

Музика – моє життя!

На запитання про те ким вона себе більше відчуває – викладачем, виконавцем, концертмейстером, поетом або композитором – Олена Гончарук відповіла: «Я – музикант, а музика – моє життя!»

Олена Федорівна Гончарук народилась в 1963 році у місті Красний Луч на Луганщині. Її батько отримав професію гірника та все життя працював на вугільних шахтах. Мати, Ніна Іванівна, після навчання у музичній школі (класи фортепіано та вокалу) заочно закінчила диригентсько-хорове відділення Луганського музичного училища. Все своє життя вона працювала викладачем музики, керувала хоровими колективами, які посідала призові місця на конкурсах різних рівнів. Ніна Іванівна виховала не один десяток професійних музикантів. В родині дуже любили співати народні пісні, музикувати. Тому не випадково, що старша донька Гончаруків – Олена, у віці 7 років вступила до Краснолуцької дитячої музичної школи № 1 по класу фортепіано.

У 1974 році батька Олени Федорівни перевели на інше місце роботи і родина Гончаруків переїхала до міста Кременна (теж на Луганщині). Саме тоді проявився композиторський талант дівчинки. Маленька Олена написала свій перший твір – красива, трохи сумна інструментальна п'єса під назвою «Прощання з Батьківщиною». Вона подарувала ноти на пам'ять своїм викладачам з музики у Красному Лучі. Звичайно, що на новому місті, дівчина продовжила заняття з музики.

У 1978 році Олена Федорівна закінчила Кременську дитячу музичну школу по класу фортепіано та продовжила музичну освіту на теоретичному відділі Луганського музичного училища. По завершенню навчання вона стала працювати у Кременській дитячій музичній школі викладачем з музично-теоретичних дисциплін. Протягом наступних років в неї були спроби вступити до вищих навчальних закладів (1984 рік - Музично-педагогічний інституту ім. Гнесіних у Москві; 1985 рік - Київська консерваторія ім.

П.І.Чайковського. Але не судилося. Коли їй виповнилось 25 років, вона вступила до Донецької державної консерваторії імені С.С.Прокоф'єва на факультет композиції у клас професора С.О.Мамонова. У 1993 році Олена Федорівна закінчила консерваторію з відзнакою і до теперішнього часу працює викладачем і концертмейстером у Кремінській районній дитячій музичній школі.

Олена Гончарук – відома на Луганщині композиторка. Вона є членом Національної спілки композиторів України. Її музика відрізняється своєрідною, притаманною тільки їй, манерою письма. Композиторка працює в різних музичних стилях і жанрах. У неї чудовий мелодійний дар, яскрава та насичена фактура, різноманітна гармонія. Самобутність автора розкривається у кожній мелодії, у кожному творі, за допомогою яких вона навчає, спілкується зі слухачами, відкриває свої дивні мрії, почуття та особистість світосприймання.

Творчий доробок композиторки досить значний. Якщо перераховувати всі твори Олени Федорівни, то це забере багато часу. Тому зупинимось на основних.

Значне місце у творчості композиторки займає фортепіанна музика. Вона створила майже 300 п'єс для фортепіано які надруковані у різних видавництвах. Серед них: Соната для фортепіано, збірка «Прелюдії без фуг», декілька зошитів «Збірок для фортепіано», що містять різні за жанрами, формами, та стилістикою п'єси (наведемо приклади назв - «Вальс сніжинок», «Фантазія», «Прелюд», «Веселий настрій», «Шарманка», «Роздуми», «Веселий мультик», «Метелик», «Бугі», «Клоунада», «Все не так», «На стадіоні», «Відвертість», «Мрії», «Ура, ми у Парижі», Щасливий сон», «Світанок», «На Говерлі», «Вишиванка», «Котик спить», «Починаємо відчувати джаз», «Ох вже ці гами!», та багато інших), джазові етюди, збірка «Мої музичні друзі» (погляд на вічні теми): «Слухаючи І.С.Баха», «Вітаємо, маестро Моцарт!», «Доля Бетховена», «Вінок Шопену», «В гостях у Е.Гріга», «Світ П.І.Чайковського».

