

Саратовская государственная консерватория имени Л.В.Собинова
Международный Центр
комплексных художественных исследований

Диалог искусств и арт-парадигм

Статьи. Очерки. Материалы

Том XXII

*По материалам VII Международного форума
«Диалог искусств и арт-парадигм»
«SCIENCEFORUM PAN-ART VII»
Посвящение Елене Гохман
(К 85-летию со дня рождения)*

20 апреля 2021 года

Саратов, 2021

ББК 85.03(0)
Д 44

Печатается по решению Совета по НИР
Саратовской государственной консерватории
имени Л.В. Собинова

Д 44 Диалог искусств и арт-парадигм. Статьи. Очерки. Материалы. Том XXII: по материалам VII Международного научного форума «Диалог искусств и арт-парадигм» «SCIENCEFORUM PAN-ART VII». 20 апреля 2021 года / Редактор-составитель А.И.Демченко. – Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2021. – 336 с.

ISBN 978-5-94841-494-2 (Т. XXII)
ISBN 978-5-94841-314-3

В двадцать втором томе предлагаемого альманаха представлен первый блок статей российских и зарубежных участников VII Международного научного форума «Диалог искусств и арт-парадигм» («SCIENCEFORUM PAN-ART»), который проводился 20 апреля 2021 года Международным Центром комплексных художественных исследований Саратовской государственной консерватории имени Л.В.Собинова и был посвящён 85-летию со дня рождения композитора Елены Гохман (1935–2010).

Широкий тематический спектр публикуемых текстов отражает различные направления многостороннего пространства научных изысканий участников данного творческого проекта, что подтверждает неувядаемую впечатляющую силу художественного наследия Елены Гохман.

ББК 85.03(0)

ISBN 978-5-94841-494-2 (Т. XXII)
ISBN 978-5-94841-314-3

© Саратовская государственная
консерватория имени Л.В. Собинова, 2021

Музыкальные пространства Елены Гохман

Музыка XXI века, безусловно, является сложным феноменом культурологической памяти прошедших эпох, стилей, направлений музыкального искусства, в котором передано в звукообразах все богатство эмоционально-психологических, событийно-повествовательных, драматических мироощущений современника-композитора. Спрессованность событий XX и XXI веков, их драматичность, напряженность, динамичность и трагизм нашли творческое преломление в музыкальном искусстве.

Полярность граней музыкальной культуры, выраженная сосуществованием музыки массовой культуры и музыки профессионально-академической композиторской школы, иногда противоборствующих и, вместе с тем, находящих точки соприкосновения в своеобразном синтезе, говорит о том, что между потребителем-слушателем этих двух сфер музыкального искусства есть большая дистанция, непреодолимая по причине глубокого водораздела, образовавшегося в недрах процессов поиска сущности и смыслов бытия. К сожалению, величайшая, глубокая по содержанию музыка, которая способна заставить слушателя задуматься о смыслах бытия, о глубинах мироздания, не имеет больших трибун, не собирает стадионы. В этом и нет необходимости. Эта уникальная музыка находит путь в сердца людей, которые готовы ее воспринять и понять. Эта музыка не массова, не плакатна и не может быть широко доступной, потому что требует от слушателя осмысления, понимания, проникновения в смыслы композиторских раздумий, в смыслы глубокой жизненной семантики, переведённой на язык звуков, дыхания, живого пульса и ритма.

Смыслы музыки, созданной профессиональными композиторами, всегда более глубоки, удивительны, ассоциативны, неповторимы и уникальны. Именно в век интенсивного развития технологий во всем своем разнообразии, до бесконечности расширяющих возможности всех сфер деятельности человека, в том числе и деятельности композиторской, в музыкальном творчестве раскрываются новые

пространства для реализации композиторских идей в отношении обновления композиционных, тембровых, сонористических, фактурных, метроритмических, артикуляционных, динамических средств, создающего предпосылки для совершенствования возможностей передачи в музыкальном творчестве всевозможных коллизий бытия. И в тоже время, при таком глобальном расширении возможностей для творчества, особо ценным является, пожалуй, не стремление к новаторству, а творческая работа композиторской мысли на грани с традицией. Именно развитие пласта музыкально профессиональной культуры создает и формирует особое пространство в музыке, в котором происходит композиторское осмысление бытийности на высоком духовно-психологической уровне.

