

Рецензии

Рецензия
УДК 78.01

DOI: 10.56620/2782-3598.2023.3.160-166

Музыкальный портрет России в диалоге культур. Рецензия на книгу: Зарубежная музыка о России (музыкальная россика): коллективная монография

Наталья Ряфиковна Саенко

*Московский политехнический университет, г. Москва, Россия,
rilke@list.ru, <https://orcid.org/0000-0002-9422-064X>*

Аннотация. Рецензия посвящена коллективной монографии «Зарубежная музыка о России (музыкальная россика)» (СПб.: Союз художников, 2023. 324 с. ISBN 978-5-8128-0367-4), редактором-составителем, а также одним из авторов которой выступила доктор искусствоведения, профессор, заведующая Проблемной научно-исследовательской Лабораторией музыкального содержания Астраханской консерватории Людмила Павловна Казанцева. Исследование является результатом совместных усилий представителей научной школы Л. П. Казанцевой, а также её российских и зарубежных коллег, а именно учёных Астрахани, Волгограда, Краснодара, Петрозаводска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, а также Северной Ирландии, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Украины. В подвижническом труде глубоко и беспристрастно исследуется место и роль русского музыкального наследия в мировой художественной практике, выявляются основания для глобального диалога как высшей ценности. Рецензируемое монографическое издание, обладающее мощным культурологическим потенциалом, представляется значимым событием отечественной музыкальной науки.

Ключевые слова: русская тема в музыке, музыкальная россика, диалог культур, философия музыки

Для цитирования: Саенко Н. Р. Музыкальный портрет России в диалоге культур. Рецензия на книгу: Зарубежная музыка о России (музыкальная россика): коллективная монография // Проблемы музыкальной науки / Music Scholarship. 2023. № 3. С. 160–166.

DOI: 10.56620/2782-3598.2023.3.160-166

Reviews

Review

A Musical Portrait of Russia in a Dialogue of Cultures. A Review of the Book: *Music from Abroad about Russia (Musical Rossica): Collective Monograph*

Natalya R. Saenko

*Moscow Polytechnic University, Moscow, Russia,
rilke@list.ru, <https://orcid.org/0000-0002-9422-064X>*

Abstract. The review is devoted to the collective monograph *Zarubezhnaya muzyka o Rossii (muzykal'naya rossika)* [*Music from Abroad about Russia (Musical Rossica)*] (St. Petersburg: Soyuz khudozhnikov, 2023. 324 p. ISBN 978-5-8128-0367-4), the editor-compiler, as well as one of the authors of which was Dr.Sci. (Arts), Professor, Head of the Laboratory of Music Content of the Astrakhan Conservatory Liudmila Pavlovna Kazantseva. This research work is the result of the combined efforts of the representatives of Kazantseva's academic school, as well as her colleagues from Russia and other countries, namely, musicologists from Astrakhan, Volgograd, Krasnodar, Petrozavodsk, Rostov-on-Don, St. Petersburg, as well as Northern Ireland, the People's Republic of China, the Republic of Belarus, and Ukraine. In this devoted work, the place and the role of the Russian musical heritage in world artistic practice is explored deeply and impartially, and the grounds for global dialogue as the highest value are revealed. This peer-reviewed monographic publication, endowed with a powerful cultural potential, is perceived to be a significant event in the sphere of Russian musical scholarship.

Keywords: Russian theme in music, musical Rossica, dialogue of cultures, philosophy of music

For citation: Saenko N. R. A Musical Portrait of Russia in a Dialogue of Cultures. A Review of the Book: *Music from Abroad about Russia (Musical Rossica): Collective Monograph. Problemy muzykal'noi nauki / Music Scholarship*. 2023. No. 3, pp. 160–166. (In Russ.)

DOI: 10.56620/2782-3598.2023.3.160-166

Монографическое исследование коллектива авторов «Зарубежная музыка о России (музыкальная россика)» (СПб.: Союз художников, 2023. 324 с. ISBN 978-5-8128-0367-4) посвящено изучению произведений западных композиторов о нашей стране, осуществляемому под разными углами зрения. Оно являет собой результат

совместных усилий учёных, входящих в научную школу профессора Астраханской государственной консерватории, доктора искусствоведения Людмилы Павловны Казанцевой, а также её российских и зарубежных коллег. Их совместная встреча была подготовлена в рамках Международной научной конференции «Русская тема в зарубежной музыке»,

которая проводилась 18–19 июня 2022 года в стенах Волгоградского государственного института искусств и культуры. Речь идёт как об учёных российских вузов Астрахани, Волгограда, Краснодара, Петрозаводска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, так и о научной элите Северной Ирландии, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Украины.

