

Сокольвяк Наталья Леонидовна

СТРУННЫЕ КВАРТЕТЫ IN MEMORIAM В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКЕ XX ВЕКА

Статья посвящена историческому и аналитическому обзору струнных квартетов In memoriam в контексте отечественной музыки XX века. Автором осуществляется попытка представить жанр струнного квартета как ведущего носителя мемориальных концепций в творчестве отечественных композиторов прошедшего столетия, обосновать причины широкой востребованности смычкового ансамбля в создании музыкальных поминовений и проследить формирование характерного для эпитафийной разновидности жанра комплекса средств и приёмов художественной выразительности.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2014/7-1/48.html

Источник

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики

Тамбов: Грамота, 2014. № 7 (45): в 2-х ч. Ч. I. С. 175-177. ISSN 1997-292X.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2014/7-1/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: voprosy_hist@gramota.net

УДК 785.74

Искусствоведение

Статья посвящена историческому и аналитическому обзору струнных квартетов In memoriam в контексте отечественной музыки XX века. Автором осуществляется попытка представить жанр струнного квартета как ведущего носителя мемориальных концепций в творчестве отечественных композиторов прошедшего столетия, обосновать причины широкой востребованности смычкового ансамбля в создании музыкальных поминовений и проследить формирование характерного для эпитафийальной разновидности жанра комплекса средств и приёмов художественной выразительности.

Ключевые слова и фразы: струнный квартет; *In memoriam*; отечественная музыка; мемориальный квартет; тема поминовения.

Сокольбяк Наталья Леонидовна

Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени Глинки
natnet2008@mail.ru

СТРУННЫЕ КВАРТЕТЫ *IN MEMORIAM* В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МУЗЫКЕ XX ВЕКА[©]

В квартетную музыку великие композиторы вкладывали самое свое сокровенное, личное – потому-то она так захватывает нас, исполнителей и слушателей.

В. А. Берлинский

В мире музыки существует огромное количество произведений, связанных одной мыслью (*idée fixe*) – памятью об «ушедших». Сочинения такого рода имеют различные, но близкие по сути названия: мемориальные, прощальные, эпитафийные, поминальные и объединяются общим термином музыка *In memoriam* (от латинского *memoria* – память).

Трагизм XX века, с его войнами и катаклизмами, повлекшими за собой массу человеческих жертв, придал теме поминовения особую актуальность, что нашло отражение в творчестве большинства отечественных композиторов. «О смерти надо помнить всем (*Курсив автора – Н. С.*) для того, чтобы лучше прожить свою жизнь» [6, с. 152], – говорил Д. Д. Шостакович.

Мемориальные произведения в отечественной музыке прошлого столетия представлены всевозможными жанрами и составами исполнителей, где одну из лидирующих позиций занял струнный квартет. В первую очередь, этому способствовало интенсивное развитие квартетного искусства (рост исполнительского мастерства и пристальное внимание к жанру со стороны крупнейших композиторов эпохи), а также исторически сложившаяся образно-смысловая характеристика смычкового ансамбля как «универсального инструмента» для «распознавания мыслей и анализа, самого гибкого, самого нервного, самого точного <...> во всем музыкальном арсенале...» [13, с. 61]. Более того, для целого ряда отечественных композиторов XX века струнный квартет имел значение малого спутника крупномасштабных сочинений, камерного носителя их художественных идей. Смычковый ансамбль, благодаря способности непосредственного общения «от сердца к сердцу», часто выступал в роли творческого дневника художников, наполненного мыслями о времени и о себе.

С другой стороны, в том, что в целях создания мемориальных произведений авторы, как правило, обращались к струнному квартету, прослеживается влияние двух фундаментальных фигур русской музыки: П. И. Чайковского и Д. Д. Шостаковича. Так, П. И. Чайковский впервые ввел жанр в орбиту мемориальности и обозначил его перспективы в освоении темы поминовения. В свою очередь, благодаря Д. Д. Шостаковичу смычковый квартет стал неким камерно-инструментальным эквивалентом Реквиему, по глобальности концепций и силе их художественного воплощения не уступающим этому крупномасштабному траурному универсуму.

