

Королева М. М.

Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского

ФОРТЕПИАННЫЙ АЛЬБОМ В ТВОРЧЕСТВЕ В. ЗОЛОТУХИНА

УДК 78.071.1 : 786.2 (477.54)

Королева М. М. Фортепианный альбом в творчестве В. Золотухина. Рассматривается личность Владимира Максвича Золотухина как знаковая фигура в истории харьковской композиторской школы. Приводится перечень известных на сегодняшний день фортепианных произведений композитора, особое внимание уделяется трем фортепианным альбомам В. Золотухина — «Детскому альбому» (1958), «Фортепианному альбому» (1988) и «Американскому альбому» (2000). Отмечено, что жанр фортепианного альбома берет истоки от сборников песен для начинающих, а одним из первых «чистых» образцов жанра стал «Альбом для юношества» Р. Шумана. Однако к этому жанру могут быть также отнесены циклы, не имеющие такого авторского определения. Предлагается авторская типология разновидностей музыкального альбома: детский, альбом путешественника или художественный альбом, личный альбом. Фортепианные альбомы В. Золотухина рассматриваются в контексте эволюции его творчества.

Ключевые слова: фортепианный альбом, В. Золотухин, стиль, жанр, симфоджаз.

Королева М. М. Фортепианный альбом у творчості В. Золотухіна. Розглядається особистість Володимира Максвича Золотухіна як знакова фігура в історії харківської композиторської школи. Наводиться перелік відомих на сьогоднішній день фортепіанних творів композитора, особлива увага приділяється трьом фортепіанним альбомам В. Золотухіна — «Дитячому альбому» (1958), «Фортепіанному альбому» (1988) та «Американському альбому» (2000). Відмічено, що жанр фортепіанного альбому бере початок від збірок пісень для початківців, а одним з перших «чистих» зразків жанру став «Альбом для юнацтва» Р. Шумана. Однак, до цього жанру можуть бути віднесені цикли, що не мають такого авторського визначення. Пропонується авторська типологія різновидів музичного альбому: дитячий, альбом мандрівника або художній альбом, особистий альбом. Фортепіанні альбоми В. Золотухіна розглядаються у контексті еволюції його творчості.

Ключові слова: фортепіанний альбом, В. Золотухін, стиль, жанр, симфоджаз.

Korolova M. M. Piano album by V. Zolotukhin. Background. In recent years, there has been an increasing interest in piano cycle for children and the older generation. It's kind of albums with different sketches and different themes. The history of music album begins in ancient time. Then the album was white gypsum board which was exhibit in public places. Later under the album began to understand a book with white crosslinked or not sealed pages. In time the album becomes a mandatory attribute of the traveler and this expands the spectrum of genres records: with text fragments the albums includes travel records and even sketches. **Objectives.** The objectives of this study are to determine the main features of the functioning of the album's genre in literature and music, also to pay attention to the three piano albums by V. Zolotukhin. This albums was written in different period of life by V. Zolotukhin and they have their own characteristics. "Children's album" (1958), "Piano album" (1988) and "American album" (2000) includes features inherent to genre of music album and reflects the evolution of composer's thinking and creativity. They contain the striking features of the composer's style and they are an important part of creativity by V. Zolotukhin.

Methods. So far this method was been applied to explore that the album genre and attempt to arrange typologically the known varieties of music albums. It is worth noting that the album tradition has long been in the focus of attention by researchers culture of west Europe, because the albums played very important role in the history of art, also it's unique ability to combine mass and elitist culture side. With the widespread landscape of album tradition in European culture, it's not surprising that a new genre of piano album liked both the public and composers. There have been many such opuses. On this basis, we can talk about two types of cycles:

1) those that have the author's name – “an album”; 2) those that haven't the author's name, but in some respects may be considered conditionally albums, first of all, of course, a certain range of themes-images. We tried to summarize the known examples of the album's genre, and we propose to divide them into three types: children's album, album by traveler or album of arts, and private album. All three types are represented in the three piano albums by V. Zolotukhin with his personal opinion on the genre.