Первые обращения к вопросу о музыкальной росике в русле разрабатываемого школой Казанцевой направления датируются, пожалуй, выступлениями основателя и лидера школы на научных конференциях в Афинах и в Волгоградском государственном институте искусств и культуры в 2013 году¹. К слову заметим, что именно на базе этого высшего учебного заведения в 2009 году была создана Проблемная научно-исследовательская Лаборатория музыкального содержания, которая и заложила фундамент нынешней научной школы [1; 2].

К настоящему моменту область музыкального творчества, отображающая видение русского из-за рубежа, затрагивается более чем в двадцати работах представителей школы (например, см.: [3; 4; 5; 6; 7]), в числе которых самым масштабным стал двухтомный справочник Л. Казанцевой «Русская тема в музыке зарубежных композиторов», опубликованный в 2022 году². Что же касается

рецензируемого издания, то созданная по инициативе профессора Л. Казанцевой и опубликованная ею коллективная монография представляется событием, значимость которого выходит далеко за рамки локальной сферы, ограниченной сугубо искусствоведческой проблематикой. На фоне современной социокультурной ситуации настоящая работа — своего рода подвижнический труд объединённых общностью интересов учёных, которые именно сегодня глубоко и беспристрастно исследуют место и роль русского музыкального наследия в мировой художественной практике, выявляя основания для глобального диалога как высшей ценности.

Вместе с тем и собственно искусствоведческий аспект монографии существенно расширяет историко-культурные изыскания в области мировой музыкальной науки, помогая осмыслить психологию и технологию процесса воплощения русского в зарубежной музыке, жанровую и стилевую специфику этого феномена, познакомиться с образцами «решения» русской темы в конкретных произведениях, в том числе в исполнительской деятельности.

Монография состоит из Введения, пяти глав, Заключения, Литературы и Приложения, в котором размещены стихи о России и русской культуре, написанные профессором Ростовской государственной

¹ Материалы выступлений опубликованы: Kazantseva L. P. “Russian” in Music as an Other-National // *The National Element in Music: International Musicological Conference, Athens, 18–20 January 2013*. Faculty of Music Studies of the University of Athens, Music Library of Greece “Lilian Voudouri”, 2013, pp. 35–36; Казанцева Л. П. Русское в музыке как инациональное // *Художественное образование России: современное состояние, проблемы, направления развития: материалы VII Всерос. науч.-практ. конф.* Волгоград: Волгоградское науч. изд-во, 2013. С. 13–27.

² Казанцева Л. П. Русская тема в музыке зарубежных композиторов: справочник: в 2 т. СПб.: Лань: Планета музыки, 2022. Т. 1. 480 с.; Т. 2. 508 с.

консерватории имени С. В. Рахманинова, кандидатом искусствоведения Н. Бекетовой, чьё взаимодействие с научной школой во главе с Л. Казанцевой долгие годы определяется не только творческим диалогом, но и дружескими отношениями исследователей.

Первая глава — *Русская тема в музыке: культурологические и эстетические вопросы* (авторы: Н. Бекетова, П. Волкова, Л. Казанцева, Л. Купец, Е. Шефова) — раскрывает лингвокультурологические особенности русского характера, даёт представление о «русской идее» М. Глинки в опере «Жизнь за царя», знакомит с концепцией «русской музыки» в постсоветской России конца 1990-х годов, предлагает обзор музыкальной россии в современном музыкознании, обнажает толстовские контексты творческой биографии Сергея Борткевича. Тем самым закладываются методологические основы рассматривания «русской темы» в рамках как исторического процесса, культуры, так и смыслообразования — одной из проблем современной философии музыки [8].

Во второй главе — *Особенности воплощения «русского» в зарубежной музыке* (авторы: Л. Казанцева, С. Мозгот) — читатель погружается в вопросы о том, что мотивирует композиторов-иностранцев обращаться в своём творчестве к русской теме, каковы способы и приёмы воплощения русского в зарубежной музыке, что таит в себе пространственная картина мира русского человека в музыке немецких композиторов. Здесь обосновываются

и отстаиваются научные концептуальные взгляды авторов, вступающих в полемику с направлением философии музыки, считающей её неконвенциональным феноменом³. Так, в монографии утверждается близость музыки и языка, музыки и слова: «Обзор музыкальной россии выявляет и творческие импульсы, которые исходят от взаимодействия музыки с другими искусствами. На этом пути отыскиваются точки соприкосновения не только между представителями разных национальных и эпохальных культур. Вскрывается к тому же близость эстетических позиций художников, высказывающихся в разных видах творчества. Подходящей “площадкой” для выработки и “провозглашения” такого рода эстетических деклараций становится прежде всего давно освоенная художниками зона синтеза музыки и слова. В нашем случае — слова, порожденного русской словесностью» (с. 91).

