

Н. О. БАРКАЛАЯ

*Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского
г. Москва, Россия*

ORCID: 0000-0001-6680-1327, nina_barkalay@mail.ru

**На пути духовного самопознания.
О монографии В. Н. Холоповой «София Губайдулина»**

Статья представляет собой рецензию на монографию доктора искусствоведения, профессора Московской консерватории и крупнейшего исследователя В. Н. Холоповой «София Губайдулина», вышедшую в издательстве «Композитор» к 90-летию С. Губайдулиной. Её вступительная часть рассказывает об уникальности данной монографии, связанной с многолетним изучением творчества и плодотворным личным сотрудничеством автора книги и композитором. Основная часть статьи посвящена истории создания книги и её пяти изданиям. Здесь описывается и анализируется содержание и структура монографии, а также её основные особенности. В их числе оказывается рассмотрение термина Холоповой «параметр экспрессии», применённого ею для анализа сочинений Губайдулиной. Однако главной задачей статьи является демонстрация показанной в книге диалектики творческого пути Губайдулиной, которая естественным образом связана с неуклонным движением к самореализации её таланта, что отражено и в названии статьи. В рецензии указаны объективно сильные стороны монографии, а также обусловленный двухлетней пандемией недостаток в доступе к зарубежной библиографии, критике и периодике последних лет. Основным выводом является закономерное обнаружение данным исследованием сущности творческого кредо композитора.

Ключевые слова: София Губайдулина, Валентина Холопова, «параметр экспрессии», каталог сочинений Губайдулиной, анализ музыкальных произведений.

Для цитирования / For citation: Баркалая Н. О. На пути духовного самопознания. О монографии В. Н. Холоповой «София Губайдулина» // Проблемы музыкальной науки / Music Scholarship. 2021. № 3. С. 137–144. DOI: 10.33779/2587-6341.2021.3.137-144.

© Баркалая Н. О., 2021

© Издатель: АНО ДПО НМЦ «Инновационное искусствознание», 2021

NINO O. BARKALAYA

*Moscow State P. I. Tchaikovsky Conservatory
Moscow, Russia*

ORCID: 0000-0001-6680-1327, nina_barkalay@mail.ru

**Along the Path of Spiritual Self-Knowledge.
About Valentina Kholopova's Monograph "Sofia Gubaidulina"**

The article presents a review of a monograph by Doctor of Arts, Professor of the Moscow Conservatory and a most significant researcher Valentina Kholopova "Sofia Gubaidulina," which

has recently been published at the “Kompozitor” publishing house in honor of Gubaidulina’s 90th anniversary. Its introductory section describes the uniqueness of this monograph, which is connected with a longstanding study of her musical works and a productive personal cooperation of the author of the book with the composer. The main section of the article is devoted to the history of the creation of the book and its five editions. Here a description and analysis are given of the monograph’s content and structure, as well as its main particularities. The latter include an examination of Kholopova’s term “parameter of expression” applied by her for analysis of Gubaidulina’s musical compositions. However, the article’s main goal is to demonstrate the dialectics of Gubaidulina’s artistic path shown in the book, which is connected in a natural way with the unswerving motion towards the realization of her talent, which is also reflected in the article’s title. The review indicates at the monograph’s objectively strong aspects, as well as the limitation of access of bibliography, criticism and periodicals of recent years from countries, which was stipulated by the two-year-long pandemic. The main conclusion of this review is the obligated discovery by means of this research of the essence of the composer’s artistic creed.

Keywords: Sofia Gubaidulina, Valentina Kholopova, “parameter of expression,” catalogue of Gubaidulina’s compositions, analysis of musical compositions.

© Nino O. Barkalaya, 2021

© Publisher: Scholarly-Methodical Center “Innovation Art Studies,” 2021

Холопова В. Н. София Губайдулина: монография.

Изд. 4-е, испр. и доп. М.: Композитор, 2020. 444 с.: ил., нот.
ISBN 978-5-6043750-6-8

Valentina N. Kholopova. Sofia Gubaidulina: Monograph.

