

**ИЗБРАННЫЕ ВРЕМЕНЕМ:
ЭПОХА И ЛИЧНОСТЬ**

Управление культуры и туризма администрации г. Владимира
МБУДО «Детская музыкальная школа № 1 им. С.И.Танеева» г. Владимира

**МАТЕРИАЛЫ
IX городской научно-
практической конференции
«Избранные временем:
эпоха и личность»**

**Владимир,
26 января 2019 года**

Владимир
АРКАИМ
2019

УДК 78
ББК 85.31
М34

М34 Материалы IX городской научно-практической конференции: сборник статей / отв. ред. и сост. Л.Г. Косарева. – Владимир, 2019. – 62 с.

ISBN 978-5-93767-316-9

В сборник вошли материалы IX городской научно-практической конференции «Избранные времена: эпоха и личность», состоявшейся 26 января 2019 года. Издание включает статьи преподавателей музыкальных школ, школ искусств и музыкальных колледжей.

Сборник адресован преподавателям ДМШ, ДШИ, студентам средних и высших специальных учебных заведений, а также всем интересующимся музыкальной культурой.

УДК 78
ББК 85.31

Рецензенты: **Киреев Д.З.** – кандидат искусствоведения, преподаватель ОТМ ВОМК им. А.П. Бородина
Акопова М.В. – заслуженный работник культуры, директор ДМШ №1 им. С.И. Танеева

ISBN 978-5-93767-316-9

© Л.Г. Косарева, 2019

Киреев Д.З.

Владимир Федорович Одоевский – историк критики

Историк критики – так называл себя Владимир Федорович Одоевский, 150-летие со дня кончины которого отмечается в этом году. Понимать это определение следует, вероятно, учитывая, что история профессиональной музыкальной критики в России складывалась при его непосредственном участии. Одоевский был первым профессиональным музыкальным критиком. И деятельность его как критика охватывает почти полвека истории русской музыки. Этот факт кажется невероятным. Как мог он из 65 отпущенных ему лет (1804–1869) отдать критике почти 50 лет?

Да очень просто. Уже в 1820 году в московских журналах появились первые статьи 16-летнего Одоевского. На его юность пришелся композиторский дебют А.Н. Верстовского. На его глазах и при его участии создавалась первая русская классическая опера – «Жизнь за Царя» М.И. Глинки. Великий Глинка прислушивался к мнению Одоевского и в итоге изменил отношение к роли хора в опере. Сейчас мы знаем, какое значение имеют хоровые сцены в шедевре Глинки, но по первоначальному замыслу участие хора должно было быть минимальным. Как вспоминал сам композитор, «в течение работы немало обязан я советам князя Одоевского и несколько Карла Мейера» [2, с. 68].

В.Ф. Одоевский был современником А.С. Даргомыжского, А.Н. Серова, А.Г. Рубинштейна, М.А. Балакирева и их критиком. А в конце своего многострунного земного пути он доброжелательно приветствовал появление талантов молодых П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова.

Страстный пропагандист творчества русских композиторов, он в то же время отлично знал творчество зарубежных композиторов прошлого и своих современников. Так Одоевский первым по достоинству оценил талант Г. Берлиоза. Причем позже, когда зарубежные исследователи занялись изучением творчества Берлиоза, они отмечали заслугу Одоевского в раскрытии тех сторон таланта выдающегося французского композитора, на которые его соотечественники не обратили внимания.

* * *

При чтении статей В.Ф. Одоевского в воображении складывается необычайно симпатичный облик выдающегося деятеля русской культуры. Эпиграфом к наброскам его портрета чрезвычайно подходит высказывание Э. Грига: «Прежде всего, надо быть человеком. Все истинное в искусстве вырастает

Содержание

Киреев Д.З. «Владимир Федорович Одоевский – историк критики»	3
Козлова В.С. «В.Ф. Одоевский и его роль в развитии церковного искусства»	6
Компанеева Н.Ж. «Н.А. Римский-Корсаков и М.П. Беляев»	8
Коновалчик Н.Г. «С.И. Танеев – пианист высокого дарования»	18
Левашова Н.И. «Музыкальные гении XX века: С. Прокофьев и Д. Шостакович»»	26
Богушева Н.В. «Владимир Алексеевич Солоухин: поэзия и музыка»	31
Покрышкин В.П. «Из истории баянного искусства в городе Владимире: Вадим Алексеевич Гарев»	36
Прошина Н.В. «Владимирский дворянин Михаил Калякин – звезда Мариинского театра»	40
Трофимов А.А. «XXXIX ROSSINI OPERA FESTIVAL: история и современность, или Путешествие в Пезаро»	45
Колобовникова Г.Е. «Становление сонатной формы в творчестве Л. Моцарта»	55
Список авторов	59