Третья глава — *Жанровый и стилиевой аспекты* (авторы: Т. Андрущак, О. Бегичева, Е. Дегтярёва, Г. Овсянкина, О. Шмакова) — посвящена исследованию синтеза симфонии и танца в зарубежных произведениях С. Рахманинова и И. Стравинского, творчеству А. Скрябина в зеркале французского эпитафияльного жанра на примере *Tombeau*, культурному трансферу русской баллады на примере «Тараса Бульбы» Леоша Яначека, прозе Н. Гоголя как творческому импульсу оперы «Деревня Волчья» китайского композитора Го Вэньцзина, образу Чёрного моря в фортепианных циклах С. Борткевича.

³ См. об этом: Саенко Н. Р., Даниленко А. С. Диалог культур и анализ постсовременности в поэтическом мире Б. Б. Гребенщикова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2011. № 6–2 (12). С. 151–154.

В четвёртой главе — *Опыты «решения» русской темы зарубежными музыкантами* (авторы: О. Бозина, И. Васирук, Г. Ганзбург, Л. Казанцева, И. Колдаева, Г. Салагина, О. Шмакова) — поднимается проблема православной литургии в творчестве западноевропейских композиторов, осуществляется ревизия известных аранжировок европейскими музыкантами пьесы Н. Римского-Корсакова «Полёт шмеля», изучается творческая жизнь и судьба персонажа произведений Р. Шумана — петербургской поэтессы Елисаветы Кульман, анализируются Двенадцать вариаций Л. ван Бетховена на тему из балета «Лесная девушка» П. Враницкого и исследуется вопрос о заимствовании сюжета И. Тургенева композитором М. Карловичем в его симфонической поэме «Эпизод на маскараде».

Думается, что данная глава монографии является замечательным примером исследования межкультурного диалога на почве истории музыки. Его сложность напрямую связана с тем, что для западноевропейских композиторов особенно трудным было «глубокое проникновение в сущность православия как религиозного вероисповедания и особенности уклада российской жизни». Потому «... литургическая музыка, духовные песнопения намного реже встречаются в творческом багаже композиторов-европейцев. При этом им доверялось написание богослужебных песнопений на церковнославянском языке. К примеру, работа в России итальянских композиторов Б. Галуппи и Дж. Сартти, писавших даже

церковную музыку на православные тексты, способствовала возникновению в русской церковной музыке стиля, обычно называемого “итальянским”» (с. 186).

Пятая глава — *Музыкальная россика в музыкальной жизни* (авторы: П. Волкова, Г. Кротерс, О. Луконина, У Лиян) — приобщает читателя к философии исполнительского искусства Г. Нейгауза в контексте русской культуры; знакомит с шедевром П. Чайковского «Лебединое озеро» в акробатическом балете китайского хореографа Чжао Мина и помогает увидеть «китайский след» в танце «Чай» из балета П. Чайковского «Щелкунчик»; открывает имя немецкого композитора Гельмута Риттера — автора музыки к пьесе Вальтера Липпа «Освобождение», оказавшегося в ходе Второй мировой войны на территории Советского Союза в лагере для военнопленных.

Являясь особым языком, обращённым главным образом к чувственному и только затем к умственному, музыка оказывается самым выгодным средством для эффективности межкультурного диалога, понимания чужой культуры, иного менталитета⁴. Тем не менее понимание глубинных смыслов, а не формальных, функциональных значений картины мира глазами иностранцев [9] оказывается непростой задачей, решаемой посредством специфики музыкального знака. Монография «Зарубежная музыка о России (музыкальная россика)» полна убедительных доказательств и ярких иллюстраций этой коммуникативной силы музыки.