Важным в этих особых музыкальных пространствах является культура тишины, красоты, величия, почитания великих традиций [1]. Эта особая тишина красноречиво говорит не только о необходимости возвращения красоты, прекрасного и возвышенного в бурную эпоху современной цивилизации, эти тихие пространства призывают вдуматься в происходящее, переосмыслить его и найти новые точки опоры в нашем бурном, трагическом, уставшем от себя мире.

Творчество А.Шнитке, Е.Гохман, С.Губайдулиной, Э.Денисова, Г.Канчели, А.Пярта, В.Сильвестрова, Е.Чистой во многом определило облик современной музыки, музыкальной речи и языка. Музыка композиторов создает особые культуроёмкие пространства тишины, красоты, духовности, показывая различные грани духовных смыслом жизни.

Елена Гохман создала музыку, ставшую отзвуком всех потрясений современного человека, его радостей, страданий, печалей, возвышенных стремлений, драм и умиротворений, житейских мелочей и великих взлетов. Творчество Елены Гохман поражает разнообразием музыкальной и философской тематики, единством духовных устремлений, многообразием музыкального языка и особым узнаваемым стилевым почерком. Поэтичность музыки Елены Гохман, лиричность и выразительность ее музыкальных высказываний чередуется с глубоко драматичными страницами. Это удивительно умная, добрая, прекрасная, наполненная бесконечной глубиной познания, музыка. Полистилистика как принцип стиля композитора, сонорные эффекты, усложненные гармонические вертикали, ладовая основа музыкального высказывания открывают слушателю музыкальное пространство творчества композитора XX и XXI веков. Образы, воплощенные в

музыке Елены Гохман, открывают миру философа, глубинно понимающего законы жизни и мироустройства.

Самой впечатляющей чертой искусства Елены Гохман, пожалуй, является таинственность, апокрифичность, недосказанность музыки, ее искренность и сокровенность. Богатство аллюзий, тончайшие нюансы звуковой палитры создают неповторимое богатство знаково-смысловых узоров музыкальной ткани, погружая слушателя в эмоционально окрашенную интеллектуально-философскую рефлексию в процессе слушания музыки композитора.

В силу своей специфичности, музыкальное искусство всегда сложно и таинственно. Глубина произведения, его истинный смысл открываются далеко не каждому слушателю. Тем более, что в системе культурной коммуникации композитор-автор иногда говорит как бы сам с собой, таким образом выстраивая своеобразный авто-диалог. Но слушатель чаще всего воспринимает музыкальное произведение как диалогичное, направленное именно на общение композитора со слушателем.

Музыкальное творчество Елены Гохман является тем самым феноменом, соединяющим диалогичность высказываний с автокоммуникацией как процессом саморефлексии, направленной на воссоздание музыкальными средствами внутреннего автодиалога, по сути, являющегося авторским монологом, допускающим множественность исполнительских, исследовательских и слушательских интерпретационных версий. По мнению К.О.Чепеленко, «автокоммуникация композитора выстраивается по поводу и в связи с созданием музыкального произведения и сохраняет высокую значимость на всех стадиях работы» [2, 119], таким образом, пронизывая весь процесс сочинения и, одновременно, скрепляя воедино оформленное музыкальными средствами внемузыкальное содержание произведения. К.О.Чепеленко пишет, что «на начальном этапе создания произведения тяготение к экстрамузыкальному началу, вербализация замысла, ословеснивание его в эскизах и черновиках не исключает появления у современных авторов программных комментариев, позже – авторских ремарок, рекомендаций, кодов-ключей к прочтению партитуры, ее исполнению. Авторские высказывания любого формата являются продуктом авторефлексии, следствием автокоммуникации, хотя и используются далеко не только в личных целях» [3, 119]. Анализируя произведения с предпосланной программой, исследователи, ориентируясь на свои ожидания, могут получить в результате анализа неожи-

данные результаты, поскольку изучение результатов автокоммуникативных процессов композиторского творчества будет окрашено в субъективные тона исследовательского процесса.

Автобиографичность как принцип воссоздания, преломления, использования в авторском произведении определенным образом представленных ситуативных, мировоззренческих, психологических обстоятельств, помогающих автору раскрыть содержание и воплотить в произведении авторский замысел, является, без сомнения, важнейшей чертой профессиональной композиторской практики. Композиторское творчество во многом автобиографично: в музыкальном творчестве преломляется весь «тезаурус» автора, его мировоззрение, определенная сюжетность и фабульность жизни, все его мастерство владения звуком, образом, структурой, формой, логикой развития, масштабами мелодического, гармонического, фактурного строения и развертывания музыкальной ткани.

