

Н. Л. СОКОЛЬВЯК

Магнитогорская государственная консерватория (академия)

им. М. И. Глинки

УДК 78.087.34

СТРУННЫЕ КВАРТЕТЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПОЗИТОРОВ ПАМЯТИ Д. ШОСТАКОВИЧА

*Я размышлял о том, что если я когда-нибудь помру,
то вряд ли кто напишет произведение моей памяти...*

Из письма Д. Шостаковича И. Гликману¹

Как показала история, гениальный Художник ошибался. Сочинения его памяти регулярно появляются в течение четырёх десятилетий. Симфонии, концерты, камерно-инструментальные ансамбли представляют собой своего рода посмертный дар – некий звуковой монумент, воздвигнутый отечественными авторами различных композиторских школ, стилевых ориентаций и творческих индивидуальностей. В их числе Пятая симфония Б. Тищенко, Дуэт для двух скрипок А. Шнитке, Диптих для струнного оркестра Е. Подгайца, Камерная симфония Р. Габичвадзе, Поэма для скрипки с оркестром С. Жукова, Фортепианный квартет Г. Бузоглы и многие другие произведения.

В судьбах многих Д. Шостакович имел немало важное значение, не только как ярчайший композитор прошлого века, но и как человек – друг и учитель. «Какая живая душа могла избежать воздействия его человеческого обаяния и творческой силы!», – писала Б. Шварц [12, с. 128].

Среди произведений памяти Д. Шостаковича существенное место занимают струнные квартеты: Третий А. Бабаджаняна (1976), Девятый С. Цинцадзе (1977), Четвёртый Ю. Фалика (1977), Третий А. Николаева (1981), струнный квартет «Concordia discordans» А. Эшпая (1991), струнный квартет «Контрасты» Р. Леденёва (2000). Это связано, прежде всего, с тем, что квартет в творчестве самого Шостаковича находился в числе ведущих, излюбленных жанров. В нём художник-мыслитель, тонко и глубоко чувствовавший эпоху, говорил нам о самом главном. Струнный ансамбль в руках Мастера стал «универсальным инструментом» для воплощения в камерном жанре масштабных замыслов, философских концепций, широкого спектра человеческих эмоций. «Трудно найти более красноречивого свидетельства гения Шостаковича, чем то, которое дают его пятнадцать квартетов», – говорил участник известного английского квартета «Fitzwilliam» Кристофер Роуланд [10, с. 69]. Обращение к струнному квартету в целях соз-

дания музыкального поминовения было обусловлено ещё и тем, что в контексте отечественной музыкальной культуры ушедшего века смычковый ансамбль приобрел статус ведущего жанра и в области мемориальных замыслов.

Вместе с тем в творчестве авторов каждый из квартетов памяти Д. Шостаковича оказался особенным. Например, для Алексея Николаева создание мемориального опуса было тем редким случаем, когда «желание высказаться оказалось сильнее стремления сохранить закрытым свой внутренний мир» [11, с. 20]. В квартете Юрия Фалика с особой силой слышен тон «дневниковой исповеди», в целом мало свойственный его музыке. В сочинениях Арно Бабаджаняна и Салухана Цинцадзе мастерство и яркая индивидуальность их квартетного письма, с ярко выраженным национальным колоритом музыкального материала, органично преломляются в контексте In memoriam. У Андрея Эшпая квартет памяти Д. Шостаковича «Concordia discordans» (Согласие несогласного) остаётся пока единственным образцом жанра. Опус Р. Леденёва написан по заказу оргкомитета VI Международного конкурса струнных квартетов имени Д. Шостаковича (до настоящего времени не издан). При этом в каждом из мемориальных квартетов творческое влияние Мастера прослеживается весьма ярко, и таким образом, ощущается его «незримое присутствие».

Всем перечисленным произведениям присущи черты полистилистичности, выраженные в виде «диалога стилей» двух композиторов (автора и адресата), включённого в традицию In memoriam. Концепции «стиль в стиле» имеют различные варианты воплощения. С одной стороны, это скорбные слова, наполненные болью утраты и личным отношением к случившемуся. В них авторы сквозь призму собственного стиля выдвигают на первый план наиболее характерные черты мемориальной музыки, в то время как стиль Шостаковича ощутим в отдель-

¹ См.: [9, с. 159].

