

RU

Научная рецензия на монографию:

Демченко А. И. Наш Альфред Шнитке.

Саратов: Издательский дом «Волга», 2024. 176 с.: ил.

Егорова И. Л.

Аннотация. Рецензируемая монография А. И. Демченко посвящена 90-летию со дня рождения композитора Альфреда Шнитке. В ней автор обобщает многолетние научные изыскания в области творчества и стиля лидера мирового музыкального искусства. Исследование обращено к историческим, социальным, мировоззренческим и личностным факторам, предопределившим путь композитора в музыке. В итоге раскрывается ряд важных аспектов концептуальности всеобъемлющего смыслового контекста произведений Шнитке. Содержание книги имеет высокую теоретическую и практическую значимость, оно будет интересным и познавательным для представителей профессиональной когорты музыкантов и для всех интересующихся историей и музыкальной культурой нашего Отечества.

EN

Demchenko A. I. Our Alfred Schnittke.

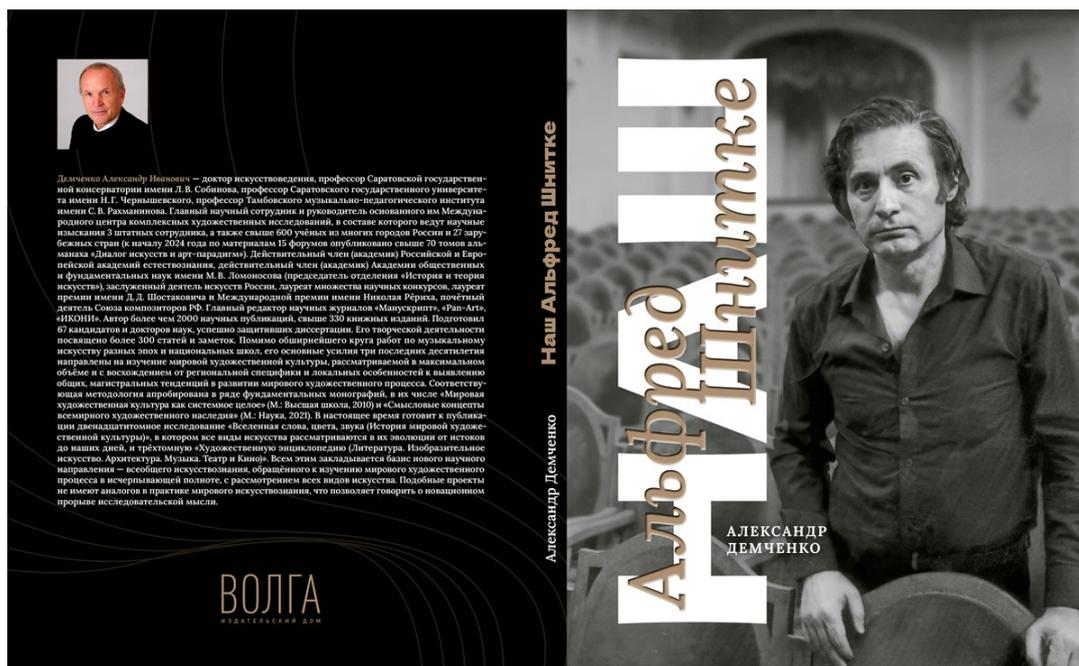
Saratov: Volga Publishing House, 2024. 176 p.: ill.: Book review

I. L. Egorova

Abstract. The reviewed monograph by A. I. Demchenko is dedicated to the 90th anniversary of the birth of the composer Alfred Schnittke. The author summarizes many years of scientific research on the work and style of this leader of world musical art. The study focuses on the historical, social, philosophical, and personal factors that shaped the composer's path in music. As a result, the book reveals a number of important aspects related to the conceptuality of the comprehensive semantic context of Schnittke's works. The content of the monograph has high theoretical and practical significance. The book will be of interest and value to both professional musicians and anyone interested in the history and musical culture of our country.

