

Рауль Ромеро – пианист, ассистент-стажёр по направлению подготовки 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (Сольное исполнительство на фортепиано), преподаватель кафедры специального фортепиано Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова (Петрозаводск, Россия, Колумбия),
rauldavid93@gmail.com

Raul Romero – pianist, student of the assistantship program 53.09.01 Art of Instrumental Music Performance (Solo Piano Performance) lecturer at the Piano Solo Department of the Petrozavodsk State Glazunov Conservatoire (Petrozavodsk, Russia, Colombia),
rauldavid93@gmail.com

УДК 78.07

НАСЛЕДИЕ ХОСЕ АНТОНИО АБРЕУ:
ОРКЕСТРОВАЯ СИСТЕМА ВЕНЕСУЭЛЫ¹

THE LEGACY OF JOSÉ ANTONIO ABREU:
THE ORCHESTRAL SYSTEM IN VENEZUELA

Аннотация

Национальная система молодёжных и детских оркестров и хоров Венесуэлы является социальным и культурным направлением деятельности венесуэльского государства. Задуманная и основанная в 1975 году венесуэльским маэстро Хосе Антонио Абреу, она предлагает систематизировать преподавание и практику коллективного и индивидуального музицирования через симфонические оркестры и хоры как инструменты социальной организации и гуманистического развития. Эта педагогическая, художественная и социальная модель, ставшая актуальной во всём мире, представляет собой программу социальной ответственности, оказавшую наибольшее влияние на развитие общества в истории Венесуэлы.

¹ Статья написана под научным руководством доцента кафедры специального фортепиано Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова, заслуженного работника культуры Республики Карелия Г. В. Семёновой.

Abstract

Venezuela's National System of Children and Youth Orchestras and Choirs is a social and cultural line of work of the Venezuelan government. Conceived and founded in 1975 by the Venezuelan maestro José Antonio Abreu, *El Sistema* proposes to systematize the teaching and practical training of the collective and solo music performance through symphony orchestras and choirs as instruments of social organization and humanistic development. This pedagogical, artistic and social model, which has become popular worldwide, represents a social responsibility program with the greatest impact on the social development in the history of Venezuela.

Ключевые слова: Венесуэла, Хосе Антонио Абреу, «Система», симфонические оркестры, систематизация обучения, дети, молодёжь, социальная интеграция, педагогическая модель

Keywords: Venezuela, José Antonio Abreu, “El Sistema”, symphony orchestras, systematization of education, children, young people, social integration, pedagogical model

Хосе Антонио Абреу (1939–2018) стал очень знаменит в современной истории Венесуэлы, явившись основателем Национальной системы молодёжных и детских оркестров и хоров, с помощью которой он способствовал музыкальному развитию тысяч детей и подростков на протяжении более сорока лет.

«Система» стала общественно-культурной деятельностью венесуэльского государства. Она была задумана и основана маэстро Абреу 12 февраля 1975 года с целью систематизации обучения, коллективной и индивидуальной музыкальной практики через симфонические оркестры и хоры, как инструменты социальной интеграции. Эта педагогическая, художественная и социальная модель оказала влияние на весь мир и стала одной из самых значимых программ социальной ответственности в Венесуэле.

Первоначально по «Системе» училось чуть более пятидесяти студентов. С годами их количество значительно выросло, и сегодня многочисленные оркестры включают в себя почти сотни тысяч молодых музыкантов.

Ил. 1. Маэстро Хосе Антонио Абреу репетирует с Симфоническим оркестром имени Симона Боливара (Каракас, 1975)²

В 1975 году, в рамках «Системы» Абреу основал молодёжный оркестр «Симон Боливар» в Каракасе. С тех пор этот оркестр представляет собой художественный, музыкальный и педагогический феномен в Венесуэле и за рубежом. Его первые выступления настолько повлияли на такие страны, как Шотландия, Мексика, Колумбия и Соединённые Штаты Америки, что каждый штат и народ этих стран захотел последовать примеру Каракаса и основать свои молодёжные оркестры.

Многие из первых участников оркестра вернулись в места, где они родились, чтобы основать там детские, молодёжные оркестры и учебные центры. Таким образом, оркестровые ансамбли постепенно стали появляться в разных уголках Венесуэлы, а число оркестров, преподавателей и населения, обучающегося музыке, заметно выросло. В настоящее время «Система», под девизом «Играй и борись», демонстрирует потрясающий результат: 700 000

² См.: [5].

