

Семенцова Евгения Денисовна,

студентка 1 курса,

*ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств
имени Д.А. Хворостовского»,*

Холодова Мария Владимировна, научный руководитель,

кандидат искусствоведения, доцент,

*ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств
имени Д.А. Хворостовского»*

ВИОЛОНЧЕЛЬ В ТВОРЧЕСТВЕ Д.Д. ШОСТАКОВИЧА: ЖАНРОВЫЙ ОБЗОР

Аннотация: Д.Д. Шостакович внес огромный вклад в мировую музыкальную культуру, создав сочинения в самых разных жанрах. Существенную нишу в его наследии занимают камерно-инструментальные произведения для разных инструментов. Сочинения для виолончели, созданные Д.Д. Шостаковичем, представляют собой яркую страницу в истории виолончельного искусства и являются общепризнанными вершинами виолончельной литературы. В статье осуществлен жанровый обзор виолончельных сочинений композитора сквозь призму интересов и содержательных аспектов его творчества.

Ключевые слова: виолончельное искусство XX века, Д.Д. Шостакович, соната для виолончели, виолончельный концерт.

Abstract: D.D. Shostakovich made a huge contribution to world musical culture, having created compositions in the most different genres. The essential niche in its heritage is occupied by chamber and tool works for different tools. The compositions for a violoncello created by D.D. Shostakovich represent the bright

page in the history of cello art and are the conventional tops of cello literature. In article the genre review of cello compositions of the composer through a prism of interests and substantial aspects of his creativity is carried out.

Keywords: cello art of the 20th century, D.D. Shostakovich, the sonata for a violoncello, a cello concert.

Личность и творчество Д.Д. Шостаковича – ярчайшее явление в мировой музыкальной культуре XX столетия. Его перу принадлежат произведения самых разных жанров: сочинения для музыкального театра, симфонии, камерно-инструментальная и вокальная музыка, концерты для инструментов, хоровые опусы, музыка к спектаклям и кинофильмам. Также композитор внес свой вклад и в развитие виолончельного исполнительства XX века. Произведения для виолончели, созданные мастером отечественной музыки, входят сегодня в репертуар виолончелистов всего мира, являются обязательной частью программ на международных конкурсах.

Отметим, что виолончель относится к числу тех струнных оркестровых инструментов, чьи образно-художественный и технический потенциал был по-настоящему раскрыт относительно поздно. Еще П.И. Чайковский, высоко ценивший тембр инструмента, с горечью констатировал, что «виртуозное процветание виолончели приходит к своему последнему фазису упадка» [11, с. 253]. К счастью пророчество композитора не сбылось, и буквально через пару десятилетий ситуация кардинально изменилась: XX век стал «золотым веком» виолончельного исполнительства [7]. Это обусловлено, прежде всего, тем, что на мировых сценах появляются выдающиеся мастера-виртуозы, такие, как Г. Кассадо, М. Марешаль, А. Наварра, Г. Пятигорский, П. Фурнье, С. Кнушевицкий, Д. Шафран, и, конечно, П. Казальс и М.Л. Ростропович.

Для музыкантов подобного дарования необходим был репертуар нового уровня, что активизировало творческую мысль композиторов всего мира. Как метко подчеркивает М.С. Вайнберг, у авторов XX столетия произошло счастливое «пробуждение инстинктов виолончельного мышления» [1, с. 154].

Итогом подобных процессов стало появление свыше тысячи сочинений концертного жанра для виолончели, включая камерные опусы— сонаты, сюиты, вариации, сонаты-рапсодии, поэмы и т.д. [8].

Некоторые современники Д.Д. Шостаковича свидетельствовали о том, что он называл виолончель одним из любимых инструментов (см. об этом [2; 8]), хотя прямых высказываний композитора нами не обнаружено. Его интерес проявился еще в юности – студентом он пишет три пьесы для виолончели и фортепиано (ор. 9, 1923-24), которые впервые прозвучали 20 марта 1925 года в совместном авторском концерте Д.Д. Шостаковича и В.Я. Шебалина в Малом зале Московской консерватории [5]. В этом ряду отметим еще одно сочинение того периода – Фортепианное Трио № 1 (ор. 8, 1923), где обнаруживаются яркие тембровые находки – виолончельные темы-монологи (например, эпизод перед побочной партией в экспозиции 1 части), ставшие предтечей напряженных философских виолончельных тем-монологов, которыми наполнены зрелые симфонии мастера. На наш взгляд, интерес к инструменту обусловлен также следующим обстоятельством. Как известно, помимо композиторского дарования, Д.Д. Шостакович был прекрасным пианистом-виртуозом. Он часто выступал на концертных площадках как сольно, так и в ансамбле с такими известными музыкантами как В.Л. Кубацкий, А.Я. Феркельман, А.Я. Лившиц и др., переиграв большое количество классической камерно-инструментальной музыки. Подобное творческое сотрудничество стало возможным импульсом к созданию Сонаты для виолончели и фортепиано (ор. 40, 1934). Д.Д. Шостакович посвятил ее первому исполнителю-виртуозу В.Л. Кубацкому, осуществившему собственную редакцию партии виолончели. В то же время, обращение композитора к камерному жанру находится в русле его поворота к «чистой» инструментальной музыке, прослеживаемого в творчестве середины 1930-х гг. Прежде всего, сам Д.Д. Шостакович подчеркивал необходимость работы в области камерной музыки, соглашаясь с дискуссиями современников о поисках «большей ясности, естественности, простоты восприятия». Это, возможно,