4. Гольденвейзер, А.Б. О музыкальном искусстве / А.Б. Гольденвейзер. – М.: Музыка, 1975.
5. Гольденвейзер, А.Б. Статьи, материалы, воспоминания / А.Б. Гольденвейзер. – М.: Советский композитор, 1968.
6. Ипполитов-Иванов, М.М. 50 лет русской музыки в моих воспоминаниях / М.М. Ипполит-Иванов. – М., 1934.
7. Корабельникова, Л. С.И. Танеев в Московской консерватории / Л. Корабельникова. – М.: Музыка, 1974.
8. Музыкальные фельетоны и заметки Петра Ильича Чайковского. – М., 1898.
9. Сабанеев, Л.Л. Воспоминания о Танееве / Л.Л. Сабанеев. – М., 2003.
10. Савенко, С.И. С.И. Танеев / С.И. Савенко. – М.: Музыка, 1984.

Леванова Н.И.

Музыкальные гении XX века: С. Прокофьев и Д. Шостакович

*Гениальные люди – это метеоры,
сгорающие, чтобы осветить свой век.*

Наполеон Г

Это утверждение вполне можно соотнести к великим современникам – Сергею Сергеевичу Прокофьеву и Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу. Действительно гении приходят осветить свой век, свою страну, а зачастую и весь мир. История всегда расставляет всё по своим местам. И только время может нам дать подтверждение о гениальности того или иного творца.

Две ключевые фигуры отечественной композиторской школы XX века, двое гения – С.С. Прокофьев и Д.Д. Шостакович – родились и жили в одной стране, возмужали в один и тот же исторический период, но были абсолютными анти-

поддами. Так часто бывает в истории и примеров этому множество: Чайковский и Римский-Корсаков, Вагнер и Брамс, Стравинский и Шёнберг.

Прокофьев – творец светлого, жизнелюбивого искусства. Как вихрь ворвались его музыка, как нечто неповторимое, новаторское в бурное время начала XX века. При любых обстоятельствах композитор оставался самим собой.

В творчестве Шостаковича, как в зеркале, отобразилась сложная эпоха, полная противоречий. Его справедливо называют летописцем истории нашей страны. Великий пианист и педагог Генрих Нейгауз сказал о Шостаковиче такие слова: «Его память, слух, чувство звука любых инструментов и их сочетаний, точность мысли и быстрота соображения, безошибочность в выборе средств, умение сразу найти нужное, не тратя много времени на поиски, легкость и непринужденность творчества, неисчерпаемое обилие постоянно творимого материала – во всех этих и многих других качествах он почти не имеет себе равных»²⁹.

Судьбы этих двух композиторов так различны, так не похожи их творческие устремления! Однако при всем при этом их творческие пути соприкасаются, и не однократно.

Они родились с разницей в 15 лет в интеллигентных семьях, огромное влияние придающих музыкальному воспитанию детей, хотя и в разных широтах (Прокофьев в имении Сонцовка Екатеринославской губернии, Шостакович в Петербурге), Прокофьев – весной, Шостакович – осенью, оба получили системное музыкальное консерваторское образование в Петербургской консерватории. Прокофьев, окончивший Петербургскую консерваторию в 1909 году как композитор, а в 1914 как пианист, учился у величайших представителей Петербургской композиторской школы – Н.А. Римского-Корсакова и А.К. Лядова. На раннем этапе своего творчества он продолжал традиции, заложенные учителями, но и одновременно с этим противодействовал им, искал новые способы изложения музыкальных образов, «свой» музыкальный язык.

Одиннадцатью годами позже заканчивает эту же консерваторию Шостакович, в 1923 – как пианист, 1925 – как композитор. Педагогом по композиции был М.О. Штейнберг, ученик Н.А. Римского-Корсакова. Но преемственности традиций Петербургской школы в это время слышно было все меньше, так как увлечение идеями футуризма, отрицание прошлого и культ «светлого» будущего «пропитали» в том числе и композиторские изыски Шостаковича. Язык нового искусства должен быть ярким и плакатным. Гротеск и карикатура – вместоironии. Хотя внутренняя культура, хороший вкус и классическое воспитание удержали композитора от крайностей.

²⁹ Нейгауз Г. Дмитрий Шостакович // Сб. статей/ Сост. Г.Орджоникидзе. М., 1967. С.44

Безусловно, сравнивая жизнь и творчество «музыкальных галактик» – «Прокофьев» и «Шостакович», нужно сразу оговориться, что несмотря на одинаковое призвание, они все же развивались каждый по своей, заданной им свыше, траектории.

