

Искусствоведение

С.Н. Жмурин

О.Р. Булатова

Жмурин Сергей Николаевич, доцент, зав. кафедрой ОСДУИ, Краснодарский государственный институт культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: sergcello@yandex.ru

Булатова Ольга Рафаэлевна, к.п.н., доцент кафедры КАКП, Краснодарский государственный институт культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33).

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ ПОСЛЕДНЕГО ТРИДЦАТИЛЕТИЯ XX ВЕКА

В статье рассматриваются основные тенденции развития репертуара для виолончели, сформировавшиеся в последней трети XX века.

Ключевые слова: виолончель, репертуар, современные композиторы.

S. N. Zhmurin

O. R. Bulatova

Zhmurin Sergey Nikolaevich, associate Professor, head. of the Department OSGUI, Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: sergcello@yandex.ru

Bulatova Olga Rafaelyevna, the candidate of pedagogical Sciences, associate Professor of Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar).

WORKS FOR CELLO BY RUSSIAN COMPOSERS OF THE LAST THIRTY YEARS OF THE 20TH CENTURY

The article examines the main trends in the development of the repertoire for cello, formed in the last third of the twentieth century.

Keywords: cello, repertoire, contemporary composers.

Можно смело утверждать, что мало кто из выдающихся композиторов современности не отдал бы дань почтения виолончели, не создав каких-либо произведений для этого инструмента. Однако далеко не все из них были созданы в одном из самых традиционных жанров прошлого – в жанре сонаты для виолончели и фортепиано. Произведения для или с участием виолончели, созданные в рассматриваемый период, отличаются как жанровым разнообразием, так и довольно неординарными инструментальными

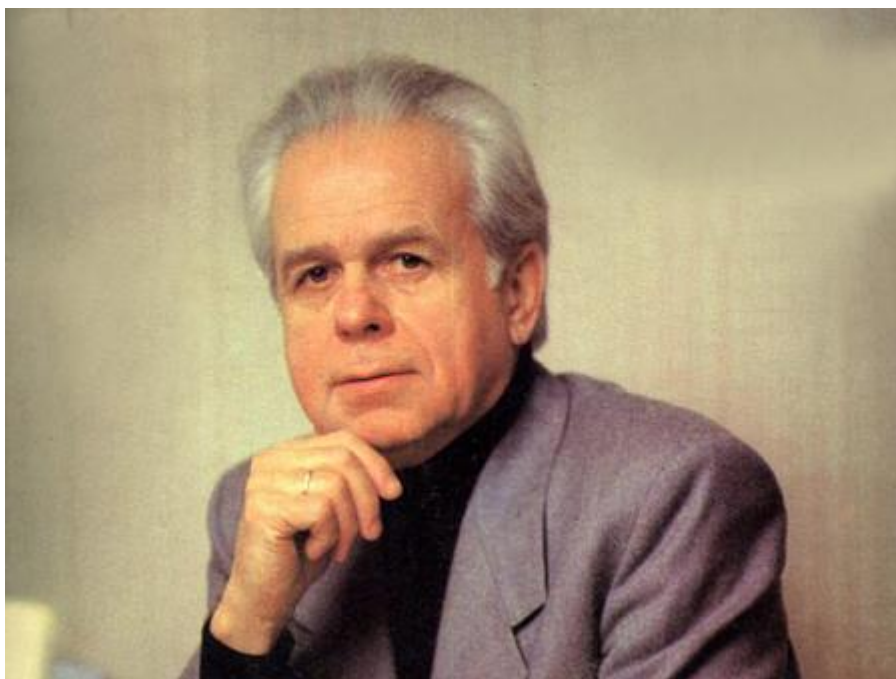
составами. Позволим себе утверждение, что при всем разнообразии и самобытности виолончельной музыки, созданной в конце XX века, именно это и объединяет современных композиторов – использование виолончели в нестандартных музыкальных коллективах как в ансамблевых, так и оркестровых.