4th Edition with Amendments and Additions. Moscow: Kompozitor, 2020. 444 p.
ISBN 978-5-6043750-6-8

Книга Валентины Николаевны Холоповой «София Губайдулина», вышедшая к 90-летию композитора, без преувеличения является трудом всей её жизни. Хорошо известны и другие монографии автора, посвящённые Антону Веберну (в соавторстве с Ю. Н. Холоповым), Альфреду Шнитке, Родиону Щедрину, Владимиру Спивакову. Однако настоящее исследование занимает в обширном каталоге трудов

музыковеда особое место, что является следствием важного факта: на протяжении многих десятилетий, буквально со студенческой скамьи, С. А. Губайдулину и В. Н. Холопову связывает глубокая дружба и тесное творческое общение. Данный факт, казалось бы, сугубо личного характера, безусловно, отразился не только на количестве изданий настоящей монографии (включая зарубежное, это уже пятое по счёту), но и в особом ра-

курсе исследования. Здесь композитор и исследователь находятся вне привычной дистанции – уникальный случай, аналог которому в истории музыки найти сложно. Именно об этом свидетельствуют слова Губайдулиной – «моему духовному двойнику», адресованные Холоповой ещё в 1972 году на подаренной ей партитуре Пяти этюдов для арфы, контрабаса и ударных.

Книга Холоповой чрезвычайно ценна именно тем, что она, в силу объективных обстоятельств и чуткости исследователя, реально показывает путь композитора во всех подробностях, отмечая не только основные вехи творчества, но и постепенный процесс его духовного становления. Губайдулина – композитор счастливой судьбы. Несмотря на трудности исторического порядка, включающие наличие идеологических установок в искусстве, цензуру и прочее, ей удалось встретить тех, кто помог открыть её музыку миру. Это Гидон Кремер, Наталия Гутман, Владимир Каган, Владимир Тонха, Марк Пекарский, Фридрих Липс и др. Одновременно с этим, с самых первых шагов композитора, не прерываясь ни на один год (включая и юношеские поиски, и годы почти полного «безмолвия» в плане исполнительской реализации), её творчество становилось объектом исследования крупного музыковеда. То, что в иной сфере считалось бы «конфликтом интересов» (имеется в виду связь личного и профессионального), в данном случае дало впечатляющий результат: мы имеем возможность познакомиться с трудом, соединившим в себе особенности исторического, теоретиче-

ского, биографического и справочно-библиографического исследования. Этот факт в полной мере отражается и на композиции книги: она включает разные материалы, объединённые общей драматургией, не отклоняющиеся от главной цели – осмысления творчества композитора.

Впервые настоящий труд был опубликован под редакцией Энцо Рестаньо к 60-летию композитора в 1991 году в Италии¹, став самым первым крупным исследованием о Губайдулиной, вошедшим в обширную серию туринского издательства EDT о композиторах второй половины XX века. В основе книги – две части: интервью Рестаньо с Губайдулиной и монографическое исследование Холоповой. Впоследствии данная композиция изложения материалов была сохранена Холоповой и в последующих четырёх изданиях на русском языке (1994–2020). Однако монографическая часть с каждым новым изданием не только увеличивалась в объёмах, но и становилась по сути основной. Она включала ряд важнейших по смыслу и жанру компонентов и материалов, значительная часть которых была предоставлена автору книги самим композитором.

Уже в первом издании 1994 года на русском языке появились фрагменты тогда ещё неопубликованных партитур, авторские аннотации некоторых сочинений, неизданные до той поры фотографии, а также расширена библиография. В качестве документальных свидетельств были представлены также фрагменты архивных стенограмм Союза композиторов СССР 1950–1980-х годов.

¹ Gubaidulina. A cura di E. Restagno. Torino: EDT, 1991. I. La vita. – E. Restagno; II. Le opère. – V. Cholopova [Губайдулина / под ред. Э. Рестаньо. Турин. EDT, 1991. I. Жизнь / Э. Рестаньо; II. Творчество / В. Холопова].

Второе русское издание (2008 года) было дополнено новыми аннотациями и анализом произведений, созданных между 1991-м – годом отъезда Губайдулиной в Германию – и 2006-м в соответствии с новым каталогом композитора от издательства Sikorski. Третье русское издание, вышедшее вскоре после второго, в 2011 году, включило не только новые сочинения и библиографию, но и воспоминания сестры композитора – Иды Губайдулиной «О наших ранних годах». Настоящее, четвёртое русское издание, отмечено созданием новой пятой главы («Но: чтобы я любил...») с аннотациями к сочинениям с 2011 по 2020 год. Нетрудно заметить, что все издания совпадают с основными вехами творчества композитора.

Подробнее остановимся на каждом разделе последнего издания книги. Помещённое здесь интервью Энцо Рестаньо было взято у Губайдулиной в течение десяти дней 1991 года. Оно до сих пор является единственной подробной профессиональной беседой с композитором о её творчестве.