ных компонентах музыкального языка. К сочинениям подобного рода относятся три опуса, написанные на смерть Мастера вскоре после его кончины: квартеты А. Бабаджаняна, Ю. Фалика и С. Цинцадзе. Скорбная, плачевая интонационная среда, преобладание медленных темпов, символические названия частей квартетов сочетаются с монограммой и приёмами, напоминающими квартетный стиль Шостаковича. В партитурах, написанных спустя несколько лет после смерти композитора, осуществляются попытки выйти за рамки субъективного восприятия трагической реальности и создать некий межвременной диалог, обращённый к вечным темам. В них особенно проявляется интонационное родство с музыкой Мастера.

Одной из характерных черт смычковых ансамблей является присутствие монограммы DSCH. Символизируя образ Шостаковича, она стала визитной карточкой сочинений его памяти. Монограмма, а также её различные производные возводятся в ранг интонационной основы многих тем квартетов. Так, на звуках DSCH строятся все эпизоды – вариации I части сочинения С. Цинцадзе. Оно открывается унисонным звучанием монограммы в исполнении всего ансамбля в нюансе *ff* (пример № 1).

Пример № 1 С. Цинцадзе. Девятый квартет, I часть

Отдельные мотивы монограммы легли в основу I части квартета А. Эшпая: (пример № 2).

Пример № 2 А. Эшпай. Струнный квартет, I часть

Композиторы не только заимствуют мотив-символ, но и стремятся показать процесс его формирования и развития в музыкальном материале квартетов. Часто, монограмма в полном виде предстаёт перед слушателями в разделах, несущих важную драматургическую на-

грузку. Так, в сочинении А. Бабаджаняна первые два звука монограммы (DS) трактуются как своего рода лейтинтонация, проходящая через весь опус и обрамляющая его. Лишь в тихой кульминации лирического раздела, в нюансе *ppp* в сопровождении характерной краски флажолетов, автор вводит её полное звучание. Здесь партия второй скрипки символизирует образ Мастера, ушедшего из реального мира (пример № 3).

Пример № 3 А. Бабаджанян. Третий квартет

Большинство струнных квартетов памяти Д. Шостаковича – это циклы, части которых делятся без перерыва, что в контексте общей идеи *In memoria* представляется поминальным словом, высказанным на «едином дыхании». Примечательно, что непрерывное следование частей друг за другом (*attacca*) свойственно мемориальным квартетам самого Шостаковича (это Седьмой, Восьмой, Одиннадцатый и Пятнадцатый квартеты).

Неким исключением является цикл А. Николаева. Он состоит из отдельных частей, каждая из которых имеет название. Несмотря на это отличие, опус лишь подчёркивает общее правило – следование «шостаковической» традиции. Подобный сюитный способ организации присущ Второму, Одиннадцатому и Пятнадцатому квартетам Шостаковича.

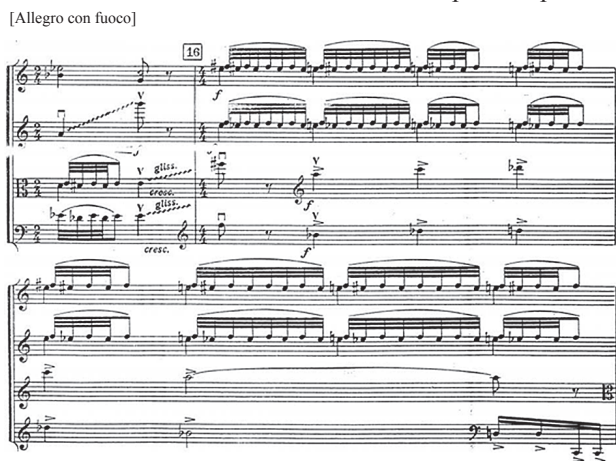
Драматургия мемориальных квартетов выстраивается по принципу контрастов между частями циклов. Для них характерно присутствие двух образных оппозиций: сферы углублённой медитативной лирики и энергетически сконцентрированных импульсивных образов. Первая сохраняет за собой семантику поминальной речи. Отсюда доминирование монологического типа высказывания, присутствие длительных эпизодов солирующих инструментов, линейность и прозрачность голосоведения, сдержанные темпы и тихие нюансы (пример № 4).

