

Система молодежных оркестров Венесуэлы как средство социальной адаптации маргинальных слоев населения

Аннотация: Процессы глобализации привели к модификации многих политико-экономических отношений и еще большему социальному расслоению населения Латинской Америки. Несмотря на значительное повышение общего уровня жизни, социально-экономическое неравенство и бедность продолжают оставаться характерными чертами региона. Значительная роль в преодолении этих проблем отводится музыкальному образованию. В этой области было предложено оригинальное решение, которое может стать примером новаторской трактовки роли музыкального искусства в качестве средства не только эстетического, но и социального воздействия. Речь идет о важном начинании Венесуэлы по созданию Системы детских и юношеских симфонических оркестров, движущей силой которого стала идея социализации молодежи из беднейших районов путем вовлечения ее в групповое музицирование. Начав осуществляться еще в 1970-х годах под руководством Хосе Антонио Абреу, эта программа со временем приобрела общеамериканское, а затем и мировое распространение. В настоящее время в Венесуэле имеется 70 детских и 150 юношеских симфонических оркестров во всех провинциях страны. По последним данным, более 900 тысяч молодых венесуэльцев участвуют в программах обучения в Системе. Поставлена задача достижения одного миллиона участников. Оркестры подобного рода созданы в более чем 30 странах мира. Ныне многими международными организациями система признается как уникальная программа, достойная быть примененной во всех странах мира, которые стремятся к понижению уровня бедности, неграмотности, и включению детей и подростков в полноценную трудовую и творческую жизнь.

Ключевые слова: социальная адаптация, система образования, симфонический оркестр

УДК 323(87)

Abstract: The processes of globalization have led to the modification of many political and economic relations and the further social stratification of the population of Latin America. Despite the significant increase in the overall standard of living, socio-economic inequality and poverty continue to be characteristic features of the region. Music education plays a significant role in overcoming these problems. In this area, an original solution was proposed, which can be an example of an innovative interpretation of the role of musical art as a means of not only aesthetic but also social impact. This is an important Venezuelan effort to create a system

* Доценко Виталий Романович – доктор искусствоведения, ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН (e-mail: vitali.dotsenko@yandex.ru)

of children's and youth Symphony orchestras, the driving force of which was the idea of socializing young people from the poorest areas by involving them in group music. Beginning in the 1970s, under the leadership of José Antonio Abreu, the programme eventually became continental and then global in scope. There are currently 70 children's and 150 youth Symphony orchestras in Venezuela in all provinces of the country. According to the latest data, more than 900 thousand young Venezuelans participate in training programs in the System. The goal is to reach one million participants. Orchestras of this kind have been established in more than 30 countries. Today, the system is recognized by many international organizations as a unique programme worthy of being applied in all countries of the world that seek to reduce poverty, illiteracy, and the inclusion of children and adolescents in a full-fledged work and creative life.

Key words: social adaptation, education system, Symphony orchestra

Иберо-Америка начала второго тысячелетия представляет собой конгломерат неоднородных государств, значительно различающихся по социально-экономическому и культурному развитию¹. Процессы глобализации, сопровождающиеся стремительной технологической революцией, привели к модификации многих политико-экономических отношений и еще большему социальному расслоению населения. Несмотря на значительное повышение общего уровня жизни, социально-экономическое неравенство и бедность продолжают оставаться характерными чертами региона². Наибольший вред наносится молодым людям из маргинальных слоев общества, подвергающимся разнообразным социальным опасностям из-за невозможности получить образование, безработицы, преступности, наркомании. Рынок труда для них закрыт, и одним из факторов их вытеснения с него является отсутствие необходимой сети социальных связей, негативно сказывающееся на процессе социализации молодежи³. В связи с этим встает проблема поиска и установления этих связей, т.е. погружения молодого человека в среду многообразных контактов – с партнерами по учебе, работе, по проведению досуга и другим способам взаимодействия с обществом, в результате которых должно происходить становление его личности.