Следующая за интервью Губайдулиной монография Холоповой под заголовком «Шаг души» определяет и методику анализа сочинений композитора. Монография состоит из пяти глав с не менее поэтичными названиями, что отражает манеру описания собственных произведений самой Губайдулиной, поскольку «из двух основных видов литературы – поэзии и прозы – Губайдулина предпочитает поэзию» (с. 184). Каждая из пяти глав очерчивает, с одной стороны, периоды творчества композитора, а с другой – представляет анализ отдельных сочинений. Во второй и третьей главе они расположены в соответствии с жанрами: камерные, вокально-инструментальные

и оркестровые сочинения. В четвёртой и пятой главе мы видим их представленными уже в сквозном порядке – в виде аннотаций Губайдулиной и авторизованных аннотаций Холоповой.

В первом разделе первой главы монографии «Западно-восточный композитор» в сжатой форме раскрываются религиозные, философские, культурные, эстетические и поэтические истоки творчества Губайдулиной. Во втором её разделе тезисно представлены главные особенности музыкального языка в следующих важнейших аспектах: в ритме, драматургии и «параметре экспрессии». Особое внимание уделено тому факту, что музыкальная символика Губайдулиной напрямую связана с её композиторской техникой, включающей сплав упомянутой символики со специфическими способами инструментальной и вокальной артикуляции. Поскольку используемая Губайдулиной техника объективно не укладывалась в рамки уже известной терминологии, автором книги было введено новое понятие – «параметр экспрессии». При этом Холопова отмечает, что «“Параметр экспрессии”, обнаруживающийся не только в музыке Губайдулиной, но и других композиторов XX века, включает артикуляцию, способы звукоизвлечения, а также особым образом организованную мелодику, ритмику, фактуру. <...> У Губайдулиной “параметр экспрессии” достиг такой степени разработанности, что стал претендовать на роль одного из видов композиторской техники» (с. 109).

Вторая глава «Сад разбегающихся тропок» охватывает период с 1965 по 1977 год. Холопова называет его «первым двенадцатилетием зрелого творчества Софии Губайдулиной» (с. 115), тем самым указывая, что облик композитора,

находившегося на протяжении всей жизни в состоянии непрерывного поиска, сформировался именно в это время. Совсем не случайно, что обзор этого периода Холопова начинается с камерной музыки, обращая внимание на то, что большая часть сочинений написана Губайдулиной именно в этом жанре. И именно здесь, по словам Холоповой, композитор разрабатывает собственную «лабораторию экспрессии», главным элементом которой является звуковая краска. В этой связи важнейшее значение приобретает и индивидуальность исполнителей, воплощавших замыслы композитора на сцене. Главными особенностями композиторской техники становятся тщательно разработанная драматургия сочинений и математически выверенный расчёт как формы и ритма, так и других компонентов музыкального языка, которые, как правило, расположены в соответствии с постоянно присутствующей в её сочинениях дихотомией двух противоположных начал. Сходные принципы организации отмечены и в вокальных, и в оркестровых сочинениях. Холопова обращает внимание на то, что «с течением времени Губайдулину всё больше привлекают возможности человеческого голоса» (с. 161). Во многом с ним связана также шкала параметра экспрессии, постепенно расширяющаяся от сочинения к сочинению. Особое значение здесь имеет и глубокое проникновение в суть и в звучание любимой Губайдулиной поэзии разных времён и народов.

Сходным образом построена и композиция третьей главы «Сольются воедино огонь и роза» (1978–1990). Однако в её преамбуле Холопова обращает внимание на коренное изменение понимания композитором содержания музыкального символа. Другой важной чертой

этого периода является иное осознание ритма и особенно музыкальной формы, находящихся в тесной взаимосвязи друг с другом, что в полной мере показано в обзоре избранных произведений. Однако в отличие от предыдущего этапа, отражённого во второй главе, автор монографии начинает здесь свой рассказ с произведений для симфонического оркестра: симфонии «Слышу... Умолкло», концерта для скрипки с оркестром *Offertorium*, концерта для фортепиано с оркестром *Introitus*, «Семи слов» для виолончели и баяна с оркестром и *Pro et contra* для оркестра. К очевидно новому в творчестве Губайдулиной принадлежит и идея инструментальной мессы, воплощённая в последних двух из выше-названных.