Нова сторінка творчості композитора – це нотні збірки творів для фортепіано, які створені для юних музикантів, для учнів та викладачів дитячих шкіл мистецтв: «Для музичної малечі», «Дитячий світ», «Тиждень» та «Юним музикантам», п'єси «Добра кампанія» - для фортепіанного ансамблю та «Гарний настрій» - для фортепіанного дуету.

Особливу популярність принесли її вокально-хорові твори, яких у талановитій композиторки майже 300. За жанром це - романси, духовні хори а capella, пісні. Свої вокальні твори вона пише на вірші Г.Гайворонської, Л.Костенко, Є.Євтушенко, О.Пушкіна, Г.Горбовського, І.Северяніна, А.Ахматової, М.Цветаєвої, М. Мамаєва, З.Гіппіус, О.Шестинського, а також на власні вірші. Багато пісень створено на вірші місцевих поетів: С.Бавики, Н.Ковтун, К.Гуріної, М. Меженіна, О.Добренької, З.Чорнобай, та інших.

Окрема сторінка вокально-хорової творчості Олени Гончарук – пісні та хори для дітей. Серед них дуже популярними є - вокальний цикл для малят «Овочеві фантазії», збірка «Пісні для дітей», «Колискова», «Прийшла весна», «Скринька» та багато інших.

Музична мова вокально-хорових творів збагачена інтонаціями як сучасної естрадної музики, так і мелосом народних пісень. Композиторка у своїй творчості також звертається й до жанру обробки народної пісні.

Значну увагу Олена Гончарук приділяє жанрам камерно-інструментальної музики. Вона створила і продовжує створювати досить багато творів для скрипки, віолончелі, труби, флейти, туби, саксофону, для інструментального ансамблю, камерного ансамблю. Серед них: духовий квінтет, збірки «Веселкові смички», «Інструментальні твори» для скрипки, віолончелі, труби.

П'єси «Ностальгія» та Аллегретто для віолончелі, скрипки і фортепіано стали такими популярними, що їх почали виконувати за межами Луганщини.

Олена Федорівна створила декілька творів для акордеона і фортепіано, для саксофона і фортепіано. Наприклад, «Присвята А.П'яццоллі», «Метаморфози», «Інтродукція і скерцо».

З одним із творів Олени Федорівни пов'язана ціла, майже пригодницька, історія. У 2011 році під враженням весілля принца Уільяма та Кейт Міддлтон композиторка створила п'єсу під назвою «Імпровізація». І не просто створила, а знайшла спосіб відіслати її до Британії, до королівської родини. Можна тільки уявити те здивування, яке відчула пані Олена, коли за 5 місяців виявила у своїй поштової скрині... офіційну відповідь з Букінгемського палацу! Цей пам'ятний лист вона зберігає у своїй кімнаті і дуже пишається тим, що отримала відповідь і подяку за свої старання.

Як вже неодноразово зазначалось, значна кількість творів композиторки адресована дітям. І це не дивно, тому що вона вже майже 35 років працює у Кременській районній музичній школі. Викладає музично-теоретичні дисципліни та дуже багато виступає як концертмейстер. Всі свої твори вона із задоволенням виконує сама. Але їй більш до вподоби (вона зізналась сама), коли її музика звучить у виконанні малечі.

Робота Олени Гончарук як педагога відзначається високою майстерністю, творчістю, взаєморозумінням з учнями. У педагогічній діяльності вона використовує свої методичні розробки, новітні технології, які впроваджує для мистецьких шкіл області. Багато учнів Олени Федорівни є лауреатами конкурсів виконавчої майстерності, продовжують музичне навчання у середніх та вищих навчальних закладах України, за кордоном, де проявляють себе як високопрофесійні виконавці. Олена Гончарук здобула численні дипломи, грамоти за високопрофесійну працю.