Значительная роль в достижении поставленных целей отводится музыкальному образованию. В этой области было предложено оригинальное решение, которое может стать примером новаторской трактовки роли музыкального искусства в качестве средства не только эстетического, но и социального воздействия. Речь идет о важном начинании Венесуэлы по созданию системы детских и юношеских симфонических оркестров, движущей силой которого стала идея социализации молодежи из беднейших районов путем вовлечения ее в групповое музицирование с целью спасения

¹ Данная статья основана на обновленных материалах статьи «Венесуэла: как музыка спасает молодежь», опубликованной в журнале «Латинская Америка». 2013. №9. С. 80-90.

² Metas educativas 2021. La Educación que queremos para la generación de los bicentenarios. – Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). Madrid, 2010, p.19.

³ Jacinto C., Suárez A.L. Juventud, pobreza y formación profesional. – Educación y Trabajo. Buenos Aires, 1994, N 1, p. 11.

от опасностей маргинальной среды. Зародившись еще в 1970-х годах, эта программа со временем стала постепенно приобретать общеконтинентальное, а затем и мировое распространение, превратившись в заметное социокультурное явление.

Известно, что идеологические установки, шкала ценностей, даже личные привычки формируются в процессе совместного, группового, а значит социального общения – в коллективной деятельности. Молодые люди оказываются погруженными в социальную среду, в которой они получают знания через свое личное участие, а идеи и взгляды, усвоенные ими в процессе этого общения, становятся их собственными. Естественно, идейный уровень общения участников музыкального ансамбля, хора или оркестра резко отличается от среды уличной компании и поначалу может оказаться для новичка непривычным и даже чуждым. Однако, если этот новый мир покажется ему привлекательным, и он поверит в важность принадлежности к данной группе, альтернатива между угрозой изгнания или, напротив, возможность признания со стороны ее участников становится мощным стимулом для принятия им ценностей, привычек и форм существования этого сообщества, потребности жить и действовать в согласии с его интересами. Если же эта группа достигает престижного положения, возможность принадлежать к ней обретает особую притягательность. Такова в общих чертах философская база социализации детей и юношей посредством артистической деятельности, положенная в основу проекта молодежных симфонических оркестров в Венесуэле.

Инициатором создания Национальной системы детских и юношеских симфонических оркестров Венесуэлы стал Хосе Антонио Абреу – композитор, пианист и дирижер, взваливший на себя неимоверный груз выполнения сверхзадачи по спасению своих юных соотечественников посредством приобщения их к высокому искусству музыки. Необыкновенные личные достоинства Абреу заставляют нас немного рассказать о его жизненном пути.

Родился он в 1939 году, а ушел из жизни совсем недавно – 24 марта 2018 года. Музыка начал учиться в г. Баркисименто, а переехав в 1957 г. в столицу Венесуэлы Каракас, продолжил заниматься у известного венесуэльского музыканта – Висенте Эмилио Сохо по композиции, а также обучаться игре на фортепиано, органе и клавишине. В 1964 г. Абреу окончил Высшую школу музыки им. Хосе Анхеля Ламаса, затем прошел курс оркестрового дирижирования и начал успешно выступать в качестве дирижера с венесуэльскими оркестрами. Уже в 1967 г. он был удостоен Национальной музыкальной премии, первой из длинной цепи наград, ожидающих его в будущем. Параллельно с занятиями музыкой Абреу сделал блестящую карьеру как экономист, достигнув ответственных постов исполнительного директора Центрального бюро по координации и планированию при президенте республики (Cordiplan) и консультанта Национального экономического совета.