Пожалуй, наиболее изысканным разнообразием отличается использование

София Губайдулина

виолончели в различных составах Софией Губайдулиной. Это такие произведения, как «Detto-II» («Сказанное») для виолончели и ансамбля инструментов, посвященный Н. Шаховской (1972), Десять этюдов

(прелюдий) для виолончели соло, посвященные В. Тонха (1974), «In stipes» («Крест-накрест») для виолончели и органа, также с посвящением В. Тонха. (1979), соната «Радуйся» для скрипки и виолончели в пяти частях, посвященная Н. Гутман и О. Кагану (1980), Партита «Семь слов Христа» для виолончели, баяна и струнных (1982), «Письмо поэтессе Римме Далош» для сопрано и виолончели (1985), Трио для скрипки, альты и виолончели, посвященное памяти Б. Пастернака (1988), Кватернион для четырёх виолончелей (1996), «Из Часослова» для виолончели, оркестра, мужского хора и речитатора на стихи Р.М. Рильке (1991), «Silenzio» («Молчание») 5 пьес для баяна, скрипки и виолончели, посвященные Э. Мозер (1991), «Sonnengesang» («Похвала творению») для виолончели, камерного хора и ударных на сл. Франциска Ассизского, посвященная М. Ростроповичу (1997). Ряд оригинальных составов продолжают и произведения, написанные уже в XXI веке: «Мираж: Танцующее солнце» для восьми виолончелей, с посвящением Октегу виолончелей г. Бовэ (2002), «У края пропасти» для семи виолончелей и двух аквафонов, посвященное В. Суслину (2002), «Ravvedimento» («Раскаяние») для виолончели и квартета гитар, посвященное И. Монигетти (2007). Этот внушительный перечень дополняет произведение, написанное для виолончели и оркестра «И: Празднество в разгаре», посвященное Д. Герингасу (1993). Композитор тонко и остроумно смогла добиться расширения как технических, так и тембрально-колористических возможностей инструмента.

Эдисон Денисов

Неоценимый вклад в обогащение виолончельной музыки внес выдающийся современный композитор Эдисон Денисов. Перечень его произведений довольно внушителен и вызывает уважение неординарностью его творческой фантазии: Концерт для виолончели с оркестром (одночастный) (1972), Концерт для фагота и виолончели с оркестром (одночастный) (1982), «*God ist ein langer Schlaf*» Вариации на тему Гайдна для виолончели с оркестром, посвященные Ивану Монигетти (1982), Соната для виолончели и фортепиано (в 2 частях: Речитатив и Токката), посвященная Наталье Гутман (1971), Вариации на тему Шуберта для виолончели и фортепиано, посвященные Александру Рудину (1986), Соната для альтового саксофона и виолончели (1994). Этот ряд дополняют написанные чуть ранее, в 1967 году, Три пьесы для виолончели и фортепиано, посвященные Наталье Гутман.

Альфред Шнитке

Альфред Шнитке довольно часто обращался к использованию виолончели, однако не разрушая традиционных жанров и классических составов. Это Соната № 1 для виолончели и фортепиано, посвященная Наталье Гутман (1978), Concerto Grosso № 2 для скрипки, виолончели и симфонического оркестра в 4 частях (1982), Концерт № 1 для виолончели с оркестром в 4 частях: Pesante moderato – Largo – Allegro vivace – Largo (1986), Концерт № 2 для виолончели с оркестром в 5 частях: Moderato (attacca) – Allegro (attacca) – Lento (attacca) – Allegretto vivo (attacca) – Grave (1990), Концерт для троих: для скрипки, альта, виолончели и струнных с фортепиано в 4 частях: Moderato – [без указания темпа] – Largo – [без указания темпа] (1994), Соната № 2 для виолончели и фортепиано (1994). Доминирование в финалах концертов медленных темпов после более подвижных, или, как в виолончельной сонате № 1, где третья часть Largo сменяет экспрессивнейшее Presto, дает основание сделать вывод о том, что густой мужественный голос виолончели трактуется композитором как откровения мудрого Философа.

