

Се Минди

аспирант

Московский государственный институт культуры

«О ВИОЛОНЧЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТЯХ»

***Аннотация.** Статья рассматривает роль монограммы D-Es-C-H в творчестве выдающегося композитора Дмитрия Шостаковича и ее влияние на музыкальную символику и программность виолончельных произведений. Исследование включает анализ мелодических оборотов этой монограммы в различных квартетах, выявляя ее уникальные характеристики и связующее значение в контексте творческой идентичности Шостаковича.*

***Ключевые слова.** монограмма D-Es-C-H, виолончель, Шостакович, музыкальная символика, программность, камерно-инструментальная музыка, мелодические обороты.*

***Abstract.** The article explores the role of the D-Es-C-H monogram in the works of the eminent composer Dmitry Shostakovich and its impact on the musical symbolism and programmatics of cello compositions. The study includes an analysis of the melodic turns of this monogram in various quartets, revealing its unique characteristics and cohesive significance in the context of Shostakovich's creative identity.*

***Keywords.** D-Es-C-H monogram, cello, Shostakovich, musical symbolism, programmatics, chamber instrumental music, melodic turns.*

Виолончельное искусство, пропитанное вековой историей, представляет собой удивительную область музыкального творчества. В контексте камерно-инструментальной музыки, виолончель становится не просто средством исполнения, но и носителем глубоких эмоций и художественной экспрессии. От барочных сонат до современных экспериментов, виолончель продолжает восхищать своей красотой и выразительностью, являясь неотъемлемой частью музыкального наследия человечества. Важным элементом виолончельного искусства становится внедрение программности в произведения, создавая уникальные музыкальные миры и объединяя различные искусства.

Виолончельное искусство, в его богатом культурном контексте, представляет собой волнующую и величественную область музыкального творчества, в которой инструмент становится не только исполнительским средством, но и носителем глубоких эмоций, музыкальной истории и

художественной экспрессии. История виолончели прослеживает свой путь через века, начиная с ее возникновения в XVI веке. С течением времени инструмент стал важной частью оркестра и камерного ансамбля, а его репертуар охватывает широкий спектр стилей и эпох, начиная от барокко и классицизма, и завершая современностью. Великие композиторы, такие как Бах, Вивальди, Бетховен, Брамс, Шостакович, написали выдающиеся произведения для виолончели, отражающие различные музыкальные и эмоциональные тенденции. В контексте камерно-инструментальной музыки, виолончель выступает в роли неотъемлемого элемента ансамбля, обогащая звуковую текстуру и придавая произведениям глубину и насыщенность. Великие виолончелисты, такие как Ян Шеллер, Мстислав Ростропович, Янусц Кшеневски, Жаклин дю Пре, выдвинули виолончель в центр внимания, демонстрируя ее возможности как сольного и ансамблевого инструмента. Особую значимость приобретают виолончельные сонаты от великих композиторов, которые не только являются шедеврами камерной музыки, но и представляют собой уникальные художественные заявления. Сочинения С. В. Рахманинова, Н. Я. Мясковского, Д. Д. Шостаковича и других, созданные для виолончели и фортепиано, выражают глубокие эмоции, философские размышления и индивидуальный стиль каждого композитора, данные произведения не только утверждают важность виолончели в музыкальной традиции, но и служат примерами взаимодействия между исполнителем и композитором, между традицией и новаторством. Виолончельные сонаты в XX веке часто становятся экспериментальной площадкой для композиторов, где они могут проявить свою индивидуальность и свободу творчества, они отражают разнообразие стилей, техник и художественных концепций этой эпохи. Примечательные произведения Шостаковича, Прокофьева, Бриттена, Денисова и других открывают новые горизонты для виолончельного искусства, вызывая внимание своей сложной структурой, эмоциональной интенсивностью и

тонкой интеллектуальностью. Важным аспектом виолончельного искусства становится внедрение программности в произведения. Программные элементы в виолончельных сонатах создают уникальные музыкальные миры, объединяя театральные, изобразительные и литературные аспекты. Композиторы стремятся детализировать содержание своих произведений, делая их более понятными и доступными для слушателя. Классификация программных сочинений, предложенная учеными, охватывает различные аспекты сюжетной выразительности, от обобщённого несюжетного до последовательно-сюжетного.