нашло отражение в музыкальном языке Виолончельной сонаты, существенно отличающимся от предшествующих сочинений Д.Д. Шостаковича (например, оперы «Нос», балета «Болт» и др.). Соната для виолончели и фортепиано – самое романтическое сочинение этого периода, и, возможно, всего творчества Д.Д. Шостаковича, открывающее дверь в мир его души, благодаря элегической меланхоличности, проникновенному лиризму. В биографии композитора исследователи находят такой любопытный факт, проясняющий отчасти причины романтического строя этого опуса – 28-летний Дмитрий Дмитриевич написал ее после конфликта и временного разрыва отношений с первой женой, Ниной Варзар. Трудно судить, насколько этот эпизод личной жизни повлиял на образный строй содержания сонаты, но ее лирические страницы, чередуемые со вспышками то гнева, то горькой иронии, свидетельствуют о совпадении романтической эстетики с эмоциональным состоянием композитора [8]. Премьера сонаты для виолончели и фортепиано состоялась 25 декабря 1934 года в Ленинградской филармонии в блестящем исполнении ансамбля В.Л. Кубацкий-Д.Д. Шостакович. Сочинение сразу получило высокую оценку и вскоре уже звучало на зарубежных площадках в исполнении таких мастеров, как Г. Пятигорский, П. Фурнье и др.

Два виолончельных концерта, написанные композитором уже в рамках зрелого периода творчества, являются вершинными сочинениями в виолончельной литературе XX века. Их отличает синтез классических традиций и яркого новаторского начала, проявившегося в демонстрации новых технических возможностей солирующего инструмента, симфонизации жанра [9, с. 210], оригинальности драматургической идеи с ее остроконфликтным столкновением сил «добра» и «зла» [там же, с. 208].

О замысле Первого концерта композитор рассказывал в одном из своих интервью: «Ближайшей моей крупной работой будет концерт для виолончели с оркестром. Концерт, судя по всему, будет трёхчастным. Сообщить что-либо определённое о его содержании я затрудняюсь. Могу лишь сказать, что концерт этот задуман сравнительно давно; первоначальным импульсом к его сочинению

явилось ознакомление с симфонией-концертом для виолончели с оркестром Сергея Прокофьева. Произведение это заинтересовало меня и вызвало желание попробовать силы в этом жанре» [11]. Концерт был написан в очень краткие сроки – буквально за три месяца. Как известно, мастер посвятил концерт М.Л. Ростроповичу, с которым его связывали творческие и дружеские отношения. Виолончелист о сочинении Д.Д. Шостаковича узнал не сразу: «Однажды Нина мне сказала: “Слава, если ты хочешь, чтобы он написал музыку для виолончели, – никогда не проси его об этом!” <...> О том, что Шостакович пишет концерт для виолончели, я узнал из газет. Я был раздавлен, потому что решил, что он нашел другого виолончелиста. Мне даже в голову не пришло, что мой друг и учитель не признавался мне, что пишет для меня концерт, потому что он смущался и не был уверен, что мне эта музыка понравится!» [6]. Узнав о том, что Д.Д. Шостакович завершил концерт, М.Л. Ростропович сразу приехал из Москвы. Композитор сыграл ему опус на фортепиано, после чего спросил: «Скажите, Слава, нравится ли Вам эта музыка?». И, услышав ответ (Ростропович вспоминал, что он заорал от восторга!), сказал: «Слава Богу. Значит, я могу вписать Вам посвящение». «Все 117 виолончельных произведений, – отмечал виолончелист, – первым исполнителем которых я был, посвящены мне. Но ни один из авторов не просил у меня позволения – только Шостакович!» [7]. Неофициальная премьера Концерта состоялась в августе 1959 года на даче Д.Д. Шостаковича. После положительной резолюции Союза композиторов состоялась публичная премьера 4 октября 1959 года в Ленинграде, с оркестром филармонии под управлением Е.А. Мравинского.