Творчество Е.Гохман разнообразно в образном и жанрово-стилевом отношении: вокальные и инструментальные миниатюры, сонаты, концерты, вокально-хоровые произведения, оратории, оперы, балет. Среди инструментальных циклических произведений особое внимание привлекает сюита «Семь эскизов для фортепиано», написанная Еленой Гохман в 1985 году. Интерес, вызываемый этим произведением, не случаен: в этом произведении сконцентрированы целые пространства музыкальной культуры и емкие звукообразы, создающие яркие очаги семантических аллюзий, буквально сжатые до уровня реплики, знака, интонации (жанровой, стилевой, ладовой). Таковыми являются звукообразы, связанные творческим перевоплощением стилистики Шопена (Эпистола), Шумана (Эпиграф), интонации детской песенки (Эпиграмма), интонации джаза и элементы хоральной фактуры (Эпилог), сонорные звучания и авангардные кластеры экспрессионизма (Эпизод). Полистилистика как творческий прием создания музыкального произведения помогает создать и осмыслить емкое выразительное полотно, наполненное глубокими раздумьями о смысле жизни и бытия, о контрастах жизни, о контрастах реальности и действительности.

В композиции произведения преобладает принцип контраста. Романтическая красота и поэтичность, покой и умиротворенность, безмятежность и лирическая задумчивость контрастируют с экспрессионистски жесткими, устрашающими образами, бравурно-сатирическими, игривыми джазовыми интонациями. Контраст частей

и эпизодов подчеркнут не только интонационно-жанровыми и стилевыми средствами, но и определенной программой – названиями частей:

- I. *Semplice* (Эпиграф);
- II. *Con moto* (Эпиталама);
- III. *Piacere* (Эпизод);
- IV. *Nobile* (Эпистола);
- V. *Energico* (Эпиграмма);
- VI. *Con anima* (Эпитафия);
- VII. *Allegramente* (Эпилог).

Названия частей, помимо терминологических, имеют одно общее свойство – все пояснительные названия начинаются на букву «Э». Это своеобразная тавтограмма, но каждое название представляет смысл определенного этапа жизни человека, даже более того, «эпитафия» и «эпилог» продолжают мысль о человеке, которого, к сожалению, уже нет в жизни.

Недосказанность и таинственное несоответствие некоторых образно-эстетических ожиданий (связанных с названием частей) с реальным образно-музыкальным воплощением только усиливает эффект неразгаданного нами, скрытого истинного смысла произведения. Композитор словно поведал нам о жизни, ее преградах, коллизиях, контрастах, разрывах мечты с реальностью. Особенно поражает завершение цикла – это не традиционный в классическом понимании аккорд, а созвучие, в котором сочетается консонанс и диссонанс, как сжатый до уровня точки смысл жизни.

В искусстве много загадочных страниц, которые вмещают в себя не только определенные тайные знаки, но и целые послания, которые еще не прочитаны и не поняты современниками. В изобразительном искусстве таинственные и загадочные пространства всегда интересовали исследователей. К примеру, знаменитые «Аркадские пастухи» Никола Пуссена до сих пор пленяют воображение неразгаданным смыслом знаменитой фразы «*Et in arcadia ego*». Понятен эсхатологический смысл картины Пуссена и, в некотором роде, можно провести смыслообразующую параллель с произведением «Семь эскизов для фортепиано», особенно с идеей последней части цикла.

Сюиту Елены Гохман можно слушать, проигрывать и анализировать бесконечно: «Семь эскизов для фортепиано» Елены Гофман, несмотря на лаконичность и яркость музыкального высказывания, еще таят нераскрытую глубину замысла. Это произведение – своеобразная

энциклопедия жизненных пространств, воссозданных музыкальными средствами удивительно ярко, лаконично и образно талантливейшим мастером современности, композитором Еленой Гохман.

Литература

1. Некрасова И. О драматургических функциях тишины в современной музыке / И.Некрасова. – Южно-Российский музыкальный альманах. - 2006 (3). – Ростов н/Д: РГК им. С.В.Рахманинова, 2007. – С. 155–158.

2. Чепеленко К.О. Композитор в пространстве автокоммуникации / К.О.Чепеленко. – Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. - Вып. 35. – 2016. – С. 116–121.