Решительный поворот в характере деятельности Абреу совпал с прогрессивными изменениями в жизни страны, начавшимися с приходом к власти в 1974 г. партии Демократическое действие во главе

с Карлосом Андресом Пересом. Переломным моментом для культуры и искусства Венесуэлы стал 1975 г., когда были учреждены образовательно-просветительские организации – Национальный совет по культуре (CONAC) и Фонд культуры и искусств (FUNDARTE), приступившие к поискам новых решений в деле эстетического воспитания населения. В это время и получила официальную поддержку оригинальная идея Абреу – помочь молодежи выбраться из нищеты и неуверенности при помощи коллективного музицирования, а если смотреть шире, – открытия посредством музыки новых перспектив, способных привести к изменению социальной структуры в стране.

Чтобы оценить масштаб поставленной задачи, нужно понимать, что речь шла не об организации одиночного оркестрового коллектива, в подобном начинании не было бы ничего особенного. Идея заключалась в том, чтобы создать целую систему оркестров по всей Венесуэле, стране, обремененной множеством гораздо более актуальных и неотложных проблем. Стоит представить, какими средствами нужно было располагать для оснащения лишь одного коллектива такого рода – симфонического оркестра численностью хотя бы в 30–50 человек, для которого должны были быть найдены помещения, приобретены музыкальные инструменты, ноты, пюпитры; скольких специалистов нужно было привлечь для обучения детей, не говоря уже о самих детях, весьма далеких не только от классической музыки, но и от элементарных понятий о культуре. Тем не менее благодаря организаторскому таланту и самоотверженной преданности идее Абреу у детей и юношей бедных районов появилась возможность войти в новый для них мир высокой культуры и гуманитарных знаний.

Так началась кропотливая работа Абреу сначала с восемью, потом с одиннадцатью, а вскоре уже с несколькими десятками молодых людей из Каракаса и других самых отсталых в экономическом отношении районов Венесуэлы, в частности, Маракату и Баркисименто, вошедшими в первый состав Национального молодежного симфонического оркестра Венесуэлы. Сообщение газеты «El Nacional» о первом официальном концерте оркестра, состоявшемся 12 февраля 1975 г., вышло под заголовком: «Играть и бороться!», ставшим лозунгом юных музыкантов, с которым они начали учиться преодолевать трудности и побеждать. По прошествии лишь одного года существования оркестр под руководством Абреу с успехом выступил на Международном фестивале молодежных симфонических оркестров в Абердене (Швеция).

Широкое публичное признание молодежного коллектива подтолкнуло руководство страны к учреждению 20 февраля 1979 г. Государственного Фонда, под эгидой которого началось становление Национальной системы детских и юношеских оркестров Венесуэлы, преобразованного в 1996 г. в Государственный фонд для национальной системы молодежных и детских оркестров Венесуэлы (Fundación de Estado para el Sistema Nacional de las Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, FESNOJIV)⁴.

⁴ Vinogradova L. Música contra la marginalización. – El País Digital, Viernes 2 de mayo 1997, N 364. – www.udel.edu/Leipzig/texts2/ele02057.htm

Абреу разработал тщательно продуманную методику обучения, опирающуюся на передовые достижения педагогической науки. Особое внимание в его методике уделяется начальному этапу обучения детей 7–12-летнего возраста, на котором делается все возможное для создания благоприятной атмосферы при получении первых впечатлений от музыки, а также выявления индивидуальных склонностей ребенка при выборе инструмента, на котором ему предстоит играть. Важным считаются также участие в хоровом пении и различных камерных ансамблях, благодаря чему ученики могут не только познакомиться со всем разнообразием музыкальных форм и жанров, но и воспитать в себе чувство коллективизма, научиться устанавливать дружеские контакты с окружающими.

Система имеет пирамидальную структуру: на первом этапе начинающие играют в детских оркестрах, затем в результате отбора переходят в юниорские оркестры и чуть позже – в молодежные. Наиболее одаренные из них имеют возможность войти в состав оркестров высшего уровня – Национального детского и юношеского симфонического оркестра Венесуэлы и Симфонического молодежного оркестра им. Симона Боливар. Абреу руководствуется гуманистическим видением роли искусства, которое, выходя за рамки эстетических представлений, формирует облик полноценного, широко образованного человека. Коллективная практика оркестра формирует гражданские чувства, вселяет надежду, приносит удовольствие и радость⁵.