Говоря о камерных сочинениях этого периода, Холопова отмечает, что они по-прежнему преобладают. Это во многом связано с их ролью «лаборатории экспрессии» композитора. Вместе с тем в них прослеживается определённое тематическое единство, которое обрисовано следующим образом: «Характер замысла, тематика произведений, как всегда у Губайдулиной, – интровертны. <...> Многочисленные камерные сочинения как бы притягиваются к нескольким центрам, определяемым или конкретными исполнителями, или возможностями музыкального языка, или идеей синтеза Запада и Востока, или религиозно-символическими концепциями» (с. 213).

Губайдулина также придаёт большое значение «зримости символа», его музыкальной «материализации» (с. 221), что с особой яркостью представлено в *In croce* для виолончели и органа, в «Саде радости и печали» для флейты, арфы, альты и чтеца. Важное место занимают и сочинения для ударных или с их участием:

«Юбилея» для четырёх и «В начале был ритм» для семи ударников. Это, безусловно, связано с личностью Марка Пекарского, но главное – с реализацией идей композитора в области музыкального ритма, среди которых – использование ритмической системы, основанной на числах Фибоначчи. Идея инструментальной мессы не оставляет композитора и в произведениях камерного жанра, воплотившись в сонате «Радуйся» для скрипки и виолончели.

Не менее плодотворным данный период является также в области вокальной и хоровой музыки. В таких сочинениях, как *Perception* на стихи Франсиско Танцера и «Посвящение Марине Цветаевой», шкала параметра экспрессии, связанная с возможностями голоса, невероятно расширяется, что затем отразилось и на сочинениях последующих периодов. В заключение третьей главы также отмечается, что у Губайдулиной «на новых началах стал складываться синтез её музыки и поэзии – словно бы в единой “вокальной поэзии”» (с. 275–276).

Четвёртая и пятая главы книги под названием «Контрапункт земли и неба» и «Но: чтобы я любил...» посвящены сочинениям 1991–2020 годов. Каждую из глав открывает обширное эссе, описывающее не только основные особенности композиторской техники, но и события жизни Губайдулиной, связанные со встречами, почти каждая из которых дала толчок к созданию нового сочинения. В этой связи чрезвычайно важным стало общение с коллегами-композиторами – Луиджи Ноно, Джоном Кейджем, Альфредом Шнитке, Виктором Суслиным, а также с исполнителями Валерием Гергиевым, Андресом Мустоненом, Владимиром Тонха, Фридрихом Липсом, Юрием Башметом, Вадимом Репиным, исполнитель-

ницей на кото Казуе Савай, поэтом Геннадием Айги, баянисткой Мие Микки, создателем музыкальных инструментов из природных материалов Манфредом Блеффертом. В каждом из вступительных очерков звучит и прямая речь композитора из различных интервью.

В этот период Губайдулина, как и ранее, продолжает черпать своё вдохновение из самых разных источников: в поэзии Рильке, философии Бердяева и Бубера, священных книгах, религиозных обрядах, языческом ритуале, антропософской эстетике, импровизации на нетрадиционных инструментах вне наличия опыта владения ими и исполнительской школы. Важнейшую роль в это время играют математические разработки пианиста и дирижёра Петра Мещанинова в области акустических рядов, что выразилось в создании таких сочинений, как *Silenzio*, «Размышление о хорале И. С. Баха “И вот я пред Троном Твоим”», «Теперь всегда снега», «И: Празднество в разгаре». Многомерность и многоплановость предпринятых поисков привели к созданию монументального диптиха «Страсти и воскресение Иисуса Христа по Иоанну», первая часть которого – «Страсти по Иоанну» – была заказана для Штутгартского фестиваля-миллениума 2000 года. Однако несмотря на множественность поисков, именно в это время стиль и эстетика композитора становятся столь узнаваемыми, что жанровая сторона как бы отходит на второй план, тогда как на авансцене оказывается сама идея сочинения. Этот факт диктует и новую композицию четвёртой и пятой глав, где аннотации произведений представлены в сквозном порядке, в соответствии не с их жанровой принадлежностью, а с символическим содержанием и временем их создания.

Если своего рода «кульминацией» периода до 2001 может считаться диптих «Страсти и воскресение Иисуса Христа по Иоанну», то следующее двадцатилетие венчает глобальный замысел 15-частной оратории «О любви и ненависти», одна из тем которой вошла в посвящение Губайдулиной «Великому Бетховену», приуроченное к 200-летию юбилею немецкого гения.

Монографию завершают Заключение и Приложение. Последнее состоит из нотных примеров, кратких биографических сведений, обширного списка премий и наград, небольшого эссе Иды Губайдулиной, сестры композитора, об их детстве, именного указателя, полного списка сочинений до 2020 года включительно и библиографии на русском и иностранных языках.