В 2016 році в Луганському обласному академічному українському музично-драматичному театрі відбулась прем'єра п'єси грецького драматурга Димитріса Псафаса «Потрібен брехун». Музику до спектаклю створила Олена Гончарук. Хоча це був перший досвід композиторки, але вона впоралась з завданням. Вистава мала успіх у любителів театрального мистецтва і не остання роль в цьому належить музиці.

У 2018 році Симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії виконав Першу симфонію Олени Гончарук «Україна. XXI століття». Твір

було створено на початку 90-х років минулого століття і виконано в Донецьку. Автор переробила музику, і ми отримали можливість почути твір уже в новій редакції. Симфонії передує авторський епіграф, який визначає її образно-смысловий зміст: «Життя швидкоплинне... Але у сьогоднішній стільки думок, почуттів, вчинків, що мабуть, тільки музика дозволяє сприйняти внутрішній світ людини, пізнати сенс життя та стати проникливим до кожного серця, кожної душі, у такий стрімкий різнокольоровий час, миттєвого XXI століття». Для втілення творчого задуму композиторка використала тричастинний цикл. В кожній частині відбувається поглиблення у свій емоційний стан. Діапазон почуттів доволі широкий: від філософської медитації до відчуття насущності якоїсь ворожої, зловісної і страшної сили.

Творчий портрет Олени Гончарук був би не повним, якби ми не розповіли про її людські якості. Вона життєрадісна та оптимістична жінка, надійний друг та колега, щира патріотка. Олена Федорівна захоплюється фото та відео мистецтвом, веде активне суспільне життя і завжди готова прийти на допомогу. Її твори – це відображення нашого часу, наших думок, мрій та сподівань.

Музика композиторки видана у збірниках «І все це – Велика Перемога» («Світлиця», Луганськ, 2005), «Музична Луганщина» («Знання», Луганськ, 2002), «Слобожанський спас» (Книжковий світ», Луганськ, 2003).

Також вийшли збірки творів О.Гончарук «Чарівний світ музики» (Луганськ, 2006), «Овочеві фантазії» (Лисичанськ, 2008) на вірші Н.Дубовик, «Прелюдії без фуг» (Северодонецьк, 2016), «Веселкові смички» (2017), «Збірки для фортепіано» (2012 -2018). Музика Олени Гончарук надрукована у навчально-педагогічних виданнях, зокрема у журналі-посібнику «Музична школа» (вип. № 2, 3, 11, 12, 14, 49.)

Олена Федорівна багато виступає на самих різних концертних майданчиках. Вона є лауреатом багатьох конкурсів та фестивалів у Луганській області, лауреатом II премії конкурсу композиторів імені Мар'яна та Іванни Коць «КИЇВ М'ЮЗІК ФЕСТ» - 1991.

У 2003 р. та 2013 р. за високі досягнення Олена Федорівна була обрана «Людиною року» на Кременщині. Доречи, вона стала автором Гімну Кременщини.

Ім'я Олени Гончарук - серед кращих авторів та виконавців на різноманітних фестивалях, конкурсах: «Зоря Донбасу 2003», «Чорнобильський лелека – 2009, 2011».

У складі сімейного тріо – переможець Всеукраїнського фестивалю «Родинні скарби України» (2005 р.), переможець конкурсу «Слобожанський спас» (2015 р.) Олена Гончарук як талановитий і високопрофесійний концертмейстер постійно співпрацює з кращими виконавцями. Її запрошують до складу журі різних обласних конкурсів та фестивалів.

Музика Олени Гончарук виконується в Україні, США, Канаді, Польщі, Німеччині та інших країнах. Її твори із задоволенням виконують виконавці-професіонали, аматори, діти та дорослі. На завершення розповіді про нашу талановиту землячку хочу додати, що у Олени Гончарук є свій сайт, на якому вона розміщує записи своїх творів, особисто створені кліпи на музику з творів, різноманітні світлини та фото. А музична заставка сайту - п'єса «Очі бога», яка, на наш погляд, розкриває сутність творчості Олени Гончарук, може з успіхом вважатись своєрідною «візитівкою» композиторки.