ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ №3(11), 2017

Искусствоведение

УДК 78

М.Л. Караманова

Караманова Марина Леонидовна, старший преподаватель кафедры музыковедения, композиции и методики музыкального образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: karaman86@yandex.ru

Г.КАНЧЕЛИ – Ю. БАШМЕТ: ТВОРЧЕСКИЙ И ДУХОВНЫЙ СОЮЗ

В статье рассматривается творческий и духовный союз двух выдающихся художников XXI века: композитора Г. Канчели и альтиста Ю. Башмета, охарактеризованы индивидуальные черты композиторского и исполнительского стиля музыкантов.

Ключевые слова: Г. Канчели, Ю. Башмет, духовный союз, творческий союз, индивидуальный стиль.

M.L. Karamanova

Karamanova Marina Leonidovna, the senior tutor of the department of musicology, composition and methodology of musical education, Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: karaman86@yandex.ru

G. KANCHELI – Y.BASHMET: CREATIVE AND SPIRITUAL UNION

The creative and spiritual union of two outstanding artists of the XXI century: a composer G. Kancheli and a violist Y. Bashmet is considered in this article. The

individual traits of music writing and performing styles of musicians are characterized.
Keywords: G. Kancheli, Y. Bashmet, spiritual union, creative union, individual style.

Для современной музыкальной культуры характерно тесное взаимодействие композитора и исполнителя. В связи с этим появляется множество произведений, написанных для того или иного конкретного исполнителя с яркой ориентацией на его артистические и технические возможности. Рождению многих творений великого советского композитора XX века Д. Шостаковича способствовало тесное сотрудничество с известными исполнителями. Например, свои некоторые струнные концерты композитор создавал, ориентируясь на исполнительские возможности выдающегося советского скрипача Д. Ойстраха и виолончелиста М. Ростроповича. В некоторых сочинениях композитора были даже использованы их монограммы. Концерты-посвящения есть и в творчестве А. Шнитке, его Концерт для альта с оркестром посвящен выдающемуся альтисту современности Ю. Башмету. Всего же Башмету посвящено свыше пятидесяти произведений. Именно благодаря удивительному звучанию его альта возникли многие известные сочинения, среди которых Литургия «Оплаканный ветром» и «Стикс» Г. Канчели. Сам композитор неоднократно повторял, что если бы не было магического звучания альта Ю. Башмета, не было б и «Стикса».

Исполнять «Стикс» для самого Башмета – больше, чем играть хорошую музыку. По его словам, он чувствовал себя словно актер, играющий Гамлета. Для исполнителя особенно важно, что альту здесь дана мощная, шекспировского драматизма роль. Он и есть священная река Стикс, некое пространство между жизнью и смертью – то есть инструмент космический,

обобщающий. А вместе с тем композитор предоставляет солисту возможность очень определенно высказываться от первого лица.

Помимо того, что Юрий Башмет – концертирующий альтист, ансамблист, дирижер, артист с мировым именем, в истории альтового исполнительства он – явление уникальное. Его по праву можно назвать первым альтистом-виртуозом, вставшим в один ряд с выдающимися скрипачами и виолончелистами мира. Башмет раскрыл новые возможности этого инструмента, доказал его способность донести до слушателя сложные композиторские замыслы, глубочайшие исполнительские концепции. Его альту доступны и тончайшая трепетная лирика, и острый драматизм, и глубочайшая философская медитация, что свойственно и музыке Канчели. Башмет равно силен как в классическом, так и в современном репертуаре.

Слушая выступления выдающегося альтиста и его записи, получаешь редкую возможность отключиться от всего внемузыкального, суетного во имя полнейшего сосредоточения на звучащей музыке. Отличительной чертой исполнения Башмета является абсолютная погруженность в музыку, завораживающая музыкальность и тончайшее ощущение стилевых особенностей каждого произведения, чарующий звук инструмента, способного передавать самые неуловимые эмоциональные излучения. Неудивительно, что именно этот артист смог в полной мере понять и так точно передать музыку Канчели. Репертаур Башмета (только концертов в нем 51) включает музыку трех столетий, а интерпретации таких произведений, как «Чакона» Баха, «Симфония-кончертанте» Моцарта, альтовая соната Шостаковича, альтовые концерты Шнитке и Губайдулиной, «Стикс» Канчели признаны непревзойденными в истории альтового исполнительства.

Созданные Башметом интерпретаторские концепции музыки поражают глубиной и размахом, они столь убедительны, а звучание его альта – уникально, что многие современные композиторы пишут и посвящают свои творения этому выдающемуся исполнителю. Следует отметить, что

Г. Канчели и Ю. Башмет имеют множество сходных общеэстетических взглядов на музыку:

– в исполнительской интерпретации альтиста многие профессионалы и дилетанты музыки ощущают особое «чувство космоса», сочетающееся с напряженностью мысли; музыка Канчели также обладает некой космополитичностью, композитор создает в своих творениях обобщенную картину мира;

– музыка для Ю. Башмета – это бесконечность, многие музыковеды отмечают, что музыка великого грузинского композитора живет вне времени и вне пространства, она не имеет ни начала, ни конца, погружаясь в нее с первой ноты, продолжаешь быть завороженным до самого последнего звука, выдающийся альтист относится к каждому звуку как к живой клетке, композитор также придает огромное значение этому элементу музыки, считая, что один неверно взятый звук способен разрушить абсолютно все. Канчели очень трепетно относится не только к каждому звуку, но и к каждой паузе, т.к. тишина для него является главным стержнем музыкальной драматургии. Композитор различает тишину пустого и заполненного залов, тишину церкви и концертного зала и т.д.;

