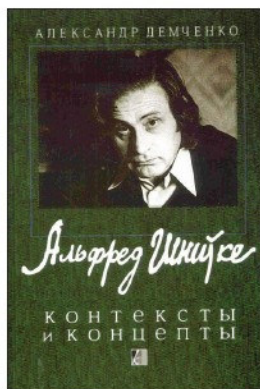

Рецензии на российские и зарубежные издания

ГЕНИЙ ИЗ ЭНГЕЛЬСА: КОНТЕКСТЫ И КОНЦЕПТЫ

Услышать и осмыслить музыкальное творение, постигнуть его замысел, правильно трактуя и оценивая его, – всё это составляет целый ряд пунктов, отражающих богатую по своему многообразию деятельность музыковеда, – ряд, необходимый для создания им собственного творческого опуса, своеобразной надстройки над опусом музыкальным. Здесь

особенно важно достичь точного попадания в цель в плане воссоздания творческого замысла композитора, выражающего его кредо и воплощающего авторскую идею средствами музыки, а также адекватного освещения творческого и жизненного пути маэстро.

Метауровень другого плана касается уже меньшего числа «шагов», включающих чтение, осмысление, понимание и оценку теоретического труда. Так, собственно, и рождается рецензия, автору которой важно с надлежащей осторожностью и тактичностью, ответственностью и, конечно, компетентностью выявить главное – верную координацию (а иногда и субординацию) действий музыковеда-писателя по отношению к избранному, подвергнутому анализу объекту. Только таким путём он, музыковед-критик, может оценить соответствие созданной музыкальной теории (модели) художественной практике (прототипу).

В заглавии нашей рецензии совмещены название первой книги и подзаголовки второй одного и того же автора. Обе они – об Альфреде Гарриевиче Шнитке, обе изданы в 2009 году к 75-летию со дня рождения композитора и обе принадлежат перу саратовского музыковеда Александра Демченко, имя которого широко известно в среде музыкантов. Многогранная деятельность музыковеда отличается особой всеохватностью, своеобразным космизмом, масштабностью воззрений, оригинальностью проводимых идей – иногда острых, дискуссионных, провоцирующих на спор с автором, – но всегда вызывающих интерес читателя.

Первая книга «Гений из Энгельса. Альфред Шнитке – штрихи к портрету» издана в Саратове, вторая «Альфред Шнитке. Контексты и концепты» опубликована в Москве*. Обе адресованы и профессионалу, и меломану, одним словом, – широкой читательской аудитории. Обе книги выдержаны в едином очерковом жанре и по содержанию переключаются друг с другом, но некоторое различие между ними всё-таки

есть. Московское издание дополнено новым материалом, поэтому отличается от саратовского более насыщённым содержанием, широтой направленности излагаемой мысли, новыми смысловыми акцентами в языковом оформлении текста.

Первая (саратовская) книга состоит из пяти глав. Это очерки о детстве и отрочестве, творческих истоках и исканиях А. Шнитке, прославившего город Энгельс Саратовской области своим рождением, о радикальных устремлениях, в частности, авангардных поисках композитора, сделавшего своеобразным знаменем развития музыкального искусства второй половины XX века такой кардинальный вектор, как полистилистика, – направление, предлагающее, по словам В. В. Задерацкого, безмерный охват представлений. Здесь же раскрываются столь важные для формирования звукового мира композитора контакты с другими людьми, различными социально-художественными явлениями. Исследуется космогоническая идея, принявшая статус творческого кредо Шнитке и представленная как художественный прогноз будущего, как прорыв в неизведанную фоносферу. При этом, образно говоря, музыкой пронизан весь текст книги, музыка словно озвучивает её материал.

Автору книги удалось органично сочетать популярную манеру изложения о жизни композитора с основательным анализом конкретных произведений, написанных в обозначенные временные периоды. Хронология счастливо дополнена суждениями самого Шнитке, воспоминаниями о нём его родных, друзей, коллег, что, собственно, и образует «штрихи к портрету». Книга иллюстрирована чёрно-белыми фотографиями и дополнена Указателем основных произведений А. Г. Шнитке, содержащим жанровую классификацию его музыки.

Текст второй (московской) публикации, состоящей уже из семи глав, представляет расширенный и углублённый вариант первой книги. Структура издания пополнена новыми разделами – «Концепты» и «Постмодерн». Материал богато иллюстрирован фотоснимками. Но главное, что особенно важно для неискущённого читателя, к книге приложен компакт-диск, состоящий из отдельных, специально подобранных частей разных произведений композитора (перечень 29 музыкальных фрагментов с указанием времени звучания находится в конце). В сравнении с первой книгой коррекции подвергся и Указатель основных произведений А. Г. Шнитке, значительно дополненный преимущественно за счёт музыки к 60 кинофильмам.

* Демченко А. И. Альфред Шнитке. Контексты и концепты. – М.: Композитор, 2009. – 296 с.: ил.

Содержательный контекст и немалый объём (296 с.) приближает издание к монографическому. Знакомый по первой книге материал отчасти стереотипен, но, начиная со второй её половины, существенно изменён в сторону выявления стиливых основ творчества Шнитке и больше нацелен на изучение специфики его произведений. Всё это образует эффект своеобразного вживания в конкретику творческого процесса, в самобытность музыкального языка композитора.

В гармонично спаянном материале обоих изданий удачно переплетаются многие важнейшие мотивы и события, повествующие о жизни и творчестве композитора. В них прослеживаются его корни, «интернациональный симбиоз», 20-летний период неприятия официозом за поддержку вольных идей диссидентского движения, истоки авангардистских исканий, увлечение полистилистикой (термин самого композитора), работа в киноискусстве, раскрывается его музыковедческий талант (как известно, композитором написано свыше 50 работ), говорится об усилении автобиографической линии в творчестве к концу жизни.

Сквозь время просматривается само движение таланта, путь гения. За многими фактами стоит углублённый анализ их генезиса, их побудительных причин. Даётся ответ на вопрос о постоянном поиске и смене стиливых предпочтений композитора: от субъективных ощущений – к объективному концепту, к трансляции всеобъемлющей картины мира, о приверженности к возрождённому им жанру *Concerto grosso*, о мелод-

раматических тенденциях, наблюдаемых в творческом процессе, о выходе через земное, часто негативное, к космическим высотам, о ненавистном шлягере, воплощённом в дьявольском танго, об особых зонах медитативного, катарсического, духовно обогащённого, имеющего нередко явную опору на культовое пение.

Юбилейные издания книг, посвящённые А. Г. Шнитке, – не единственные в огромном багаже трудов А. И. Демченко. Целый ряд статей, опубликованных в последние годы, в том числе «Космогония авангарда и прогнозы Альфреда Шнитке» и «Диалог времён в музыке Шнитке», – показатели устойчивого и пристального внимания учёного к личности Мастера, «художника планетарного масштаба», словно услышавшего божественную музыку сфер и сумевшего передать «флюиды космизма» нам, землянам.

Фолианты, содержание которых насыщено новов, иногда захватывающей информацией, написаны легко, читабельным литературным языком. Даже сложный для понимания простым читателем непредвзятый аналитический материал музыки Шнитке настолько логично встроен в монументальный проект книг, что вызывает только интерес, а не заведомое отторжение. Представляется, что обе книги, словно на одном дыхании написанные летящим пером увлечённого музыковеда, ждёт большое будущее, потому что в них находят удачное сочетание три ипостаси: почитание, любовь и восторг перед гениальной музыкой бессмертного Творца.

Кулапина Ольга Ивановна
доктор искусствоведения,
кандидат философских наук,
профессор