Монография Александра Ивановича Демченко посвящена выдающемуся композитору Альфреду Гарриевичу Шнитке (24.11.1934 – 03.08.1998). Эта книга опубликована издательским домом «Волга» при финансовой поддержке Правительства Саратовской области. Примечательно, что она вышла в свет накануне 90-летия со дня рождения композитора, широко отмечаемого на малой родине известного классика мирового искусства. Цель работы автора – составить исчерпывающее представление о феномене творческой личности Альфреда Шнитке, подчеркнув значимость Саратовского края, где ему суждено было родиться и где начал формироваться русско-немецкий культурный код гения. Автор акцентирует внимание на том, что это обстоятельство оказало существенное влияние «на склад натуры» и «строй художественных образов» композитора мировой величины. Этот посыл символически зашифрован в самом названии книги – «НАШ Альфред Шнитке»!

В данной связи в работе решается целый комплекс задач: изучение степени воздействия русской и немецкой культур на духовное и эстетическое воспитание А. Шнитке в детстве и отрочестве; выявление основных периодов творческой деятельности композитора и аналитическое исследование новаторских направлений его творчества, во многом определивших стилистику современной мировой музыкальной культуры; описание разнообразных музыкальных, научных и культурных традиций по увековечению памяти о выдающемся земляке в городах Саратове и Энгельсе. Актуальность темы, исследуемой в данном ракурсе, бесспорна, поскольку феномен А. Г. Шнитке представляет собой уникальное и вместе с тем загадочное явление в музыкальной культуре XX столетия.

Следует отметить, что это не единственная работа, в которой А. И. Демченко обращается к осмыслению данного феномена. Большая серия его книг и статей касается прежде всего фактов биографии и отдельных художественных, смысловых и композиционно-технических аспектов музыки Шнитке. Кроме многочисленных статей о композиторе, учёным опубликовано несколько книг: «Творчество А. Г. Шнитке. Классики музыкального искусства» (2004; 2016), «Творчество А. Г. Шнитке» (2009), «Гений из Энгельса» (2009), «Альфред Шнитке. Контексты и концепты» (2009), «Два гения с берегов Волги. Альфред Шнитке, Елена Гохман» (2017), «Немецкий композитор из России...» (2019), «Четыре взгляда из XXI столетия» (2024).

Монография «Наш Альфред Шнитке» (2024) обобщает многолетние наблюдения, размышления, аналитический опыт музыковеда. В ней представлены ценные историографические, искусствоведческие, культурологические и краеведческие материалы, что обусловлено применением интегрального метода в осмыслении творчества композитора в контексте историзма искусства и культуры. Наблюдения и основные мысли автора подкреплены ссылками на документы и цитатами из высказываний самого композитора и его современников – Г. Свиридова, Э. Денисова, А. Ивашкина, Г. Рождественского, М. Ростроповича, Г. Кремера, С. Губайдулиной, Ю. Башмета, и других. Раскрытию темы способствует междисциплинарный уровень исследования. Проблемы, обозначенные автором, рассмотрены в историческом, социологическом, культурологическом, музыковедческом, философском аспектах. Содержание книги изложено в форме очерков.

А. И. Демченко находит много символического в перипетиях судьбы, повлиявших на музыку А. Шнитке. Видимо, поэтому он подчиняет логику структуры частей книги музыкальной символике жанров. Впечатляет аллюзия учёного на малый полифонический цикл, прародиной которого является Германия. В этом есть и косвенная связь с немецкими корнями родословной композитора. Примечательно, что в структуре содержания книги видны закономерности художественного развёртывания драматургии музыкального произведения по принципу: «экспозиция» – «развитие и кульминация» – «финал». Руководствуясь этим принципом, автор условно разграничивает значимые периоды жизни и творчества композитора, именуя очерки: Прелюдия. «Родом из детства»; Фуга. *Искания и высоты*; Постлюдия. Саратовские штрихи.

