Маргарита Константиновна Шапошникова: жизненный путь, педагогические принципы, наследие

Цыпленков Дмитрий Алексеевич,
Преподаватель
ГОБУДО ИОДШИ
г. Иркутска, Россия,
эл. почта: whokillhim@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена исследованию жизненного пути и педагогической деятельности Маргариты Константиновны Шапошниковой — выдающейся российской саксофонистки, педагога и основоположницы академического саксофонного исполнительства в СССР и России. Рассматриваются ключевые этапы её профессионального становления, включая обучение в Саратовском музыкальном училище и Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, а также переход к освоению саксофона как инструмента академической музыки. Особое внимание уделено разработанной Шапошниковой педагогической методике, основанной на индивидуальном подходе к каждому ученику, сочетающей техническое мастерство с глубокой музыкальной выразительностью. Подчёркивается её роль в популяризации саксофона в академической среде и формировании отечественной школы саксофонного исполнительства.

Ключевые слова: саксофон, история, педагогика.

Маргарита Константиновна Шапошникова — знаменитая российская саксофонистка, народная артистка России и педагог, чьё имя стало символом становления академического саксофона в СССР и России. Её жизнь – это история преодоления, упорства и безграничной преданности к своему делу.

Маргарита Шапошникова родилась 20 мая в 1940 году. Её отец, талантливый валторнист, погиб на фронте в 1941 году в первом бою.

Детство М. К. Шапошниковой было трудным, как и детство многих детей того времени. Ее мать, Милитина Петровна, агроном по специальность, пол зову партии переехала работать в Крым. Маргарита Константиновна жила в доме тети, которая привила девочке любовь к музыке: она самостоятельно научилась играть на фортепиано и прекрасно пела. Также творческая натура тети проявлялась в сочинительстве сказок и создании кукол из подручных материалов. Эти годы, несмотря на бытовые трудности, стали для Маргариты временем первых музыкальных впечатлений и формирования её творческого мировоззрения.

В 1953 году, по возвращении в родной Саратов, Маргарита Константиновна уговорила маму отдать ее в музыкальную школу. Директор музыкальной школы повел её в кабинет, в котором хранились музыкальные инструменты – она выбирает кларнет. Первым ее педагогом стал П.С. Евдокимов – солист Саратовского симфонического оркестра. Условий для занятий на

музыкальном инструменте дома фактически не было, поэтому Маргарита Константиновна проводила в музыкальной школе по пять часов в день, оттачивая своё мастерство. Ещё в детстве ей были присущи такие качества как трудолюбие и дисциплинированность. Например, если в один день по различным причинам она пропускала час занятий в один день, то обязательно прибавляла час на следующий день.

Важно отметить, что П. С. Евдокимов не только обучил Маргариту Константиновну технологии игры на инструменте, а также морально поддерживал ученицу и вселял в нее уверенность. В то время игре на духовых инструментах занималось очень мало девочек, и сверстники смеялись над её увлечением «неженским» инструментом. В 1955 году Маргарита Константиновна заканчивает музыкальную школу с отличием.

В этом же году Маргарита Константиновна поступает в Саратовское музыкальное училище в класс преподавателя, солиста Саратовского театра оперы и балета, выдающегося кларнетиста, А. А. Урусова. М.К. Шапошникова вспоминает, что он научил ее самому важному – «соединять душу с инструментом». [4]

В 1959 году М. К. Шапошникова поступила в Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных в Москве в класс солиста Государственного симфонического оркестра Союза СССР Александра Леонидовича Штарка (1910-1963) и солиста симфонического оркестра Комитета кинематографии СССР Ивана Пантелеевича Мозговенко (1924-2021), а в 1964 окончила институт. На вступительном экзамене по специальному инструменту Маргарита Константиновна исполняла знаменитую пьесу Н.А. Римского-Корсакова «Полет шмеля». Её интерпретация вызвала бурные овации у членов приемной комиссии.

Затем совершенствовалась в ассистентуре-стажировке под руководством знаменитого кларнетиста, военного дирижера, кандидата искусствоведения Бориса Александровича Дикова (1918-2006).

В студенческие годы М.К. Шапошникова творческих достижений: в 1962 заняла 2 место в международном конкурсе в Хельсинки, а в 1963 году на Всесоюзном конкурсе исполнителей на духовых инструментах в Ленинграде, будучи самой юной участницей конкурса и единственной девушкой, занимает 2 место.

Маргарита Константиновна начала играть на саксофоне в 1957 году в джазовом оркестре, будучи студенткой Саратовского музыкального училища. Как вспоминает Маргарита Константиновна в интервью солисту оркестра Большого театра России, композитору, аранжировщику Николаю Попову: «Саксофон я взяла в руки не от хорошей жизни… Статусных оркестров было очень мало, и женщин тогда принимали в духовую группу, да и в струнную тоже крайне неохотно. А времена послевоенные, голодные. Надо было как-то деньги зарабатывать, у меня мама осталась одна, отец погиб на фронте… А кушать-то хочется!». [3]

Начав преподавать в училище при ГМПИ им. Гнесиных по просьбе дирижера духового оркестра Д. Я. Янкелевича, М.К. Шапошникова поняла, что

саксофон должен занять достойное место в академической среде, наравне с другими духовыми инструментами. Именно так началась кропотливая работа по созданию учебных материалов по методике обучения на саксофоне и сбору нотной литературы, в которой ей оказал помощь знаменитый французский саксофонист, профессор Дижонской консерватории и консерватории Бордо Жан-Мари Лондекс (1932).