– Башмета в равной степени интересует музыка различных стилей и направлений, Канчели в своих произведениях сочетает музыкальные элементы предыдущих и современных стилевых эпох, обогащая свои творения смешением различных жанров;

– исполнитель глубоко убежден, что в музыке гениального композитора эпохи барокко И.С. Баха есть абсолютно все, композитор также уверен, что существуют какие-то категории, которые остаются всегда неизменными – глубина мысли, красота. По словам Канчели, в музыке Баха эти категории подняты на очень высокую ступень. Почему же из всех известных исполнителей в области альтового искусства композитор выделяет Ю. Башмета? Почему именно ему пишет и посвящает свои творения?

Первостепенным в музыке Канчели считает индивидуальность, а Башмет, как и композитор, выработал свой неповторимый индивидуальный язык. Размышляя об исполнительском искусстве альтиста, приходишь к выводу, что в его неповторимой интерпретации присутствует целый комплекс свойств, которые удивительно гармонично создают целостное единство, а именно:

– особая духовность исполнения, направленная на постижение глубокого замысла композитора;

– отношение к альту как к инструменту, способному передать весь спектр чувств трагического мироощущения, которое столь типично для художников XX-XXI века;

– особая культура звукоизвлечения и культ красоты звука;

– особая энергетика самого исполнительского процесса, направленного на диалог со зрителем;

Все это и привлекло Канчели к долгому и плодотворному союзу.

О тесном сотрудничестве и полном доверии композитора исполнителю свидетельствуют следующие факты: поскольку произведение «Стикс» планировалось для Юрия Башмета, перед началом работы Канчели поинтересовался, имеются ли у него какие-нибудь пожелания. Исполнитель заявил сразу несколько: чтобы в «Стиксе» были длинные мелодии, которые не обрывались бы, как обычно, на полуслове, открывая простор для фантазии слушателя, а также выразил желание, чтобы конец произведения был не тихим, а очень эффектным и весьма громким. С этим Качели пришлось повозиться вплоть до генеральной репетиции.

В музыке «Стикса» существует три звуковых мира – хор и оркестр, посредником и медиатором между ними выступает альт, который является не просто солирующим инструментом, но и персонифицирует образ конкретного исполнителя – Юрия Башмета.

Но, главное – в сочинении возникает своего рода его исполнительский портрет, запечатлевший излюбленные приемы техники музыканта,

характерное звучание его инструмента, изготовленного итальянским мастером. Сегодня он – единственный солист, исполнивший «Стикс» в разных странах на мировых и местных премьерах. Пристрастие автора к этому инструменту двояко. Во-первых, альтовый тембр с его специфическим подражанием человеческому голосу и глубокой трепетной кантиленой напоминает композитору об импровизациях народных певцов и перекидывает звуковой мостик между звучанием хора и оркестра. Канчели использует особенности этого тембра во многих сочинениях: в Шестой симфонии, где альт представляет народного сказителя, в ряде концертных и камерных сочинений последних 15 лет, носящих характер исповеди. Во-вторых, пронзительное и щемящее звучание альта олицетворяет собирательный образ: композитора, исполнителя и реки «Стикс». Примечательно, что исполнительское творчество Башмета не только стимулирует авторов к созданию новых произведений, но и оказывает сильное воздействие на их композиторское мышление. Башмет привлекает способностью и умением войти в тесное творческое единение с композитором (и, что важно, – без необходимости каких-либо дополнительных словесных объяснений), почувствовать и выявить генеральную интонацию произведения, проникнуться духом и ассимилировать тончайшие звукоидеи автора, раскрыть то, что является подтекстом.

У Канчели с Башметом давняя и взаимная любовь. По мнению композитора, исполнитель настолько хорошо чувствует его музыку, что сразу как бы задает тон всем остальным. И люди, которых Канчели раньше не знал, мгновенно становятся ему очень близкими. Канчели пишет музыку, Башмет дает ей жизнь. Это объединяет их больше, чем дружба. Состояние, которое в музыке передает Канчели, – это то же самое состояние, к которому стремится и сам исполнитель. Именно поэтому произведения, написанные Канчели для Башмета, («Стикс» и «Литургия») стали Событием с большой буквы и в творчестве композитора, и в творчестве артиста. Музыка Канчели,

для которой характерно очень бережное и трепетное отношение к каждому звуку, просто не может жить своей полноценной жизнью без такого тонкого исполнителя, как Ю. Башмет.

Список используемой литературы:

1. *Зейфас Н.М.* Национальное, индивидуальное и общечеловеческое в музыке Гии Канчели: автореф. дис. … д-ра искусствоведения. М.: РИИ, 1992. 50 с.

2. *Зейфас Н.М.* Гия Канчели в диалогах с Натальей Зейфас. М.: Музыка, 2005. 587 с.

3. *Зейфас Н.М.* Песнопения. О музыке Гии Канчели. М.: СК, 1991. 280 с.

4. *Зварич М.А.* Инструментальные концерты в творчестве Д.Д. Шостаковича в контексте эволюции жанра: автореф. дис. … канд. искусствоведения. Ростов н/Д: РГК им. С.В. Рахманинова, 2011. 24 с.