Романтическая виолончель сонаты раскрылась в Первом виолончельном концерте как инструмент, выражающий накал трагедии в душе героя. По смысловому содержанию В образном мире сочинения воплощается романтическая идея «двоемирия» – здесь есть сфера лирического героя, раскрывающая его противоречивый духовный мир и контрсфера, олицетворяющая жестокий социум, в котором герой вынужден находиться и

бороться. Художественная идея Первого виолончельного концерта, в основе которой психологическая драма и жизнеутверждающее начало – приближается к смысловой концепции 5 симфонии. Отметим, что композитор «ломает» традиционные рамки жанра и пишет 4-частный цикл (приближаясь к жанру симфонии), где каденция становится самостоятельной частью. По-своему трактует композитор роль и функции симфонического оркестра – он избирает камерный состав, исключая группу медных духовых инструментов кроме валторны, которой поручена роль «двойника» солиста [4].

Второй виолончельный концерт был написан Д.Д. Шостаковичем спустя шесть лет, весной 1966 года. Его премьера состоялась 25 сентября этого же года – в день 60-летия композитора – в Большом зале Московской консерватории в исполнении М.Л. Ростроповича и Государственного симфонического оркестра СССР под управлением Е. Светланова. Скорбно-элегическая первая часть концерта, по мнению ряда исследователей, является эмоциональной реакцией на известие о смерти поэтессы А.А. Ахматовой (она ушла из жизни 5 марта 1966 г.), которую Д.Д. Шостакович называл «королевой русской поэзии». Тема смерти является сквозной для концерта, конфликт которого заключен в столкновении категорий Добра и Зла, обрушивающегося и раздавливающего героя. [3]. Сам Д.Д. Шостакович впоследствии отмечал, что Второй виолончельный концерт – «это нечто вроде 14-й симфонии с сольной партией виолончели» [там же]. В этом плане уместно напомнить, что Четырнадцатая симфония была написана под впечатлением цикла М.П. Мусоргского «Песни и пляски смерти», который композитор оркестровал в 1962 году. Таким образом, сочинения объединяются в единый интертекстуальный ряд, раскрывая тему столкновения человека со смертью.

Подводя некоторые итоги, подчеркнем, что интерес к виолончели проявился уже на первых пробах пера Д.Д. Шостаковича, воплотившийся впоследствии в сонате и двух Виолончельных концертах, ставших вершинами виолончельного исполнительского искусства XX века, отразившие эволюцию жанра и продемонстрировавшие блестящие возможности инструмента в

раскрытии серьезных, масштабных тем искусства.

Библиографический список:

1. Гинзбург Л. Пабло Казальс. М., 1966. 246 с.
2. Демченко А.И. К проблеме взаимодействия личности и среды в последних инструментальных концертах Д.Д. Шостаковича // Проблемы музыкальной науки №4 (2016).
3. Ивашкин А. Второй Виолончельный концерт Д.Д. Шостаковича. URL: <http://research.gold.ac.uk/7230/1/Shostakovich%20Volume%2049.pdf> (дата обращения 01.05.2019).
4. Ивашкин А. Первый Виолончельный концерт Д.Д. Шостаковича. URL: https://research.gold.ac.uk/7475/7/Shostakovich_Volume47_063_116.pdf.
5. Мейер К. Шостакович: Жизнь. Творчество. Время. URL: <https://biography.wikireading.ru/182442> (дата обращения 01.05.2019).
6. Орлов В. Мстислав Ростропович: «Когда я дирижирую музыкой Шостаковича, или играю её, я часто вижу его лицо» // Вестник Online. 22(307) 30 октября. 2002. URL: <http://www.vestnik.com/issues/2002/1030/win/orlov.htm> (дата обращения 01.05.2019).
7. Павловский А.Н. Виолончельные концерты, посвященные М.Л. Ростроповичу // Музыкальная жизнь. 2012. № 2. С. 92-94.
8. Петухова С.А. Ростропович, Мясковский, Шостакович: виолончельное. URL: http://docplayer.ru/32411415-Petuhova-s-a-rostropovich-myaskovskiy-prokofev-shostakovich-violonchelnoe-rostropovich-myaskovsky-prokofiev-shostakovich-for-cello.html#show_full_text (Дата обращения 01.05.2019).
9. Реченко М.А. Инструментальные концерты Д. Шостаковича: проблема жанра и концепции // Научная мысль Кавказа. №3. 2010. С. 207-212.
10. Творческие планы Дмитрия Шостаковича // Советская культура, 1959, 6 июня.
11. Чайковский П.И. Музыкально-критические статьи. М.: Музгиз, 1953. 253 с.