Пример № 4 Р. Леденёв. «Контрасты», I часть

Другая сфера представляет некую объективную реальность, с её драматизмом, стремительным бегом времени к неумолимо приближающемуся «концу». Ей свойственны резкие динамические всплески, быстрый темп, насыщенность фактуры (пример № 5).

Пример № 5 А. Бабаджанян. Третий квартет, средний раздел

В общей же темповой драматургии мемориальных циклов обращает на себя внимание преимущество медленных и умеренных движений. Спокойное и размеренное течение музыки призвано создать ощущение времени, характерное для поминального высказывания. Особо показательны финалы, а также кодовые разделы сочинений. Построенные на музыкальном материале предыдущих частей, они, с одной стороны, резюмируют прежде сказанное, с другой, – символизируют умирание, исчезающую память.

Есть ещё один общий стилевой знак мемориальных квартетов: композиторы нередко применяют приём тембровой персонификации образов. Например, тембр виолончели часто ассоциируется с «голосом» Шостаковича, поскольку именно в её исполнении впервые в Восьмом квартете композитора прозвучала монограмма DSCH. Когда «в беседу» с виолончелью вступают другие инструменты – участники ансамбля, создаётся яркий эффект живого общения (пример № 6).

Пример № 6 А. Эшпай. Квартет

Стилевое родство музыки с сочинениями Шостаковича особо присуще квартету Николаева. Так, I часть начинается с темы у солирующей виолончели. Темп Moderato, наряду с восходящими поступенными движениями, заключёнными в амбитус кварты, фактурой с элементами полифонических подголосков и тональностью *C dur* весьма схожи по звучанию с началом I части Первого квартета Шостаковича (примеры № 7 а, № 7 б).

Пример № 7 а А. Николаев. Третий квартет, I часть Прелюдия

Пример № 7 б Д. Шостакович. Первый квартет, I часть

Интонационное сходство прослеживается и между основными темами Скерцо из квартета Николаева и III части Первого квартета Шостаковича (примеры № 8 а, № 8 б).

Пример № 8 а А. Николаев. Третий квартет, II часть Скерцо

Важным средством музыкальной выразительности в квартетах, посвящённых памяти Д. Шостаковича, являются исполнительские приёмы. Стремление композиторов к большей точности художественного воплощения их мемориального замысла приводит к тому, что в партитурах часто встречаются авторские указания, касающиеся способов звукоизвлечения или применения различных штрихов. Среди них *sul tasto* (игра на грифе), *sul ponticello* (игра у подставки), *pizzicato*, *con sordino* и звучание флажолетов. Наряду с ними авторы используют приёмы не типичные для струнно-смычковых инструментов. Например, А. Бабаджанян в финале квартета просит виолончелиста сначала воспроизвести «удары ног-

Пример № 8 б Д. Шостакович. Первый квартет, III часть

тем по нижней деке», а несколько позже «ударить по ней фалангой пальца» (удары древком смычка по деке присутствуют в Тринадцатом квартете Шостаковича). Эшпай и вовсе рекомендует исполнителям одновременно с игрой «петь на звуке «М»». Так, путём внедрения элементов инструментального театра, композиторы достигают усиления эмоционального воздействия своих эпитафий.

С уходом Д. Шостаковича завершила своё существование целая эпоха, но созданные им художественные традиции продолжают жить в произведениях, посвящённых его памяти. Замечательный исполнитель XX столетия альтист квартета им. Бетховена Ф. Дружинин, спустя многие годы после смерти Мастера сказал: «Дорогой Дмитрий Дмитриевич! Родина не только “слышит” и “знает”, она помнит всё, что Вы сделали для её славы. До тех пор, пока существует музыкальное искусство, имя Ваше не будет забыто» (цит. по: [7, с. 10]).