Прокофьев – национальный гений с «врожденным чувством русской народной интонации» (Д. Шостакович). Мир его музыки наполнен свежим и радостным восприятием действительности, поднимающимся над бездной проблем. Именно в его творчестве нашли глубокое воплощение национальный характер, эпос и история. Русская и европейская классика, Толстой и Пушкин, Достоевский и Шекспир, Средневековье и Возрождение, языческие сказания и библейские сюжеты – таково разнообразие тем, затронутых Прокофьевым. Есть такое свойство у великих людей, задерживаться на каком-то определенном возрасте. Так вот Прокофьев был этаким «подростком», «ребенком» в восприятии жизни, тогда как Шостакович, исходя из логики этой классификации – «старец». И хотя диапазон образов и настроений в творчестве Шостаковича велик, однако он тяготел к трагическому воплощению бытия, раскрывал тайную сторону человеческой души. Темы жизни и смерти, войны и мира, свободы и насилия, стойкости человека перед лицом зла стали ведущими в его творчестве. При этом ни один из современных художников не раскрыл так социальные конфликты века, как он.

Диапазон жанров «музыкальных гениев» велик. И всё же Прокофьев, в силу разных причин, тяготеет к театральным жанрам, а Шостакович – к инструментальным. Оба обладали хорошим чувством юмора (непринужденные, едкие шутки Прокофьева, сарказм Шостаковича).

Сам Прокофьев в своих воспоминаниях выделял несколько основных линий в своем творчестве: первая – классическая (принимает то неоклассический вид, то подражает классике XVIII века), вторая – новаторская (толчок – встреча с С.И. Танеевым), третья – токкатная (влияние токкаты Р.Шумана), четвертая – лирическая (вначале лирико-созерцательная, непоощренная, но в дальнейшем именно ей композитор уделяет большее внимание), пятая – гротескная или скерцозная (для понимания этой линии сам он предлагал три русских слова: шутка, смех, насмешка)³⁰.

Мелодика Прокофьева изобилует широкими скачками, но наряду с изломами гармонично уживаются темы широкого дыхания, приводя к мастерскому слиянию декламационности и кантилены. Важную роль играет ритм, основанный на регулярно-акцентном типе ритмики, доведенный до высшего предела. Организуя музыкальный материал, ритм естественным образом влияет и на

гармонический язык, который, несмотря на различные веяния XX века с тоническим и беспощадным расшатыванием лада, всё же остается в рамках тональности, моментами с приставкой поли - (политональность, ладовое перечечивание). Гармония Прокофьева изобилует аккордами с вторгающимися секундами, тритонами и квартами, вместо терций. А доминанта с повышенными квинтовым тоном и септимой, которую часто использовал композитор, получила название «Прокофьевская доминанта».

Интонационно-стилистические истоки музыки Шостаковича необычайно разнообразны. Он использует весь диапазон бытовых жанров от «слезливого» романса до советской массовой песни, от галопа до революционных гимнов. Кик к средству социальных характеристик Шостакович обращается к бытовым жанрам. Размышления, мучительный поиск истины связаны у него с жанрами чюхи бирюкко (пассакалии, прелюдии и фуги). В жанре токкаты нередко всплывает образ смерти. В музыке Шостаковича слышны национально-лирические интонации – русские, испанские, еврейские. Особое значение имеет широкий спектр традиций Мусоргского, близок мир трагической лирики и гротески Малера, экспрессионизм нововенцев. «Наш маленький Малер» – так говорил о нём Прокофьев.

В основе мелода Шостаковича лежат речевые, повествовательные мотивы, оригинальный стиль, продиктованный живым процессом интонирования. Композитор придерживался мелодико-полифонического склада музыки, открывший новые грани мелодической выразительности, стал родоначальником мелода неизключительной силы воздействия. Что касается ладовой организации, то начиная с тридцатых годов, композитор экспериментирует, раздвигает рамки тональной системы, но не уходит от нее, использует в своих сочинениях минорные лады с пониженными II, IV и VII ступенями. А во второй половине шестидесятых в произведениях Шостаковича можно увидеть использование двенадцатиголосовых рядов (Концерт для виолончели с оркестром №2, квартеты, Симфонии №14 и №15). Будучи по природе композитором-симфонистом, он рассматривал оркестр как звуковую палитру, светящуюся разнообразием красок-тембров. Оркестр Шостаковича – это и мощные tutti, и изящные соло, чистые и смешанные тембры. «Шостакович – это Бетховен наших дней!» – говорил М. Ростропович, ссылаясь на французскую музыкальную критику. Насыщенность тематического развития, его качество свидетельствуют о необычайной интенсивности, не уступающей бетховенской, он – великий композитор-драматург.