В XX столетии струнные квартеты *In memoriam* принадлежат композиторам различных поколений, национальных школ и стилевых ориентаций. Среди них: А. К. Глазунов и В. Я. Шебалин, Н. Я. Мясковский и Д. Д. Шостакович, А. А. Бабаджанян и С. Ф. Цинцадзе, Е. К. Голубев и Ю. А. Левитин, М. С. Вайнберг и Р. С. Леденев, А. Г. Шнитке и Ю. А. Фалик, а также многие др. Квартеты-поминовения адресованы родным и близким, коллегам по «композиторскому братству», исполнителям и другим видным деятелям культуры и искусства прошлого и настоящего. Существуют опусы, не имеющие конкретных посвящений, при этом их мемориальную направленность конкретизируют символические названия. Например, струнный квартет «*In memoriam*» А. Флярковского, «Из глубин памяти» А. Петрова, «Время вспоминать» М. Броннера.

Ярчайшими образцами музыки *In memoriam* прошлого века стали квартеты-эпитафии Д. Д. Шостаковича. Его пятнадцать смычковых ансамблей – это своеобразная звучащая летопись жизни Мастера, где последнему отведена роль траурного эпилога. Как писал В. А. Берлинский: «Возможно, Дмитрий Дмитриевич понимал, что после 15-го квартета он уже не напишет 16-го. Этот гениальный квартет – реквием по самому себе» [2, с. 105].

Свои мемориальные квартеты Д. Д. Шостакович наделил особым комплексом художественных приемов и средств инструментальной выразительности, призванных донести до слушателей всю эмоциональную глубину и философскую содержательность идеи поминовения.

Большинство из них написаны в циклических формах, части которых исполняются *attacca*, что уподобляется поминальной речи, высказанной на едином дыхании. Эта тенденция имеет место в Седьмом, Восьмом, Одиннадцатом квартетах, а в Пятнадцатом ощущается с особой силой. Крайне важным для драматургии мемориальных сочинений является своего рода «собрание камней» в финальных разделах. Возвращение к музыке предыдущих частей, с одной стороны, символизирует движение времени по кругу, с другой, несет семантику ретроспективности, взгляда в прошлое, воспоминаний о давно минувшем. В общей же темповой драматургии циклов обращает на себя внимание преимущество медленных и умеренных движений, которые полностью преобладают в последнем квартетном опусе. Особое семантическое значение получают «тихие коды», символизирующие умирание, исчезающую память.

В мемориальных квартетах Д. Д. Шостаковича на первый план выходит речитативно-декламационный строй музыки с доминирующей ролью монологического типа высказывания. Развернутые сольные эпизоды отдельных инструментов, наряду с отсутствием контрастов внутри частей, способствуют как углубленному размышлению, так и лирико-философской трактовке идеи поминовения.

По мнению многих исследователей творчества Д. Д. Шостаковича, его Восьмой и Пятнадцатый квартеты представляют собой исповедально-автобиографические сочинения. Здесь в пределах камерного звукового пространства глубоко личностное субъективное восприятие трагической реальности вырастает до уровня объективных обобщений. Так, Восьмой квартет несет в себе идею вселенского поминовения и одновременно «скорбного плача по самому себе». Посвящая его памяти жертв фашизма и войны, композитор признавался: «Я размышлял о том, что если я когда-нибудь помру, то вряд ли кто напишет произведение моей памяти. Поэтому я сам решил написать таковое. Можно было бы на обложке так и написать: «Носвящается памяти автора этого квартета»» [11, с. 159]. В основу сочинения легла монограмма Д. Д. Шостаковича (DeSCH), ставшая неким музыкальным автопортретом Мастера.

Идею предсмертной исповеди несет в себе Пятнадцатый квартет, где в процессе разворачивания шести медленных частей, путем глубоких размышлений о смысле жизни, смерти и бессмертия композитор приходит к констатации неизбежности собственного ухода, конечности земного пути. «Это своего рода реквием, в котором идея многих сочинений Шостаковича последних лет – идея смерти – воплощена наиболее явственно и концентрированно», – как писал об этом произведении В. Бобровский [3, с. 204].