⁴ Этому вопросу уделено внимание в публикации: Саенко Н. Р., Даниленко А. С. Указ. соч.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Волкова П. С. Научная школа Л. П. Казанцевой: опыт десятилетия // Проблемы музыкальной науки / Music Scholarship. 2019. № 4. С. 90–101.
DOI: 10.17674/1997-0854.2019.4.090-101
2. Volkova P. S. The Academic School of Liudmila Kazantseva: An Experience of the Decade // Проблемы музыкальной науки / Music Scholarship. 2021. № 1. С. 83–95.
DOI: 10.33779/2587-6341.2021.1.083-095
3. Казанцева Л. П. «Музыкальная россика» как музыковедческий термин // Проблемы музыкальной науки / Music Scholarship. 2022. № 1. С. 22–34.
DOI: 10.33779/2782-3598.2022.1.022-034
4. Казанцева Л. П., Волкова П. С. «Русское» в музыке зарубежных композиторов на «русскую тему» // Проблемы музыкальной науки / Music Scholarship. 2021. № 3. С. 154–166.
DOI: 10.33779/2587-6341.2021.3.154-166
5. Казанцева Л. П., Луконина О. И. Сталинградская битва в отечественной и зарубежной музыке // Проблемы музыкальной науки / Music Scholarship. 2023. № 1. С. 88–105.
DOI: 10.56620/2782-3598.2023.1.088-105
6. Казанцева Л. П., Луконина О. И. Сталинградская битва в отечественной и зарубежной музыке // Проблемы музыкальной науки / Music Scholarship. 2023. № 2. С. 35–52.
DOI: 10.56620/2782-3598.2023.2.035-052
7. Шамхалова П. Ш., Казанцева Л. П. Дж. Тавенер. Монодрама «Смерть Ивана Ильича»: к вопросу об интерпретации одноимённой повести Л. Н. Толстого // Проблемы музыкальной науки. 2019. № 1. С. 106–114. DOI: 10.17674/1997-0854.2019.1.106-114
8. Косилова Е. В. Онтология музыкального смысла // Вопросы философии. 2023. № 1. С. 52–62. DOI: 10.21146/0042-8744-2023-1-52-62
9. Volkova P. S., Orekhova, E. S., Saenko N. R., et al. Features of the Modern Process of Differentiation of Sense and Meaning in Communication // Media Watch. 2020. Vol. 11, No. 4, pp. 679–689. DOI: 10.15655/mw/2020/v11i4/204639

Информация об авторе:

Н. Р. Саенко — доктор философских наук, профессор кафедры «Гуманитарные дисциплины».

References

1. Volkova P. S. The Musicological School of Liudmila Kazantseva: The Experience of a Decade. *Problemy muzykal'noi nauki / Music Scholarship*. 2019. No. 4, pp. 90–101. (In Russ.)
DOI: 10.17674/1997-0854.2019.4.090-101
2. Volkova P. S. The Academic School of Liudmila Kazantseva: An Experience of the Decade. *Problemy muzykal'noi nauki / Music Scholarship*. 2021. No. 1, pp. 83–95.
DOI: 10.33779/2587-6341.2021.1.083-095
3. Kazantseva L. P. “Musical Rossica” as a Musicological Term. *Problemy muzykal'noi nauki / Music Scholarship*. 2022. No. 1, pp. 22–34. (In Russ.) DOI: 10.33779/2782-3598.2022.1.022-034

4. Kazantseva L. P., Volkova P. S. “The Russian Element” in the Music on “the Russian Theme” by Composers from Outside Russian. *Problemy muzykal'noi nauki / Music Scholarship*. 2021. No. 3, pp. 154–166. (In Russ.) DOI: 10.33779/2587-6341.2021.3.154-166
5. Kazantseva L. P., Lukonina O. I. The Battle of Stalingrad in Russian and Foreign Music. *Problemy muzykal'noi nauki / Music Scholarship*. 2023. No. 1, pp. 88–105. (In Russ.) DOI: 10.56620/2782-3598.2023.1.088-105
6. Kazantseva L. P., Lukonina O. I. The Battle of Stalingrad in Russian and Foreign Music. *Problemy muzykal'noi nauki / Music Scholarship*. 2023. No. 2, pp. 35–52. (In Russ.) DOI: 10.56620/2782-3598.2023.2.035-052
7. Shamkhalova P. Sh., Kazantseva L. P. John Tavener. Monodrama *The Death of Ivan Ilyich*: Concerning the Question of Interpreting Leo Tolstoy’s Novelette of the Same Title. *Problemy muzykal'noi nauki / Music Scholarship*. 2019. No. 1, pp. 106–114. (In Russ.) DOI: 10.17674/1997-0854.2019.1.106-114
8. Kosilova E. V. Ontology of Musical Meaning. *Voprosy Filosofii*. 2023. No. 1, pp. 52–62. (In Russ.) DOI: 10.21146/0042-8744-2023-1-52-62
9. Volkova P. S., Orekhova, E S., Saenko N. R. [et al.] Features of the Modern Process of Differentiation of Sense and Meaning in Communication. *Media Watch*. 2020. Vol. 11, No. 4, pp. 679–689. DOI: 10.15655/mw/2020/v11i4/204639

Information about the author:

Natalya R. Saenko — Dr.Sci. (Philosophy), Professor at the Humanitarian Disciplines Department.

Поступила в редакцию / Received: 31.07.2023

Одобрена после рецензирования / Revised: 04.09.2023

Принята к публикации / Accepted: 07.09.2023