Лондекс приезжал в СССР с гастролями дважды: в 1970 и 1981 годах. В 1970 году он приехал по приглашению композитора Дмитрия Кобалевского и был крайне удивлен тем фактом, что в высших учебных заведениях России не преподают саксофон. [1]Его концерты имели ошеломительный успех у публики и подтолкнули министерство культуры к решению об открытии классов саксофона в средних и высших музыкальных учебных заведениях.

В 1970-х годах Маргарита Константиновна являлась концертирующей саксофонисткой, а ее талант получил международное признание. Она участвовала в престижных конкурсах и фестивалях, где её владение инструментом вызывало восхищение как у публики, так и у профессиональных музыкантов.

Одним из знаковых моментов в карьере Маргариты Константиновны стало получение саксофона от знаменитой французской фирмы Selmer, одного из ведущих производителей духовых инструментов в мире. Этот подарок, сделанный в 1970-х годах на всемирном конгрессе саксофонистов в Нюрнберге, стал символом международного признания её мастерства и вклада в развитие академического саксофона в СССР.

В 1973 году по инициативе Маргариты Константиновны и заведующего кафедрой духовых инструментов Ивана Федоровича Пушечникова в Институте имени Гнесиных был открыт первый класс саксофона в высшем учебном заведении СССР. Это событие стало поворотным моментом в истории российского музыкального образования, это событие послужило толчком к тому, что подобные классы стали возникать во всех учебных заведениях страны. [3]

Маргарита Константиновна воспитала множество талантливых музыкантов, многие из которых стали лауреатами международных конкурсов. Её методика обучения игре на саксофоне стала основой для развития отечественной школы. Она также активно занималась просветительской деятельностью, выступая с лекциями и мастер-классами.

Педагогическая система Маргариты Шапошниковой объединила строгость академического образования с чутким вниманием к индивидуальности ученика. Она разрабатывала персональные планы занятий, учитывая физиологические и художественные особенности каждого студента.

Шапошникова рассматривала обучение как диалог, где педагог должен «услышать» не только технические навыки, но и внутренний мир ученика. Шапошникова считала, что каждый ученик обладает уникальным творческим потенциалом.

На первых занятиях она анализировала физиологические особенности (дыхание, амбушюр, координацию), музыкальность и эмоциональную

восприимчивость. Например, для учеников со слабым дыханием разрабатывала специальные упражнения на основе духовых практик.

Каждому студенту подбирала произведения, которые подчёркивали его сильные стороны и мягко корректировали слабые. Так, для развития кантилены (напевности) могла выбрать романс Глинки, а для работы над ритмической чёткостью — сочинения Прокофьева.

Её подход к обучению включал не только технические упражнения, но и глубокую работу над звукоизвлечением, динамикой и фразировкой. Шапошникова настаивала, что виртуозность должна служить музыкальному замыслу, а не быть самоцелью.

Уделяла особое внимание тембру, сравнивая саксофон с человеческим голосом. На уроках использовала метафоры: «Представь, что твой звук — это шёлк, он должен струиться, не рваться». Учила «рисовать» динамическими оттенками, требуя, чтобы даже в быстрых пассажах сохранялась фразировка. [4]

Шапошникова ломала стереотип о «музыканте-ремесленнике», формируя интеллектуально развитых артистов. В программу обучения входили теория музыки, история исполнительства и ансамблевая практика, что формировало универсальных музыкантов.

Эти принципы не остались теорией. Её ученики отмечают, что именно глубина подхода Шапошниковой позволила им стать универсальными музыкантами, свободно чувствующими себя и в классике, и в джазе. Её методы продолжают жить в учебниках, конкурсах (например, Всероссийском конкурсе юных саксофонистов её имени) и в поколениях педагогов, для которых её труды — настольные книги.

Её вклад в музыкальную культуру России невозможно переоценить. Маргарита Константиновна Шапошникова не только доказала, что саксофон может быть инструментом высокой академической музыки, но и вдохновила тысячи людей на изучение этого удивительного инструмента. Её педагогические принципы продолжают жить в учебниках, конкурсах и в поколениях педагогов, для которых её труды остаются настольными книгами.

Педагогика Маргариты Константиновны Шапошниковой — это синтез науки, искусства и психологии. Она доказала, что обучение музыке не сводится к натаскиванию на репертуар, а является процессом воспитания мыслящего, эмоционально открытого творца. Её принципы актуальны не только для саксофона, но и для всего музыкального образования, предлагая модель, где техника служит выразительности, а традиция не противоречит новаторству.

ЛИТЕРАТУРА

1. Рацер Е. Жан-Мари Лондейкс // Советская Культура. 1970, №36. С. 4.

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ

2. Маслов Р. А. К истории московской духовой исполнительской школы. Режим доступа: http://www.gnesin.ru/mediateka/metodicheskie_materialy/metodicheskie_posobiya/maslov_dukhovaya_shkola (дата обращения: 09.02.2025)
3. Попов Н. В. Маргарита Шапошникова: «Заявлять о «сакс-движении» нужно в полный голос!». Режим доступа: https://www.classicalmusicnews.ru/interview/margarita-shaposgnikova-2020/?ysclid=m75qdu3xs0469129698 (дата обращения: 10.01.2025)
4. Турчинский Б. Р. Маргарита Шапошникова: «Соединяя душу с инструментом». Режим доступа: Маргарита Шапошникова: Соединяя душу с инструментом (partita.ru) (дата обращения: 12.02.2025)