Заслуги Абреу не остались незамеченными мировой общественностью. В 1983 г. он был избран президентом IV Межамериканской конференции по музыкальному образованию, созванной по инициативе ОАГ. В 1988 г. при президентах от социал-демократической партии Хайме Лусинче (1984–1989) и Карлосе Андресе Пересе (1989–1993) занял посты министра культуры и президента Национального совета по культуре Венесуэлы, оставаясь на этих должностях до 1993 и 1994 гг. соответственно. Проект получил международное признание после успешного выступления Национального симфонического молодежного оркестра Венесуэлы в 1995 году в Центре Кеннеди в Вашингтоне. В ноябре 1995 г. ЮНЕСКО избрала маэстро Абреу специальным делегатом по развитию системы детских и юношеских оркестров и хоров, с целью пропаганды и распространения венесуэльской модели по всему миру. Среди множества наград и дипломов, полученных Абреу за годы его деятельности, наиболее значительным стало присуждение ему в 2001 г. парламентом Швеции международной премии «За Образцовую жизнь» (так называемая альтернативная Нобелевская премия), присуждаемой в знак благодарности за практическую деятельность в разрешении наиболее неотложных проблем, с которыми человечество сталкивается в настоящее время. 29 ноября 2004 г. Фонд Организации Объединенных Наций для детей (ЮНИСЕФ) официально провозгласил Национальную систему детских и юношеских оркестров Венесуэлы

⁵ «La Formación del Músico Profesional en Venezuela». Ponencia presentada en el IV Encuentro Latinoamericano de Educación Musical – ISME/ENM-ANIEM, 11–15 de agosto de 2003.

национальным послом доброй воли, на протяжении всех лет демонстрировавшей подлинное стремление работать на благо самых уязвимых слоев населения.

Венесуэльское общество с гордостью наблюдает за успехами своей молодежи на музыкальном поприще. Широкое признание получили не только художественный уровень исполнения, достигнутый молодыми музыкантами, но и социальные изменения, произошедшие в результате деятельности оркестров в борьбе с наркоманией и преступностью, уровень которой снизился в городах, где есть оркестры. Благодаря регулярным выступлениям молодежных оркестров широкая публика получила доступ к достижениям мировой музыки, что благотворно сказалось на повышении культурного уровня всего населения страны. Сами ученики способствуют распространению проекта, привлекая своим примером других молодых людей и тем самым содействуя не только их приближению к ценностям академической музыки, но и изменению социально-культурных правил общежития. Как сказал один юный музыкант, «если ты приходишь из городского предместья, где правит безрассудство, преступность, нищета, и тебе дают музыку, твой образ мыслей меняется»⁶.

Ныне многими международными организациями система признается как уникальная программа, достойная быть примененной во всех странах мира, прежде всего в тех, которые стремятся к понижению уровня бедности, неграмотности, и включению детей и подростков в полноценную трудовую и творческую жизнь. Приведем несколько примеров распространения венесуэльской модели:

- в 1992 г. чилийский дирижер Фернандо Росас при поддержке министра образования Рикардо Лагоса начал создавать программу молодежных оркестров в Чили;
- представители разных стран объединились в Иberoамериканском юношеском оркестре, дебютировавшем в 1997 г. при помощи фонда Андреса Бельо во время проведения VII встречи глав иberoамериканских государств на острове Маргарита (Венесуэла);
- венесуэльская система с воодушевлением была воспринята Андским сообществом наций (Comunidad Andina de Naciones, CAN) – Боливией, Колумбией, Эквадором и Перу, – способствовавшим созданию в этом регионе системы молодежных хоров;
- в 1998 г. при содействии правительства в Аргентине начал осуществляться проект детских и юношеских оркестров, количество которых достигло 30⁷;
- по примеру Венесуэлы ОАГ пошла на создание Молодежного оркестра Америк, дебютировавшего в 2000 г. в Нью Йорке.

