. Музыкально-просветительская деятельность О.Я. Агаковой // Вестник Чувашского государственного института культуры и искусств. – 2010. – №4. – С.27-29.
10. Хрестоматия для фортепиано I-VII классы детских музыкальных школ / авт.-сост. О.Я. Агакова. – Чебоксары, 1988. – 44 с.

On the centenary of the Olimpiada Agakova

Alisa L. Agakova

Associate professor at the Department of theory, history of art, music education and performing, Chuvash State Institute of Culture and Arts of the Ministry of Culture, Affairs of Nationalities and Archival Affairs of the Chuvash Republic, 428023, 26, Enthusiasts st., Cheboksary, Russian Federation; e-mail: alya.agakova@mail.ru

Abstract

The article is devoted to the life and work of the composer, teacher, singer, honored artist of the Chuvash Republic of Olympics Agakova and her contribution to the development of the musical culture of Chuvashia. In the article, the idea that modern society needs a young generation, capable of self-development and creativity, who loves its land and its Fatherland, runs like a thread. In the history of the culture of Chuvashia, there are many famous names that are the pride of the republic and can serve as an example to follow the younger generation. They pick up the baton laid by the enlightener of the Chuvash people I. Yakovlev, in serving the Fatherland with faith and truth. One of them is the Honored Artist of Chuvashia, the participant of the Great Patriotic War Olympiad Yakovlevna Agakova. The article discusses various aspects of her activity: performing, composing, and music teaching, also examines character traits, the origins of her kind, her actions: she voluntarily went to war and was at the front until the end of the war. Endowed by nature with a great artistic talent, Olimpiada Agakova is recognized as the first female composer in the history of the culture of Chuvashia. She could not go to study at the conservatory due to difficult material and dramatic life circumstances, but her works written in various genres inspire the performers, they are relevant and included in the repertoire of music schools, colleges, universities. They are put on a par with the works of professional composers. Pupils of the Olympics Agakova form the basic performing principles of the culture of modern Chuvashia. In her pedagogical work, she created a special national-moral atmosphere in order to unleash the creative potential of students, to stimulate their creative activity. Olimpiada Yakovlevna has always demonstrated a high performance culture. Her credo is not a moment of peace. The author states that acquaintance with the life and work of the Olympics Yakovlevna Agakova will serve to foster professional and spiritual-moral qualities that are so necessary for the education and upbringing of the younger generation.

For citation

Agakova A.L. (2018) K stoletiyu Olimpiady Agakovoy [On the centenary of the Olimpiada Agakova]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5A), pp. 5-12.

Keywords

Chuvash music culture, musical education, composer's creativity, spiritual and moral education.

References

1. Agakova A.L. (2016) Dukhovno-nravstvennyye printsipy zhizni v iskusstve Olimpiady Agakovoy [Spiritual and moral principles of life in the art of the Olympics Agakova]. *Natsional'nyye traditsii v kul'ture narodov Povolzh'ya: materialy mezhr regional'noy nauchno-prakticheskoy konferentsii-konkursa* (Cheboksary, 23 sentyabrya 2016 goda) [National

-
- traditions in the culture of the peoples of the Volga region: materials of the interregional scientific-practical conference-competition (Cheboksary, September 23, 2016)]. – Cheboksary, p. 307-313.
2. Agakova A.L. (2016) Osobennosti razvitiya zhanra romansa v muzykal'noy kul'ture Chuvashii [Features of the development of the genre of romance in the musical culture of Chuvashia]. Universitetskoye muzykoznaniye. 7. pp. 4-10.
 3. Agakova A.L. (2014) Olimpiada Agakova: Plamy dushi [Olympiad Agakova: Flame of Soul]. Cheboksary, 102 p.
 4. Zimin N.A. (2017) Zhizn' – v muzyke. O muzykovede Nikolaye Aleksandroviche Zimine i yego spodvizhnikakh [Life is in music. About musicologist Nikolai Alexandrovich Zimin and his associates]. Cheboksary, 2017. 215 p.
 5. Zimin N.A. Sostoyalsya Respublikanskiy muzykal'nyy festival' imeni pevitsy i kompozitora Olimpiady Agakovoy [The Republican Music Festival named after the singer and composer Olympics Agakova was held]. URL: http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=78&id=3904354
 6. Il'in S.P., Zimin N.A. (1995) Assotsiatsiya kompozitorov Chuvashskoy Respubliki [Association of Composers of the Chuvash Republic]. Cheboksary, 1995. 168 p.
 7. Kratkaya Yadrinskaya entsiklopediya (2006) [Brief Yadrinsk encyclopedia] / sost. V.V. Murav'yev, N.A. Dolgova. Cheboksary, 2006. 303 p.
 8. Mastera muzykal'nogo iskusstva (2009) [Masters of musical art]. Cheboksary, 382 p.
 9. Sidorova O.V. (2010) Muzykal'no-prosvetitel'skaya deyatel'nost' O.YA. Agakovoy // Vestnik Chuvashskogo gosudarstvennogo instituta kul'tury i iskusstv. 4. pp. 27-29.
 10. Khrestomatiya dlya fortepiano I-VII klassy detskikh muzykal'nykh shkol (1988) [Reading book for piano I-VII classes of children's music schools] / avt.-sost. O.Y. Agakova. Cheboksary, 44 p.