Содержание

Александр Демченко (Саратов) <i>Очерк первый. Вместо прелюдии</i>	3
Наталья Аршинова (Саратов) <i>Далёкое-близкое</i>	10
Татьяна Кан (Саратов) <i>О моём друге</i>	17
Елена Иванова (Саратов) <i>В призвании – спасение себя Интервью 2002 года</i>	19
Ирина Каменская (Саратов) <i>Интервью к очередному юбилею</i>	23
Наталья Королевская (Саратов) <i>Весна, которую дарит музыка Елены Гохман</i>	37
Наталья Королевская (Саратов).....	40
<i>Антология детской музыки Елены Гохман</i>	40
Лилия Вишневская (Саратов) <i>Музыкальная педагогика в творчестве Е.В.Гохман</i>	47
 Камертон, 2011, № 22 <i>Статьи и заметки памяти Елены Гохман</i>	53
 Камертон, 2011, № 25 <i>Вечер памяти Е.В.Гохман: два взгляда</i>	101
Александр Демченко (Саратов) <i>Очерк второй. Путь к зрелости</i>	110
Анастасия Шевцова (Саратов) <i>Многогранность альтового голоса в Сонате Елены Гохман</i>	130
Ирина Рыбкова (Саратов) <i>Модус ожидания в «Пяти хорах на стихи А.Блока» Е.В.Гохман</i>	136

Ирина Грачева (Саратов) Особенности хорового письма Елены Владимировны Гохман на примере «Пяти хоров на стихи А. Блока».....	144
Наталья Королевская (Саратов) Содержательно-концептуальная динамика творческого процесса в свете теории «смыслового взрыва» Ю.Лотмана: на примере творчества Е.В.Гохман.....	151
Лилия Вишневская, Иван Субботин (Саратов) Мадригальная модель музыки Елены Гохман (на примере вокального цикла «Бессонница»).....	164
Наталья Королевская (Саратов) «Испанские мадригалы» Е.Гохман в свете проблемы взаимодействия слова и музыки.....	169
Ольга Немкова (Тамбов) «Начинается плач гитары...»: поэтика канте хондо в камерной оратории «Испанские мадригалы» Е. Гохман на стихи Ф. Гарсиа Лорки.....	178
Надежда Михайлова (Саратов) «Испанские мадригалы» (К проблеме тембровой драматургии).....	191
Александр Демченко (Саратов) <i>Очерк третий.</i> Раздвигая горизонты.....	202
Лидия Христиансен (Германия) Кантилена Елены Гохман	220
Людмила Хашова (Саратов) Особенности вокального формообразования в творчестве Елены Гохман	228
Александр Демченко, Наталья Королевская (Саратов) И вновь «Испанские мадригалы».....	240
Татьяна Нечаева (Саратов) О фортепианных и камерно-инструментальных произведениях.....	246
Лилия Вишневская, Иван Субботин (Саратов) Христианские символы музыки Елены Гохман (на примере вокального цикла «Благовещенье»)	255
Елена Пономарева (ЛНР) Музыкальные пространства Елены Гохман.....	261
Александр Демченко (Саратов) <i>Очерк четвертый.</i> Смена ориентиров	267

Светлана Шлыкова (Саратов) Сонет ССХСII Франческо Петрарки в цикле «Три вокальные миниатюры на стихи поэтов Возрождения» Елены Гохман	285
Юрий Коломойцев (ЛНР) Об интерпретационно-художественном аспекте вокалиста и концертмейстера в вокальном цикле Е.В.Гохман Лирическая тетрадь»	300
Наталья Королевская (Саратов) Прочтение поэзии Марины Цветаевой в вокальном цикле «Бессонница»	304
Лидия Христиансен (Германия) «Мошенники поневоле».....	320
Лилия Вишневская, Иван Субботин (Саратов) О некоторых особенностях полистилистики в музыке Елены Гохман	322
Сведения об авторах.....	330

Научное издание

Диалог искусств и арт-парадигм

Статьи. Очерки. Материалы

Том XXII

По материалам VII Международного форума

«Диалог искусств и арт-парадигм»

«SCIENCEFORUM PAN-ART VII»

Посвящение Елене

Гохман (К 85-летию со

дня рождения)

20 апреля 2021 года

Редакторы – А.И.Демченко, С.П.Шлыкова

Подписано к печати 08.06.2021 г. Гарнитура «Таймс». Печать «RISO».
Усл.-печ. л. 21,3. Уч.-изд. л. 15,4. Тираж 100. Заказ 56.

Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова
410012, Саратов, проспект имени Кирова С.М., 1