Восьмой и Пятнадцатый квартеты входят в число наиболее известных и часто звучащих мемориальных образцов жанра, созданных отечественными композиторами XX века. «Я каждый раз, исполняя сочинения Шостаковича, открываю в нем новые смыслы... Спрашиваю себя, почему его так интересовало все, в чем присутствовал трагизм? Почему ему необходима была ситуация высокого психологического накала?.. Мне кажется, он хотел, настаивал, чтобы мы еще раз переживали все его «звучащие трагедии» как свои. Он ведь неслучайно «доверял» часто эти идеи квартетному жанру. Там все персонифицируется, личное осознается как глобальное и наоборот! И переживая драму, человек меняется качественно», – писал В. А. Берлинский [2, с. 52].

Среди струнных квартетов *In memoriam* второй половины XX века отдельную область очерчивают циклы сочинений, посвященные памяти видных композиторов столетия. В их числе серия опусов – посмертных приношений Д. Д. Шостаковичу: Третий квартет А. Бабаджаняна, Четвертый квартет Ю. Фалика, Девятый квартет С. Цинцадзе, Третий квартет А. Николаева, Струнный квартет «Concordia discordans» А. Эшпая, Струнный квартет «Контрасты» Р. Леденева. Эти шесть сочинений представляют собой своего рода памятник, воздвигнутый соотечественниками «Великому Художнику». В судьбах их авторов Д. Д. Шостакович имел немаловажное значение, не только как ярчайший музыкант эпохи, но и как человек – друг и учитель.

Каждый из квартетов памяти Д. Д. Шостаковича оказался особенным в творчестве их создателей. Например, для Алексея Николаева появление струнного квартета *In memoriam* было тем редким случаем, когда «желание высказаться оказалось сильнее стремления сохранить закрытым свой внутренний мир» [14, с. 20]. В произведении Юрия Фалика с особой силой слышен тон «дневниковой исповеди», в целом мало свойственный его музыке. В сочинениях Арно Бабаджаняна и Салухана Цинцадзе мастерство и яркая индивидуальность их квартетного письма, с особо выраженным национальным колоритом, органично преломляются в контексте идеи поминовения. У Андрея Эшпая квартет памяти Д. Шостаковича *Concordia discordans* (согласие несогласного) остается пока единственным образцом жанра. Опус Романа Леденева был написан по заказу оргкомитета VI Международного конкурса струнных квартетов имени Д. Шостаковича и до сих пор не издан.

Все перечисленные произведения объединены между собой не только желанием принести дань почтения и уважения гению музыки, но и стилевой общностью. Им присущи черты полистилистичности, выраженные в виде «диалога стилей» двух композиторов (автора и адресата), включенного в мемориальный замысел. С одной стороны, это скорбные слова, наполненные болью утраты и личным отношением к случившемуся. С другой – некий межвременной диалог художников, обращенный к вечным темам. При этом во всех сочинениях прослеживается влияние Мастера, и, таким образом, как бы ощущается его «незримое присутствие».

Создавая мемориальные квартеты, композиторы следовали традициям, заложенным Д. Д. Шостаковичем в его эпитафиях. Это касается формы, образной и темповой драматургии, присутствия символических «кодовых разделов», опоры на монологический тип высказывания. Кроме этого, авторы вводят монограмму DeSCH – как образ-символ Д. Шостаковича, которая стала визитной карточкой сочинений его памяти.

Стремление к большей выразительности художественного воплощения мемориального замысла направляет авторов по пути расширения средств инструментальной выразительности. Они вносят в партитуры конкретные указания, касающиеся использования тех или иных штрихов и приемов игры. Например, *sul tasto* (игра на грифе), *sul ponticello* (игра у подставки), *con sordino, non vibrato*, а также их различные комбинации. Кроме того, композиторы вводят внеинструментальные приемы. Так, А. А. Бабаджанян в финале квартета просит виолончелиста сначала воспроизвести «удары ногтем по нижней деке», а несколько позже «ударить по ней фалангой пальца». А. Я. Эшпай и вовсе рекомендует исполнителям одновременно с игрой «петь на звуке –М». Используя подобные элементы, они создают некий инструментальный театр и усиливают эмоциональное воздействие своих эпитафий.