ЛИТЕРАТУРА

1. Андрушак Т. С., Мемориальность в отечественной музыке последней трети XX века: к исследованию феномена: дис. ... канд. искусствоведения. Саратов, 2008. 225 с.
2. Берлинский В. А. Лучшая музыка написана для квартета // Музыкальное обозрение. 2000. № 1. С. 7.
3. Берлинский В. А. Музыка – моя жизнь. Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2009. 352 с.
4. Бобровский В. П. Камерные инструментальные ансамбли Д. Шостаковича. М.: Сов. композитор, 1961. 258 с.
5. Бобровский В. П. О музыкальном мышлении Шостаковича // Шостаковичу посвящается: сб. ст. к 90-летию композитора / сост. Е. Долинская. М.: Композитор, 1997. С. 39–62.
6. Давидян Р. Р. Квартеты Шостаковича. Исполнительский анализ М.: Фортуна ЭЛ, 2013. 112 с.

7. Д. Д. Шостаковичу посвящается. К 100-летию со дня рождения композитора: сб. ст. / ред.-сост. Е. Б. Долинская. М.: Композитор, 2007. 488 с.
8. Дмитриев А. П. Струнные квартеты Д. Д. Шостаковича: комментарии / ред.-сост. А. В. Денисов. СПб.: Санкт-Петербургская гос. консерватория, 2008. 128 с.
9. Письма к другу. Письма Д. Д. Шостаковича к И. Д. Гликману / сост. и коммент. И. Д. Гликмана. М.: DSCH; СПб.: Композитор, 1993. 336 с.
10. Роуланд К. Мир чтит Шостаковича // Советская музыка. 1976. № 9. С. 61–71.
11. Урманова К. Н. Алексей Николаев – жизнь в музыке: дис. ... канд. искусствоведения. М., 2004. 231 с.
12. Шварц Б. И. Шостакович – каким запомнился. СПб.: Композитор, 2006. 320 с.

REFERENCES

1. Andrushchak T. S. *Memorial'nost' v otechestvennoy muzyke posledney treti XX veka: k issledovaniyu fenomena: dis. ... kand. iskusstvovedeniya* [The Genre of the Memorial in Russian Music of the Last Third of the 20th Century: Research of a Phenomenon: Dissertation for the Degree of Candidate of Arts]. Saratov, 2008. 225 p.
2. Berlinskiy V. A., Luchshaya muzyka napisana dlya kvarteta [The Best Music has been Written for the String Quartet]. *Muzykal'noe obozrenie* [The Musical Review]. 2000, no. 1, p. 7.
3. Berlinskiy V. A. *Muzyka – moyazhizn'* [Music is My Life]. Voronezh: Center of Spiritual Revival of Chernozomyo Region, 2009. 352 p.
4. Bobrovskiy V. P. *Kamernye instrumental'nye ansambli D. Shostakovicha* [Works for Chamber Instrumental Ensembles by Dmitri Shostakovich]. Moscow: Sovetskiy kompozitor Press, 1961. 258 p.
5. Bobrovskiy V. P. O muzykal'nom myshlenii Shostakovicha [Concerning Shostakovich's Musical Thinking]. *Shostakovichu posvyashchaetsya: sbornik statey k 90-letiyu kompozitora* [Dedicated to Shostakovich: Compilation of Articles in Honor of the 90th Anniversary of the Composer's Birth]. Compilation by E. Dolinskaya. Moscow: Kompozitor Press, 1997, pp. 39–62.
6. Davidyan R. R. *Kvartety Shostakovicha. Ispolnitel'skiy analiz* [Shostakovich's String Quartets. An Analysis of Performance]. Moscow: Fortuna EL, 2013. 112 p.
7. D. D. *Shostakovichu posvyashchaetsya. K 100-letiyu so dnya rozhdeniya kompozitora: sbornik statey* [Dedicated to Dmitri Shostakovich. To the Centennial Anniversary of the Composer's Birth: Compilation of Articles]. Edited by E. B. Dolinskaya. Moscow: Kompozitor Press, 2007. 488 p.
8. Dmitriev A. P. *Strunnye kvartety D. D. Shostakovicha: kommentarii* [The String Quartets of Dmitri Shostakovich: Commentaries]. Ed. A. V. Denisov. St. Petersburg: St. Petersburg State Conservatory, 2008. 128 p.
9. *Pis'ma k drugu: Pis'ma D. D. Shostakovicha k I. D. Glikmanu* [Letters to a Friend: Dmitri Shostakovich's Letters to I. D. Glickman]. Compilation and Commentaries by I. D. Glickman. Moscow: DSCH; St. Petersburg: Kompozitor Press, 1993. 336 p.
10. Rouland K. Mir chtit Shostakovicha [The World Honors Shostakovich]. *Sovetskaya muzyka* [Soviet Music]. 1976, no. 9, pp. 61–71.
11. Urmanova K. N. *Aleksey Nikolaev – zhizn' v muzyk: dis. ... kand. iskusstvovedeniya* [Alexey Nikolaev – A Life in Music: Dissertation for the Degree of Candidate of Arts]. Moscow, 2004. 231 p.
12. Shvarts B. I. *Shostakovich – kakim zapomnilya* [Shostakovich, how He has been Remembered]. St. Petersburg: Kompozitor Press, 2006. 320 p.