В 2009 г. FESNOJIV в содружестве с Консерваторией музыки Новой Англии и другими организациями основывали «Систему США», которая на основе обобщения методологии, используемой

⁶ 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), p. 13.

⁷ Ibidem.

в Венесуэле, разработала программу подготовки волонтеров, призванных распространять по всему миру программы музыкального образования. Одним из первых результатов деятельности «Системы США» стала организация в 2009 г. программы оркестра для молодежи из группы риска на Карибах.

Широкое распространение получили молодежные оркестры в Португалии, организованные в рамках системы так называемых профессиональных школ, расположенных по большей части в провинциях, и привлекающих к обучению музыке детей из близлежащих городков и деревень.

Более чем в 30 странах были созданы программы обучения, в которых используется венесуэльская модель. Среди них: Аргентина, Австралия, Австрия, Боливия, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Южная Корея, Коста-Рика, Эквадор, Куба, Сальвадор, Швеция, США, Гватемала, Гондурас, Великобритания, Италия, Ямайка, Индия, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Португалия, Пуэрто-Рико, Доминиканская Республика, Тринидад и Тобаго, Уругвай.

18 мая 2008 на XVIII Ибероамериканской конференции министров Образования стран-членов ОИГ в Сальвадоре было принято решение дать импульс коллективному проекту «Цели образования 2021: образование, которое мы хотим для поколения Двухсотлетних». Проект появился в преддверии периода 2010-х годов, в течение которого большинство стран Латинской Америки будут отмечать Двухсотлетние юбилеи Завоевания Независимости. Празднования Двухсотлетий, по мнению ОИГ, могут стать объединяющим фактором, побуждающим к стремлению вырастить новое поколение культурных и свободных граждан. Юношеские оркестры стран Латинской Америки активно подключаются к празднованию годовщин Двухсотлетия Независимости. 26 октября 2010 года в столице Чили на площади Конституции состоялся концерт объединенного юношеского оркестра с участием 1200 музыкантов. 11 сентября 2010 года в Буэнос Айресе выступил Юношеский национальный оркестр 200-летия. Дебют Юношеского оркестра 200-летия состоялся 17 мая 2011 года в столице Парагвая Асунсьоне. Знаменательным событием триумфального шествия «венесуэльского чуда», как часто называют Систему Хосе Антонио Абреу, стало образование Молодежного иберо-американского оркестра Двухсотлетия под эгидой Генерального секретариата ОАГ по Иберо-Америке, в состав которого вошли 130 музыкантов из 22 стран. Дебютное выступление оркестра было приурочено к открытию в декабре 2009 г. XIX встречи глав ибероамериканских государств в Эшториле (Португалия). С 28 октября по 6 декабря 2010 г. была проведена серия концертов в Аргентине и Мексике. В программе были имена выдающихся композиторов Иберо-Америки – Де Фальи, Хосе Пабло Монкайо, Карлоса Чавеса, Иносенте Карреньо, Сильвестре Ревуэльтаса, Артуро Маркеса, Альберто Хинастеры.

Расцвел дирижерский талант одного из самых талантливых воспитанников Абреу – Густава Дудамеля. Под его управлением Симфонический оркестр им. Симона Боливара, основанный в 2007 году, отметил 200-летний юбилей независимости Венесуэлы большими гастролями по странам Южной Америки, начавшимися 12 июня 2011 г. В октябре того же года оркестр побывал в Китае

и Южной Кореи. Дудамель выполнил новую, поистине титаническую творческую задачу: под лозунгом борьбы за мир, в содружестве с ООН с 31 января по 18 февраля 2012 г. объединенный оркестр в составе Филармонического оркестра Лос-Анджелеса и Симфонического оркестра им. Симона Боливара с привлечением хора, состоящего из 2 тыс. певцов, исполнил цикл из всех девяти симфоний Густава Малера. В 2013 году венесуэльские музыканты числом более 1.400 человек участвовали в одном из наиболее престижных международных фестивалей в Зальцбурге. Эти и многие другие мероприятия венчают на сегодняшний день деятельность венесуэльской системы, давно уже вышедшей за рамки поставленных когда-то задач и олицетворяющей завоевания музыкальной культуры Иbero-Америки перед всем миром.