детей и подростков, в основном из малообеспеченных семей, занимаются музыкой. При этом они получают удовольствие от постижения этого искусства и самого процесса обучения [4]³.

Ил. 2. Густаво Дудамель дирижирует Симфоническим оркестром имени Симона Боливара (Лондон, 2007)⁴

Когда Абреу удалось воплотить свою детскую мечту и реализовать себя в качестве музыканта, у него осталось лишь одно желание – чтобы все дети, вся молодежь Венесуэлы тоже получила эту возможность. Из этой мечты выросла идея о том, чтобы сделать музыку не только частью реальности людей, но и глубокой основой жизни в Венесуэле.

С самого первого оркестра у Абреу было ясное видение прекрасного будущего. Для проекта было пожертвовано 50 пюпитров, чтобы ими могли воспользоваться 100 мальчиков. Но на первую репетицию пришло только одиннадцать. И Хосе Абреу сказал себе: «Или я закрою программу, или сделаю так, чтобы эти одиннадцать детей превратились в тысячи» [11]. Он принял вызов и пообещал им превратить оркестр в один из ведущих в мире. В 2008 году в

³ Здесь и далее все иностранные источники приводятся в переводе автора статьи.

⁴ См.: [2].

газете «Таймс» была опубликована статья с заголовком «Кто бы мог выиграть чемпионат мира среди оркестров». Речь шла о пяти лучших оркестрах мира, среди которых был и симфонический оркестр Венесуэлы [10].

20 февраля 1979 года был учреждён Государственный фонд Национальной системы молодёжных и детских оркестров Венесуэлы (FESNOJIV) в целях подготовки высококвалифицированных кадров в области музыки и получения финансирования, необходимого для осуществления проектов. Именно тогда венесуэльское государство безоговорочно приняло эту образовательную, культурную и социальную программу, которая последовательно поддерживается и приветствуется правительством Венесуэлы. В 2011 году фонд был переименован в музыкальный фонд Симона Боливара.

Сейчас – это учреждение, открытое для всего венесуэльского общества, обладающее гибкой, новой и динамичной управленческой структурой, идеально разработанной и адаптированной к философии и целям системы. Фонд является платформой, призванной облегчить реализацию программ и согласования с органами государственной власти, венесуэльскими и иностранными государственными учреждениями, частными компаниями. Кроме того, это орган, через который получают экономические ресурсы от венесуэльского государства, а также от национальных и международных учреждений. Фонд разработал общенациональную управленческо-административную модель, в соответствии с которой сеть, состоящая из молодежных и детских оркестров и хоров, всех педагогических центров и педагогических и административных групп, регулируется с учетом особенностей каждого региона [3].

Основой обучения *El Sistema* является участие в классических оркестровых ансамблях. Тем не менее, хоровое пение, народная музыка, джаз и программы для детей с особыми потребностями также представлены, и это разнообразие ансамблей и музыкальных жанров имеет большое значение.

Учебные занятия в Венесуэле проходят в центрах, которые называются «нуклео» (исп. *núcleo*) по три-четыре часа в день, шесть дней в неделю. Студенты

также могут принять участие в ретритах и интенсивных семинарах. Участие бесплатное для всех студентов [12].

«Нуклео» – это центральная и первостепенная организационная структура «Системы», где разрабатываются программы. Для охвата самых отдалённых деревень страны, приграничных районов и небольших общин созданы небольшие центры – «модуло» (исп. *módulo*). В настоящее время система включает в себя 443 «нуклео» и 1704 «модуло», в которых заняты более 1 012 077 девочек, мальчиков, подростков и молодежи. Они являются участниками 1681 молодёжного, детского или дошкольного оркестра, 1389 детских и юношеских хоров, 1983 музыкальных инициативных групп. 166 групп участвуют в программе «Alma Llanera» («Душа равнин»). Эта программа создана для популяризации и развития венесуэльской народной музыки.

Академический персонал состоит из 5 021 преподавателя, распределённого по 24 Штатам Венесуэлы, образуя сложную и систематическую национальную сеть молодёжных и детских оркестров и хоров [8].