В первом очерке (Прелюдия. «Родом из детства») автор размышляет о влиянии национального компонента и среды обитания на духовно-нравственное становление будущего композитора, родившегося в России, в г. Энгельсе – столице АССР немцев Поволжья, в семье немецкого еврея Гарри Шнитке и российской немки Марии Фогель. В разработке темы данного очерка автор акцентирует внимание на социологическом аспекте рассматриваемой проблемы. Придерживаясь принципов историзма, опирается на аналитико-синтетический метод исследования. Углубляясь в предысторию миграции немцев на территорию России (X в.) и образования немецких колоний в Саратовской губернии (XVIII в.), А. И. Демченко вскрывает «культурный слой» традиционного жизненного уклада и национальных черт конгломерации немцев Поволжья, «вплетая» эти сведения в канву биографии Альфреда Шнитке. Учёный последовательно излагает обстоятельства приобщения будущего композитора к музыке и избрания её своей профессией. Подчёркивая тяготение молодого музыканта к произведениям немецких и австрийских композиторов, музыковед указывает на то, как оно впоследствии отразилось в сочинениях Шнитке присутствием «немецкого компонента». Но при этом отмечает и другую особенность – признаки «русскости» феномена Шнитке: «Он взращён в основном на почве русской жизни и русской культуры» (с. 113). Живя в России, в окружении русской музыки, литературы, поэзии, театра, кино и, наконец, православного мироощущения, хотя и будучи крещёным в «лоне католической церкви», А. Шнитке

не мог не усвоить особенности чувственно-эмоционального строя восприятия и склада интонационно-ладового мышления, свойственного «русскому миру», к которому он сам себя причислял. Эту сторону феномена автор в полной мере раскрывает во второй части своей работы.

Во втором очерке «Фуга. *Искания и высоты*» автор представляет «контрапункт» множества пересекающихся между собой и параллельных линий в судьбе и творчестве Альфреда Шнитке. Мастерски владея многоплановой аналитической методологией, А. И. Демченко систематизирует периоды творческой деятельности композитора, очерчивая их хронологические рамки: «...середина 1960-х – обретение творческой самостоятельности; середина 1970-х – вступление в центральную фазу творчества; середина 1980-х – прогнозирует стиль рубежа XXI столетия; середина 1990-х – постепенно уходит из жизни» (с. 118). Автор привлекает обширный музыкальный материал для исследования эволюции образа мыслей, образно-смыслового контекста содержания и стиля произведений в каждом из периодов творчества композитора. Учёный синтезирует герменевтический и концептуальный подходы в музыковедческом анализе произведений разных жанров – камерного инструментального и вокального, симфонического, хорового, кантатно-ораториального творчества композитора. Отдельно рассматривается деятельность А. Г. Шнитке в сотрудничестве с театром и кинематографом.

Автор говорит о композиторе как о летописце своего времени, который в «диалоге времён» увидел позитивные и негативные стороны жизни и отразил их в музыкальных образах своих сочинений. А. Г. Шнитке «понял и исследовал художественными средствами множество проблем современного мира» (с. 87). Среди проблем негативного свойства автор выделяет: «взаимоотношение индивида и окружающего его мира»; «девальвацию этико-эстетических идеалов» и «дискредитацию красоты и поэзии»; «дисгармонию человеческого существования и крушение гуманистических устоев». Он выявляет и линию позитивной, жизнеутверждающей образной сферы Шнитке, которая обусловлена «духовным поиском истины и жизненных опор»; «устремлённостью к категориям объективного, позитивного и общезначимого»; «возвышенностью помыслов о всеблагости Творца».

В работе многогранно отражена «интеллектуальная составляющая творчества» Шнитке: влияние внешних и внутренних факторов на эволюцию его мироощущения в искусстве и на формирование убеждений в сфере музыкальной культуры, эстетики, философии, религии. В контексте сказанного раскрыта закономерность творческого поиска смыслов в сфере выразительных средств музыкального языка, образного содержания произведений и стиля композиторской техники: от традиционализма к авангарду, а затем к полистилистике и универсализму.