Научное исследование "Монограмма D-Es-C-H и ее варианты в струнных квартетах Д.Д. Шостаковича" было проведено Найко Натальей Михайловной, кандидатом искусствоведения и доцентом кафедры теории музыки и композиции, г. Красноярск, и Осипенко Олесей Александровной, старшим преподавателем той же кафедры. Исследование внесло значительный вклад в понимание творчества Дмитрия Шостаковича, фокусируясь на музыкальной символике и программности его струнных квартетов через призму монограммы D-Es-C-H. Наталья Найко и Олеся Осипенко обширно анализировали мелодические обороты и разнообразные вариации монограммы в различных квартетах, выявляя их роль в структуре произведений и подчеркивая ее связующее значение в творческом наследии композитора. Монограмма D-Es-C-H в творчестве Шостаковича представляет собой уникальный аспект, добавляющий глубину и загадочность его музыке, данная тема становится не только звуковой подписью композитора, но и символом его внутреннего мира, тайных переживаний и музыкального самовыражения. В завершение можно подчеркнуть, что виолончельное искусство, насыщенное многовековой историей, является неотъемлемой частью музыкального наследия человечества. От барочных сонат до современных экспериментов, виолончель продолжает вдохновлять и поражать своей красотой и выразительностью, служа воплощением великого

искусства и глубокого взаимодействия между композитором, исполнителем и слушателем.

Виолончельное искусство, особенно в контексте камерно-инструментальной музыки, находит своё воплощение в выдающихся произведениях, таких как сонаты от таких знаменитых композиторов, как С. В. Рахманинов, Н. Я. Мясковский, К. Дебюсси, С. Барбер, Д. Д. Шостакович, П. Хиндемит, Ф. Пуленк, С. С. Прокофьев, Б. Бриттен, Э. В. Денисов, А. Г. Шнитке, Р. К. Щедрин, данные произведения не только представляют собой великолепные образцы камерной музыки, но и являются своеобразным мостом между фундаментальными традициями и новаторскими подходами в жанре. Великое количество виолончельных сонат с фортепиано, созданных этими композиторами, разнообразны и богаты как композиционно-структурно, так и стилево. Одним из ключевых направлений в развитии виолончельной музыки стало внедрение программности. Программные сонаты для виолончели и фортепиано, представленные в перечисленных произведениях, несут в себе отпечаток процессов синтеза с различными видами искусства. Театральные, изобразительные и литературные элементы объединяются в единое целое, создавая уникальный музыкальный мир. Интерес к программному контенту в произведениях для виолончели и фортепиано в XX веке стал закономерным явлением, особенно учитывая усложнение музыкальной лексики и появление новых композиторских техник, данная тенденция привела к желанию авторов детализировать содержание своих произведений, предоставляя слушателям возможность лучше понять замысел композитора. Классификация программных сочинений, предложенная учеными, такими как В. Бобровский, Ю. Хохлов, Л. Казанцева, охватывает различные аспекты сюжетной выразительности. Три вида программных композиций – обобщённый несюжетный, обобщенно-сюжетный и последовательно-сюжетный – выделяются Бобровским. Хохлов фокусируется на особенностях отношения композиторов к литературным

источникам, представляя картинную музыкальную программность, обобщенно-сюжетную программность и последовательно-сюжетную программность. Казанцева выделяет четыре типа программности: обобщенный, обобщенно-сюжетный, сюжетный и картинно-описательный. Вместе с тем, содержательно-смысловые функции внемузыкального компонента также рассматриваются. Прямой, косвенный и скрытый виды программности, такие как программа-импульс, программа-уточнение, программа-стержень, программа-отстранение, условная, антипрограмма, программанаек, виртуальная программа, формируют основу системы.