Ил. 3. С помощью музыки маэстро Абреу стремился предоставить детям и подросткам, в основном из бедных слоёв населения, возможность для получения полноценного образования⁵

⁵ См.: [6].

Опыт Венесуэлы оказал большое культурное и социальное воздействие особенно на страны, которые стремятся сократить масштабы нищеты, неграмотности, маргинализации и отчуждения среди своего детско-юношеского населения, а также на те, которые исторически культивировали музыкальное искусство. До 2013 года оркестровые группы и программы музыкального образования были созданы более чем в сорока странах мира.

Инициатива и самоотверженная работа Хосе Антонио Абреу получили мировое признание и уважение международного сообщества. В 2008 году он был награждён престижной Премией принца Астурийского за достижения в искусстве (Испания), а в 2013 году президент Доминиканской Республики Данило Медина вручил ему «Орден за заслуги Санчеса, Дуарте и Меллы». Труд Абреу был отмечен Детским фондом Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ).

Участники программы сотрудничали с такими известными дирижёрами, как Клаудио Аббадо, Эдуардо Мата, Зубин Мета, Джузеппе Синополи, Даниэль Баренбойм, сэр Саймон Рэттл⁶. Они дирижировали молодёжными оркестрами и выступали с Пласидо Доминго, Мстиславом Ростроповичем, Алисией де Ларроча, Монтсеррат Кабалье, Лучано Паваротти⁷, а также со многими другими. Густаво Дудамель⁸ – дирижёр Лос-Анджелесского филармонического оркестра (США), известный во всём мире, обучался по этой системе. Маэстро Клаудио Аббадо был одним из главных его наставников [7].

⁶ Клаудио Аббадо (1933–2014) – итальянский оперный и симфонический дирижёр, музыкальный деятель; Эдуардо Мата (1942–1995) – мексиканский дирижёр и композитор; Зубин Мета (р. 1936) – индийский дирижёр и музыкальный деятель; Джузеппе Синополи (1946–2001) – итальянский дирижёр и композитор; Даниэль Баренбойм (р. 1942) – израильский дирижёр и пианист; Сэр Саймон Рэттл (р. 1955) – британский дирижёр.

⁷ Пласидо Доминго (р. 1941) – испанский оперный певец и дирижёр; Мстислав Ростропович (1927–2007) – советский и российский виолончелист, пианист, дирижёр, композитор, педагог, общественный деятель; Алисия де Ларроча (1923–2009) – испанская пианистка; Монтсеррат Кабалье (1933–2018) – испанская оперная певица; Лучано Паваротти (1935–2007) – итальянский оперный певец (тенор), один из самых выдающихся оперных певцов второй половины XX века.

⁸ Густаво Дудамель (р. 1981) – венесуэльский дирижёр.

Абреу руководствовался гуманистическим видением роли искусства, которое, «выходя за рамки эстетических представлений, формирует облик широко образованного человека. Коллективная практика оркестра воспитывает гражданские чувства, вселяет надежду, приносит удовольствие и радость» [цит. по: 1, с. 13]. Благодаря самоотверженному труду он добился очень важной цели – искусство перестало быть привилегией элит в Латинской Америке, а стало гражданским правом, правом всех людей.

Ил. 4. Маэстро Клаудио Аббадо был одним из главных наставников венесуэльского дирижёра Густаво Дудамеля, чья карьера стремительно шла вверх, и который сегодня является одним из самых известных дирижёров мира⁹

Литература

1. A. C. de Couve, C. dal Pino. Las orquestas infantiles y juveniles: el proyecto venezolano y la propuesta del gobierno de la ciudad autonoma de Buenos Aires (ZAP). 13 p.
2. Deirdre Loughridge. The Semiconductor by Deirdre Loughridge // Even. URL: <http://evenmagazine.com/gustavo-dudamel/> (30.03.2020).
3. Historia // El Sistema. URL: <https://elsistema.org.ve/historia/> (30.03.2020).
4. José Antonio Abreu and el sistema // Polar Music Prize. Laureate page. URL: <https://www.polarmusicprize.org/abreu/> (15.04.2020).

⁹ См.: [9].