Два гения, причём одинакового плана – модернисты, авангардисты, смешанные поэты, живущие в одно время, а с возвращением Прокофьева в Россию

³⁰ С.С.Прокофьев: Материалы. Документы. Воспоминания. М., 1962, с. 148-149

— в одной стране, и в одном городе. Очень сложно было им строить отношения. Молодой Шостакович музыкой Прокофьева восхищался. Прокофьев музыкой Шостаковича интересовался, наблюдая издалека. Известно немало рассказов очевидцев о том, как был резок Сергей Сергеевич по отношению к музыке Дмитрия Дмитриевича. По словам Д. Толстого, сына писателя А. Толстого, описывающего один из таких случаев, столкнулись два момента: «бесцеремонная прямота Прокофьева и болезненная ранимость Шостаковича». Прокофьев в своих критических замечаниях по отношению к другим деятелям искусства всегда был прям и искренен, Шостакович же мог по-настоящему сказать правду только тем, кто был ему близок, остальных хвалил или уходил от высказывания своего мнения. И все-таки, как говорят современники,уважительное отношение к творчеству друг друга было.

Они как два могучих и равновеликих потока «текли» каждый по своему руслу. Однако в жизни этих композиторов суждено было случиться событию сблишившему их. В 1948 году вышел документ ЦК ВКП (б) «Постановление об опере Мурадели «Великая дружба», в котором жёстко осуждались «композиторы-формалисты», и в первых рядах попавших под обстрел идеологической критики были Шостакович и Прокофьев. На первом съезде Союза композиторов СССР Шостаковичу пришлось выступить с покаянной речью, но «в стол» было написано произведение «Антиформалистический раёк», премьера которого состоялась лишь в 1989 году в США. Реабилитироваться в глазах общества пытался и Прокофьев, написав письмо-раскаяние в ЦК. Положение его было осложнено еще и тем, что в день выхода постановления появилась новость о кончине великого режиссера и друга С. Эйзенштейна, а через некоторое время по обвинению в шпионаже была арестована первая жена и мать двух его сыновей Лина Ивановна Прокофьева (Каролина Кодина в девичестве). Именно в этот сложный период однажды в разговоре с М. Ростроповичем о том, жалеет ли Прокофьев, что вернулся в свое время в Советский Союз, Сергей Сергеевич ответил следующее: «Нет. Не жалею! Если человек создает что-то на своей Родине — это по-другому оценивается».

Это был период, когда музыка великих гениев XX века была под негласным запретом и очень редко исполнялась в концертных залах. 1948 год Шостаковича и Прокофьева сблизил как товарищей по несчастью. Через год Сталинский гнев миновал и буря утихла. Все чаще в репертуарных списках филармоний и театров стали появляться их опусы. Прошли годы, и музыка двух великих гениев зазвучала вновь с новой силой. Были исполнены произведения, написанные «в стол», недооцененные современниками или не исполненные по идеологическим соображениям. Влияние творчества Сергея Сергеевича Прокофьева и Дмитрия Дмитриевича Шостаковича на последующее поколение музыкантов неоспоримо, а глубинные смыслы, которые зашифрованы в музыке этих гениев, спустя предстоит открыть благодарным потомкам.

Список литературы

1. Алфёровская, Г.С. История Отечественной музыки XX века: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Музык. Образование» / Г.С. Алфёровская. М.: Издательство Владос-Пресс, 2009.
2. Волков, С. Диалог с Ростроповичем: Прокофьев и Шостакович <http://www.classicalmusicnews.ru/interview/mstislav-rostropovich-on-prokofiev-and-shostakovich/>.
3. Мазель, Л. Отцы о Шостаковиче: Статьи и заметки о творчестве /Л. Мазель. — М.: Сок. Композитор, 1986.
4. Нойкут, Г. Дмитрий Шостакович // Сб. статей. — М., 1967.
5. Прокофьев, С.С. Материалы. Документы. Воспоминания / С.С. Прокофьев. — М., 1962

Богушева Н.В.

Владимир Алексеевич Солоухин: поэзия и музыка

И. Финты, тссс. В разные годы было запланировано к изданию и издано немало собраний сочинений: собрание сочинений в 4-х томах, 10-и томах, 5-и томах. Это говорит о богатом литературном наследии писателя.