Музыковедом подчёркивается мысль о приоритете и доминирующей роли духовного начала в поздних произведениях композитора. Это выразилось в обращении к жанрам западной культовой музыки и к православному духовным текстам: «Гимны» (1974–1979), «Реквием» (1975), *Концерт для хора на стихи Григора Нарекаци* (1985), «*Стихи покаянные*» (1988) и другие. Автор отмечает важность роли духовного контекста в утверждении главных художественных принципов творчества А. Г. Шнитке – «воссоздание многомерной музыкальной реальности», «концептуальность художественных образов и тем сочинений», «обращение к “метафизике” абстрагированных построений».

Третий очерк – «Постлюдия. *Саратовские штрихи*». Здесь собраны заметки с воспоминаниями саратовских музыкантов, лично знавших композитора, и учительницы истории из г. Энгельса, жившей с ним по соседству в детстве. Они вносят существенные штрихи к портрету А. Г. Шнитке, раскрывают необыкновенные человеческие черты его характера. Эту часть книги можно сравнить с эпилогом, в котором говорится о значимости музыки композитора для поколения его соотечественников в XXI столетии. В заметках профессоров Саратовской консерватории упоминается о многочисленных мероприятиях по увековечению памяти об Альфреде Шнитке на его родине, в городах Энгельсе и Саратове. Заключительная статья А. И. Демченко содержит воспоминания о личных встречах и беседах с композитором и обобщает основные положения исследований автора. Но в целом данный очерк не производит впечатления завершенности. Он открыт для продолжения диалога о преемственности творческих традиций композитора на его малой родине и для размышлений и рефлексии по поводу осмысления музыки А. Г. Шнитке новыми поколениями музыкантов и слушателей в настоящем и будущем.

Необходимо подчеркнуть, что данный труд А. И. Демченко раскрывает ряд интересных и существенных научных аспектов, касающихся комплексных художественных исследований искусства в целом. Он обращён прежде всего к историческим, социальным, мировоззренческим и личностным факторам, предопределившим путь композитора в музыке. В своём концепционном анализе автор отдаёт предпочтение поиску семантической связи замысла музыкальных произведений с духовным миром их создателя, с его жизненными установками, художественными идеями, драматическими перипетиями внутренних и внешних противоречий и конфликтов. В итоге исследования учёный приходит к философскому заключению: «Альфред Гарриевич Шнитке имел смелость и счастье магией искусства широко раздвинуть хронологические координаты постигаемого нами бытия» (с. 118).

Книгу Александра Ивановича Демченко отличает не только масштаб исследования и глубина содержания, но и достойное оформление. Издание иллюстрировано множеством фотографий из коллекции Российского национального музея музыки и представленных автором книги из личного архива. К изданию приложены: словарь терминов; список музыкальных фрагментов избранных произведений композитора с QR-кодом для их прослушивания; список основных произведений А. Г. Шнитке. Литературный стиль авторского текста носит характер живого диалога с аудиторией. Книга обращена к широкому кругу читателей. Её содержание имеет высокую теоретическую и практическую значимость. Оно будет интересным и познавательным для представителей профессиональной когорты музыкантов и для всех интересующихся историей и музыкальной культурой нашего Отечества.

Информация об авторах | Author information**RU****Егорова Ирина Львовна¹**, к. иск., проф.¹ Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова**EN****Irina L'vovna Egorova¹**, PhD¹ Saratov State Conservatory named after L. V. Sobinov¹ i.egorova@inbox.ru**Информация о статье | About this article**

Дата поступления рукописи (received): 23.08.2024; опубликовано online (published online): 25.09.2024.

Ключевые слова (keywords): Альфред Шнитке; музыкальная культура XX столетия; мировое музыкальное искусство; творческая деятельность композитора; новаторские направления музыкального творчества; Alfred Schnittke; musical culture of the 20th century; world musical art; composer's creative activity; innovative trends in musical creativity.