В самой Венесуэле развитие Системы детских и юношеских симфонических оркестров успешно продолжается. В марте 2011 г. президентским декретом N 8078 Фонд FESNOJIV переименовывается в «Музыкальный фонд Симона Боливара» (Fundación musical Simón Bolívar), и его полномочия значительно расширяются⁸. По последним данным, в настоящее время более 900 тыс. детей, юношей и молодых венесуэльцев, участвуют в программах обучения в Системе, насчитывающей 1681 оркестров разного типа, 1389 детских и юношеских хоровых коллективов, и более 10 тысяч преподавателей во всех штатах Венесуэлы. Поставлена задача достижения одного миллиона участников⁹.

Среди музыкальных заведений разного назначения латиноамериканские академии, размещенные в главных городах страны; Центр социальных действий для музыки – многопрофильный комбинат с концертными залами, репетиционными помещениями и мастерскими, расположенный в 11-этажном здании в центре Каракаса; Консерватория музыки им. Симона Боливара, которую окончили более 150 тыс. учащихся; Академический центр Лутерия; Технический академический центр духовых инструментов; Детский академический центр Монтаблан.

По количеству молодежных музыкальных коллективов Венесуэла превосходит многие развитые страны мира. Среди них: Юношеский симфонический оркестр Венесуэлы им. Симона Боливара; Юношеский оркестр имени Терезы Карреньо; Ансамбль духовых инструментов Венесуэлы; Хор «Белые руки» (для глухих детей); Юношеский духовой оркестр; Юношеский симфонический оркестр им. Франсиско Миранды; Юношеский симфонический оркестр Каракаса; Big Band Jazz; Пенитенциарные симфонические оркестры; Оркестр народной музыки штата Гуарико; Латино-карибский оркестр; Юношеский симфонический хор Метрополитано.

Национальная система детских и юношеских оркестров Венесуэлы сегодня пожинает плоды: она оказала влияние на тысячи мальчиков и девочек, подростков и взрослых, для которых благодаря музыке сбылись мечты о личной и профессиональной реализации. Вырос отряд музыкантов, который

⁸ Gaceta oficial. Caracas, N 39.626, 2.III.2011.

⁹ La Herencia de Abreu. El Sistema de orquestas en Venezuela... Available at: <https://www.telesurtv.net/...importancia-programa-sistema-n...20180325-0002.html> (accessed 28.06.2018).

каждый день предлагает своей стране новые возможности роста. Думается, что прав российский маэстро Валерий Гергиев, который сказал: «Мы должны вспомнить, что были самой великой музыкальной державой в мире. И если даже в далекой Венесуэле удалось разработать уникальную систему культурного образования, делающую из бывших беспризорников талантливых артистов, то мы, создавшие в XX в. самую передовую в мире систему музыкального образования, обязаны восстановить ее»¹⁰.

Библиография (Bibliography):

De Couve A.C., Dal Pino C. Las orquestas infantiles y juveniles: el proecto venezolano y la propuesta del gobierno de la ciudad autonoma de Buenos Aires (ZAP), p. 13.

Jacinto C., Suárez A.L. Juventud, pobreza y formación profesional. – Educación y Trabajo. Buenos Aires, 1994, N 1, p. 11.

Vinogradova L. Música contra la marginalizacion. – El Pais Digital, Viernes 2 de mayo 1997, N 364. – www.udel.edu/Leipzig/texts2/ele02057.htm

¹⁰ Литературная газета, № 13, 2013 г.