В исследованиях, посвященных творчеству Дмитрия Шостаковича, особенное внимание уделяется мелодическим оборотам, основанным на тоновой последовательности D-Es-C-H, данная монограмма, выявленная еще при жизни композитора, стала своеобразным символом, объединяющим творческое наследие Шостаковича и придавая ему оттенок утайки и незримого присутствия, как отмечает А. Климовицкий. Исследователи, такие как М. Сабина и А. Климовицкий, различают использование мотива D-Es-C-H в его основной форме и разнообразные варианты, возникающие из специфики музыкального мышления композитора, эти варианты, хотя и напоминают монограмму, различаются звуковой высотой и не имеют самостоятельного значения в музыкальной структуре. Климовицкий выделяет важные факторы для функционирования мотива D-Es-C-H как семантического элемента: его композиционное и синтаксическое положение, а также драматургическая роль, он подчеркивает, что эти факторы влияют на яркость и выразительность подачи монограммы в контексте произведения. Некоторые исследователи, такие как М. Арановский и В. Бобровский, допускают возможность существования монограммы с неполным комплексом признаков. Например, мотив B-H-As-G в Пятнадцатой симфонии рассматривается как "закамуфлированная тема-монограмма", где семантическая функция выявляется благодаря драматургической и

композиционной позиции. Тем не менее, проблема монограммы D-Es-C-H остается актуальной, так как в произведениях Шостаковича встречаются мелодические обороты, в которых изменена последовательность тонов монограммы, но которые также претендуют на роль авторского знака. На основе анализа текстов можно заключить, что композитор использовал различные варианты монограммы, изменяя порядок ее тонов. Следовательно, включение в произведения Шостаковича различных элементов, основанных на тоновой последовательности D-Es-C-H, в разнообразных формах и контекстах, можно рассматривать как авторский знак композитора, этимелодические обороты не только придают произведениям особый характер, но и подчеркивают уникальность творческой личности Дмитрия Шостаковича в контексте музыкальной символики.

Монограмма D-Es-C-H встречается явно в Восьмом квартете, где ее варианты служат основой для тематического материала каждой части. В различных эпизодах она может принимать различные характеры, от линейно-мелодического до наступательно-механистичного и скерцозно-танцевального, данный мотив также может быть представлен менее выразительно, вплетаясь в ритмически богатые мелодии, как, например, в I части Четырнадцатого квартета. Важно отметить, что монограмма и ее варианты служат связующим звеном между различными произведениями Шостаковича, вне зависимости от их жанровой принадлежности и концепции, что дает основание рассматривать этот элемент как один из вариантов Авторского знака, представляя собой своеобразный музыкальный код, олицетворяющий авторскую идентичность. Также подчеркнем разнообразие вариантов мелодизированной темы-монограммы в различных квартетах, она может появляться в разных инструментальных партиях, в различных тесситурах и иметь различные характеры. Вариант нисходящего поступенного мотива, основанного на комбинации тонов монограммы Es-D-

С-Н, дополняет картину, демонстрируя ее разнообразие и возможность использования в различных музыкальных контекстах.

Виолончельное искусство, пронизанное символикой и программностью, становится увлекательным миром, где звуки превращаются в язык глубоких эмоций и художественных концепций. Монограмма D-Es-C-N в творчестве Шостаковича является ярким примером, как музыка становится не только звучащей, но и символической формой самовыражения композитора. В этом контексте виолончель становится не только инструментом, но и воплощением великого искусства, где каждая нота обретает глубину и значение, исследуя грани человеческой души.

Список литературы

1. Арановский М. Пятнадцатая симфония Д. Шостаковича и некоторые вопросы музыкальной семантики // Вопросы теории и эстетики музыки, вып. 15 – Л.: Музыка, 1977. 151 с.
2. Бобровский В. Камерные инструментальные ансамбли Д. Шостаковича. – М.: Советский композитор, 1961. 257 с.
3. Дворниченко О. Дмитрий Шостакович. Путешествие. – М.: Текст, 2006. 575 с.
4. Климовицкий А. Ещё раз о теме-монограмме DEsCH // Д.Д. Шостакович. Сборник статей к 90- летию со дня рождения / Сост. Л.Г. Ковнацкая. – СПб.: Композитор, 1996. С. 249-268.
5. Найко Н. О некоторых комбинациях тонов монограммы «D-Es-C-N» в сочинениях Дмитрия Шостаковича // Музыкальная жизнь. 2011. №7. С. 85-87.

6. Найко Н.М., Осипенко О.А. Д. Шостакович. Струнные квартеты 40-50 гг.: интонационные и драматургические особенности. – Красноярск: Красноярская государственная академия музыки и театра, 2009. 224 с.
7. Сабина М. Шостакович – симфонист. – М.: Музыка, 1976. 477 с.