Таким образом, можно говорить о том, что в течение второй половины прошлого века в струнных квартетах *In memoriam* отечественных композиторов откристаллизовался целый комплекс характерных средств художественной выразительности. Получив формирование в мемориальных квартетах Д. Д. Шостаковича, он присутствует не только в смычковых ансамблях его памяти, но и в других эпитафийных образцах жанра, созданных в конце XX – начале XXI столетия.

Как показала история, струнный квартет в отечественной музыке получает весьма последовательное и плодотворное развитие в контексте традиции поминовения. Будучи одним из наиболее востребованных жанров для создания поминальных слов, он к началу третьего тысячелетия обретает статус ведущего носителя мемориальных концепций. Квартеты *In memoriam* отечественных композиторов XX века – это обширный пласт музыки, лучшие образцы которой пользуются заслуженным вниманием и любовью исполнителей и слушателей не одного поколения и входят в золотой фонд мировой квартетной литературы.

Список литературы

1. Асафьев Б. В. О симфонической и камерной музыке. Л.: Музыка, 1981. 216 с.
2. Берлинский В. А. Музыка – моя жизнь. Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2009. 352 с.
3. Бобровский В. П. Функциональные основы музыкальной формы: исследование. М.: Музыка, 1977. 332 с.
4. Д. Д. Шостаковичу посвящается. К 100-летию со дня рождения композитора: сборник статей / ред.-сост. Е. Б. Долинская; редкол. А. В. Богданова, Е. С. Власова. М.: Композитор, 2007. 488 с.
5. Давидян Р. Р. Квартетное искусство: Проблемы исполнительства – теоретические основы, практический опыт. 2-е изд-е, доп. и перераб. М.: Музыка, 1994. 318 с.
6. Денисов Э. В. Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. М.: Советский композитор, 1986. 205 с.
7. Дмитриев А. П. Струнные квартеты Д. Д. Шостаковича: комментарии / Санкт-Петербургская гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова; ред.-сост. А. В. Денисов. СПб.: Санкт-Петербургская государственная консерватория, 2008. 128 с.
8. Долинская Е. Б. О русской музыке XX века (60-90 годы). М.: Композитор, 2004. 128 с.
9. Киреева Н. Ю. Исполнительские формы театрализации музыкального материала // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013. № 11. Ч. 1. С. 96-99.
10. Неровная Т. Е. Формирование стилевых ориентиров в юношеском трио Дмитрия Шостаковича // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2013. № 3. Ч. 2. С. 152-155.
11. Письма к другу: письма Д. Д. Шостаковича к И. Д. Гликину / сост. и коммент. И. Д. Гликина. М.: DSCH; СПб.: Композитор, 1993. 336 с.
12. Раабен Л. Н. Образный мир последних камерно-инструментальных сочинений Шостаковича // Вопросы теории и эстетики музыки. Л.: Музыка, 1977. С. 44-54.
13. Роллан Р. Последние квартеты Бетховена. Л.: Музыка, 1976. 238 с.
14. Урманова К. Н. Алексей Николаев – жизнь в музыке: дисс. ... к искусствоведения. М., 2004. 231 с.

STRING QUARTETS *IN MEMORIAM* IN NATIONAL MUSIC OF THE XX CENTURY

Sokol'vyak Natal'ya Leonidovna

Magnitogorsk State Conservatory (Academy) named after M. I. Glinka
natnet2008@mail.ru

The article is devoted to the historical and analytical review of string quartets *In memoriam* in the context of the national music of the XX century. The author makes an attempt to present the string quartet genre as the chief carrier of memorial conceptions in the creativity of the national composers of the last century, to ground the reasons of the broad need of the bow ensemble in the creation of musical remembrances and to retrace the formation of the complex of the means and techniques of artistic expressiveness typical for the epitaph kind of the genre.

Key words and phrases: string quartet; *In memoriam*; national music; memorial quartet; remembrance theme.