Струнные квартеты отечественных композиторов
памяти Д. Шостаковича

В статье рассматриваются шесть струнных квартетов отечественных композиторов, посвящённых памяти Д. Шостаковича: Третий А. Бабаджаняна (1976), Девятый С. Цинцадзе (1977), Четвёртый Ю. Фалика (1977), Третий А. Николаева (1981), струнный квартет «Concordia discordans» А. Эшпая (1991), струнный квартет «Контрасты» Р. Леденёва (2000). Автор знакомит читателя с существенной областью мемориальной музыки последней четверти XX столетия – струнными квартетами памяти Д. Шостаковича, в том числе и неопубликованными. Жанр струнного квартета представлен одним

из ведущих носителей традиции музыкальной эпитафии в русском искусстве. Прослеживается влияние квартетного письма Д. Шостаковича на особенности стиля сочинений, посвящённых его памяти. Выявляются индивидуальные черты авторских концепций In memoriam, в которых диалог стилей сочетается с характерными для мемориальной музыки художественными приёмами.

Ключевые слова: Д. Шостакович, музыка In memoriam, струнный квартет, полистилистика, диалог стилей

String Quartets by Soviet and Russian Composers
in Memory of Shostakovich

The article examines six string quartets by Soviet and Russian composers dedicated to the memory of Dmitri Shostakovich: Arno Babadjanyan's Third String Quartet (1976), S. Tsintsadze's Ninth String Quartet (1977), Yuri Falik's Fourth String Quartet (1977), Alexei Nikolayev's Third String Quartet (1981), Andrei Eshpai's "Concordia discordans" String Quartet (1991) and Roman Ledenyov's String Quartet "Contrasts" (2000). The author introduces the reader to the essential domain of memorial music of the last quarter of the 20th century – string quartets in memory of Dmitri Shostakovich, including the unpublished

ones. The genre of the string quartet is presented as one of the predominant bearers of the tradition of the musical epitaph in Russian art. The influence of Shostakovich's string quartet writing on the traits of the styles of the works dedicated to his memory is traced. The individual features of the composers' conceptions of their memorial works, in which a dialogue of styles is combined with artistic traits characteristic for memorial music, are marked out.

Keywords: Dmitri Shostakovich, memorial music, string quartet, poly-stylistics, dialogue of styles

Сокольева Наталья Леонидовна

доцент кафедры

оркестровых струнных инструментов

E-mail: natnet2008@mail.ru

Магнитогорская государственная консерватория

им. М. И. Глинки

Российская Федерация, 455036 Магнитогорск

Natalia L. Sokolvyak

Associate Professor at the Department

of String Orchestral Instruments

E-mail: natnet2008@mail.ru

Magnitogorsk State M. I. Glinka Conservatory

Russian Federation, 455036 Magnitogorsk