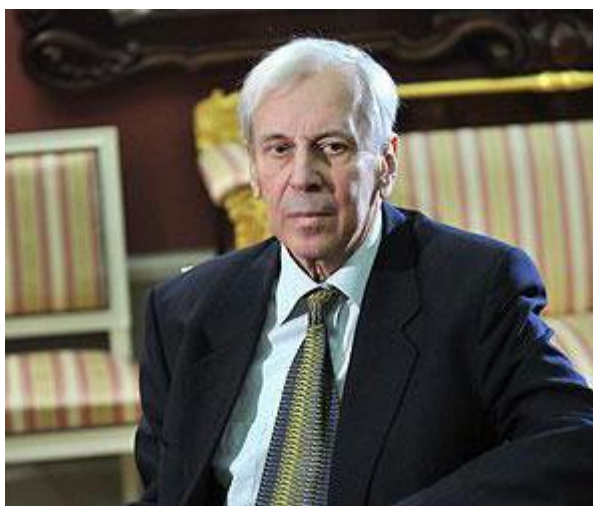

Сергей Слонимский

Среди огромного ряда созданных произведений выделяется вклад в развитие виолончельного репертуара, который внес Сергей Слонимский. Уделяя внимание виолончели на протяжении всего жизненного пути (струнный квартет (1968), три пьесы для виолончели соло (1964), в интересующий нас период Сергей Михайлович создал ряд произведений, отличающихся большой оригинальностью и несомненной значимостью как для учебно-педагогического процесса, так и для обогащения концертного репертуара. Это вокальные сочинения – Три песни на стихи Осипа Мандельштама в переводе Пауля Целана для меццо-сопрано, скрипки, виолончели и фортепиано (1994), На смерть Георгия Жукова, баллада для

баритона, флейты, виолончели, фортепиано и ударных (1995), камерно-инструментальные ансамбли – Новгородская пляска для кларнета, тромбона, виолончели, фортепиано и ударных (с записью на пленке) (1980), Соната для виолончели и фортепиано (1986), Трио для скрипки, виолончели и фортепиано (2000) и произведения для солирующей виолончели – детская сюита «В мире животных» в сопровождении фортепиано (1983) и Концерт для виолончели и камерного оркестра (1998).

Перечисленные произведения отмечены яркими чертами новаторства. Так, каждый номер сюиты «В мире животных» содержит какой-либо специфический прием, точно характеризующий животного, которому посвящен тот или иной номер. Например, игра за подставкой и глиссандо в первом номере рисуют картину завывания ветра в пустыне, шепот песка, шорох скользящей по нему змеи. Оригинальна форма сонаты – будучи одночастной, она включает в себя три виолончельные каденции и одну фортепианную. Интонирование виолончельной партии выходит за обычные рамки в четвертитоновую область.

Борис Тищенко

Свое самобытное слово в виолончельный репертуар сказал выдающийся композитор Борис Тищенко. В последней трети XX века им была написана соната для виолончели соло № 2 в 1979 году. Однако, другие его сочинения, написанные несколько ранее, также отмечены глубиной содержания и все той же оригинальностью тембрального окружения

солирующего инструмента. Так, инструментальный состав оркестра первого концерта состоит из 17 струнных и ударных, второго концерта – из 48-ми виолончелей, 12-ти контрабасов, и ударных.

В большинстве случаев появление тех или иных из рассматриваемых сочинений было обусловлено высочайшим уровнем искусства игры на виолончели, который был достигнут во второй половине XX века. Этому расцвету во многом способствовало творчество – причем, не только исполнительское, но и педагогическое, – уникального музыканта Мстислава Ростроповича. Подтверждением данному выводу служат многочисленные посвящения произведений для виолончели как самому Мастеру, так и его талантливым ученикам. В первую очередь хочется подчеркнуть выдающийся вклад в развитие игры на виолончели одной из самых талантливых учениц Ростроповича – Наталии Гутман. Ей посвящали свои сочинения и Альфред Шнитке, и София Губайдулина, и Эдисон Денисов, и многие-многие другие отечественные композиторы.

В качестве тенденции, наметившейся в конце предыдущего столетия, следует отметить появление большого количества произведений для виолончели соло, что также объясняется возросшим исполнительским уровнем музыкантов.

При всем многообразии перечисленных сочинений, их объединяет использование виолончели как предельно выразительного голоса, способного на глубочайшее воздействие на слушателей, открывая перед ними неизведанные звуковые горизонты. Ряд произведений расширил и обогатил возможности инструмента, пополнил репертуар такими образцами, которые в будущем войдут в разряд виолончельной классики, наметив перспективы дальнейшего развития мастерства исполнительства.