Поскольку законы жанра рецензии диктуют описание и слабых сторон рецензируемого издания, то укажем на единственный недостаток, связанный не столько с упущением автора, сколько с объективными обстоятельствами – затруднённым доступом в последние годы к исследованию зарубежной литературы о композиторе. Однако нет никаких сомнений, что в последующих возможных изданиях книги данный пробел будет восполнен.

Настоящий труд является не только монографией, но и свидетельством эпох, меняющегося «цвета времён» и судьбы целого поколения композиторов и музыковедов. Губайдулина и Холопова принадлежат к «оттепельному» поколению, которому пришлось преодолеть разрыв времён, обусловленный почти полувековым «железным занавесом». Именно это поколение проделало колоссальный труд по преодолению данного разрыва и усвоению практически всей мировой культуры первой половины XX века в условиях подполья. Одновременно с этим им предстояло найти свой путь.

И сегодня композитор продолжает находиться в состоянии непрерывного созидания новых звуковых миров, отражающих его внутренние искания в области философии, эстетики, поэзии, науки. Широко интерпретированные этические и религиозные идеи стали для Губайдулиной фактором одновременно и сопротивления, и становления, что ярко продемонстрировано в пяти изданиях книги Холоповой.

Автор рецензии благодарит профессора В. Н. Холопову и издательство «Композитор» за предоставленные материалы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Холопова В. Н. София Губайдулина: монография. Изд. 4-е, испр. и доп. М.: Композитор, 2020. 444 с.: ил., нот. ISBN 978-5-6043750-6-8.
2. Belge, Boris. Klingende Sowjetmoderne. Eine Musik und Gesellschaftsgeschichte des Spatsozialismus. Köln (und andere): Böhlau Verlag, 2018. 312 S. ISBN 978-3-412-51066-4.
3. Gubaidulina / A cura di E. Restagno. Torino: EDT, 1991. I. La vita. – E. Restagno; II. Le opère. – V. Cholopova. 292 p. ISBN 8870631117.
4. Mika, Anna. Tausend Jahre – ein Tag: Betrachtungen zur Musik von Hildegard von Bingen und Sofia Gubaidulina. Hohenems; Vaduz; München; Zürich: Bucher, 2019. 60 p. ISBN 978-3-99018-518-6.

5. Sofia Gubaidulina. Sikorski Musikverlage Hamburg. SIK KAT 9945.
URL: https://www.gubaidulina_printed_editions_2016.pdf (sikorski.de) (29.06.2021).

Об авторе:

Баркалая Нино Оттовна, кандидат искусствоведения, доцент кафедры междисциплинарных специализаций музыковедов, Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского (125009, г. Москва, Россия); доктор музыковедения и эстетики, Университет Париж 8 (93526, Сен-Дени, Франция), **ORCID: 0000-0001-6680-1327**, nina_barkalay@mail.ru

REFERENCES

1. Kholopova V. N. *Sofiya Gubaydulina: monografiya* [Sofia Gubaidulina: Monograph]. 4th Edition with Amendments and Additions. Moscow: Kompozitor, 2020. 444 p.: With Illustrations and Musical Examples. ISBN 978-5-6043750-6-8.
2. Belge, Boris. *Klingende Sowjetmoderne. Eine Musik und Gesellschaftsgeschichte des Spatsozialismus*. Köln (und andere): Böhlau Verlag, 2018. 312 S. ISBN 978-3-412-51066-4.
3. *Gubaidulina. A cura di E. Restagno*. Torino: EDT, 1991. I. La vita. – E. Restagno; II. Le opère. – V. Cholopova. 292 p. ISBN 8870631117.
4. Mika, Anna. *Tausend Jahre – ein Tag: Betrachtungen zur Musik von Hildegard von Bingen und Sofia Gubaidulina*. Hohenems; Vaduz; München; Zürich: Bucher, 2019. 60 p. ISBN 978-3-99018-518-6.
5. Sofia Gubaidulina. Sikorski Musikverlage Hamburg. SIK KAT 9945.
URL: https://www.gubaidulina_printed_editions_2016.pdf (sikorski.de) (29.06.2021).

About the author:

Nino O. Barkalaya, Ph.D. (Arts), Associate Professor at the Department of Interdisciplinary Specializations of Musicologists, Moscow State P. I. Tchaikovsky Conservatory (125009, Moscow, Russia); Doctorate degree, Paris 8 University (93526, Saint-Denis, France), **ORCID: 0000-0001-6680-1327**, nina_barkalay@mail.ru