5. Luis Dias. Maestro José Antonio Abreu (1939–2018) // *Serenade*. URL: <https://serenademagazine.com/features/maestro-jose-antonio-abreu-1939-2018/> (15.04.2020).
6. Luis Lovera Calanche. Tal día como hoy nació el maestro José Antonio Abreu, creador de El Sistema // *Correo del Orinoco*. URL: <http://www.correodelorinoco.gob.ve/tal-dia-como-hoy-nacio-el-maestro-jose-antonio-abreu-creador-de-el-sistema/> (15.04.2020).
7. Muere José Antonio Abreu, creador del aclamado Sistema de Orquestas de Venezuela que formó a músicos como Gustavo Dudamel // *BBC Mundo*. Redacción (25 de marzo de 2018). Consultado el 25 de marzo de 2018. URL: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-43530277> (31.03.2020).
8. Núcleos y módulos // *El Sistema*. URL: <https://elsistema.org.ve/educacion/nucleos-y-modulos/> (31.03.2020).
9. Patricia Aloy. A los 80 años fallece el maestro Claudio Abbado, insigne colaborador de El Sistema // *Venezuela Sinfónica*. URL: <https://www.venezuelasinfonica.com/los-80-anos-fallece-el-maestro-claudio-abbado-insigne-colaborador-de-el-sistema/> (14.04.2020).
10. Richard Morrison. Who would win the orchestral world cup? // *The Times*. URL: <https://www.thetimes.co.uk/article/who-would-win-the-orchestral-world-cup-hj9fzxf9q8p> (01.04.2020).
11. The El Sistema music revolution // TED2009. URL: https://www.ted.com/talks/jose_antonio_abreu_the_el_sistema_music_revolution#t-839379 (31.03.2020).
12. What is El Sistema? // *Sistema Europe*. URL: https://www.sistemaeurope.org/What_is_El_Sistema/ (30.03.2020).

References

1. A. C. de Couve, C. dal Pino. *Las orquestas infantiles y juveniles: el proyecto venezolano y la propuesta del gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires (ZAP)*. 13 p.
2. Deirdre Loughridge. The Semiconductor by Deirdre Loughridge. *Even*. URL: <http://evenmagazine.com/gustavo-dudamel/> (30.03.2020).
3. Historia. *El Sistema*. URL: <https://elsistema.org.ve/historia/> (30.03.2020).
4. José Antonio Abreu and el Sistema. *Polar Music Prize. Laureate page*. URL: <https://www.polarmusicprize.org/abreu/> (15.04.2020).
5. Luis Dias. Maestro José Antonio Abreu (1939–2018). *Serenade*. URL: <https://serenademagazine.com/features/maestro-jose-antonio-abreu-1939-2018/> (15.04.2020).
6. Luis Lovera Calanche. Tal día como hoy nació el maestro José Antonio Abreu, creador de El Sistema. *Correo del Orinoco*. URL: <http://www.correodelorinoco.gob.ve/tal-dia-como-hoy-nacio-el-maestro-jose-antonio-abreu-creador-de-el-sistema/> (15.04.2020).
7. Muere José Antonio Abreu, creador del aclamado Sistema de Orquestas de Venezuela que formó a músicos como Gustavo Dudamel. *BBC Mundo*. Redacción (25 de marzo de 2018). Consultado el 25 de marzo de 2018. URL: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-43530277> (31.03.2020).
8. Núcleos y módulos. *El Sistema*. URL: <https://elsistema.org.ve/educacion/nucleos-y-modulos/> (31.03.2020).

9. Patricia Aloy. A los 80 años fallece el maestro Claudio Abbado, insigne colaborador de El Sistema. *Venezuela Sinfónica*. URL: <https://www.venezuelasinfonica.com/los-80-anos-fallece-el-maestro-claudio-abbado-insigne-colaborador-de-el-sistema/> (14.04.2020).
10. Richard Morrison. Who would win the orchestral world cup? *The Times*. URL: <https://www.thetimes.co.uk/article/who-would-win-the-orchestral-world-cup-hj9fzxf9q8p> (01.04.2020).
11. The El Sistema music revolution. *TED2009*. URL: https://www.ted.com/talks/jose_antonio_abreu_the_el_sistema_music_revolution#t-839379 (31.03.2020).
12. What is El Sistema? *Sistema Europe*. URL: https://www.sistemaeurope.org/What_is_El_Sistema/ (30.03.2020).