Results. The results of the research support the idea that the album can be divided into three types – children's album, album by traveler or album of arts, and private album. The features of children's album is that the pronounced baby theme, software and genre of music, small size of pieces, relative simplicity and didactic orientation of them. For example, “Children's album” by P. Tchaikovsky, “Children's album” by A. Grechaninov, “Children's music” by A. Khachaturian. In this type also includes such album as “Album for children and youth” by S. Slonimsky and “Note for youth” by R. Schedrin.

Definition of children's cycles as albums speaks of appeal to tradition of family albums, also about presence of a single idea, which fastening cycle together. The name of album's pieces, as a rule, reflect the core content of the work.

The theme of another type of music album known as album by traveler or album of arts is broad enough – its sketches of the nature, memories of historical events, album of paintings or original gallery of characters. The special feature is emphasis on visualization mortgaged program. Usually, the music of this opuses performed in concerts and it defines a number of serious problems for the performing. This type of album includes such works as “Years of pilgrimage” by F. Liszt, “Estamps” by K. Debussy, “Night Gaspar” by M. Ravel, “Times of the year” by P. Tchaikovsky and, finally, “Pictures at an exhibition” by M. Mussorgsky. Third type of album – the private album, its feature lies in the fact that the notes are made as if to himself, but with the expectation of publicity. In this cycles, usually, the facture are not overloaded, in the foreground – the direct personal remarks, the program implemented by transmitting a states and emotions. In the artistic heritage by V. Zolotukhin are three sample of the genre of piano album which are the embodiment of all the main three types of album. They were created in different periods of creativity by composer and reflect the evolution of the composer's thinking, namely, enhancement features of style that are associated with the influence of the “third cultural layer”.

Conclusions. The present results are significant in study of the creative heritage by V. Zolotukhin, the piano albums by composer viewed in the context of the evolution of his work.

The history of album began at the ancient time, and attracted the attention of the composers and the public until the 20th century. Musical, particularly piano albums created in large numbers all over the place and were created for various age groups. Despite the fact that in the 20th century the album tradition isn't so common, we find the three samples of piano album in the creativity of Ukrainian composer V. Zolotukhin who made a personal contribution in this musical genre.

Keywords: piano album, V. Zolotukhin, style, genre, symphojazz.

Постановка проблеми. Владимир Максвич Золотухин — знаковая фигура в истории харьковской композиторской школы. Окончив Харьковский институт искусств имени И. П. Котляревского, в 1967 году он вернулся в стены *alma mater* как преподаватель, воспитав целую плеяду талантливых учеников, среди которых Анатолий

Гайдено, Юрий Алжнев, Игорь Гайдено, Борис Севастьянов и многие др. Долгое время В. Золотухин возглавлял харьковское отделение союза композиторов, а также кафедру композиции и инструментовки Харьковской консерватории. Уже при жизни композитора его музыка получила широкую известность не только в Украине, но и за рубежом. Сочинения В. Золотухина пользуются большой популярностью у исполнителей, а музыка его Второй симфонии является визитной карточкой украинского государственного радио.

Секретом такого успеха исследователи считают уникальный композиторский стиль, в котором новейшие музыкальные течения (например, джаз) органично сочетаются с традициями европейской музыкальной культуры. Особая сфера творчества композитора — музыка для фортепиано. В. Золотухин автор произведений, прочно вошедших в репертуар украинских исполнителей. Это Концертный вальс, Соната, Американский альбом, Вариации на тему русской песни «Уж ты сад», Фантазия на тему украинской народной песни «Їхав козак за Дунай», Музыкальный момент. Одно из последних произведений В. Золотухина — «Чардаш» — также написано для двух фортепиано.

К сожалению, большая часть произведений композитора не издана и существует в виде рукописей. Из всего обширного списка произведений лишь треть была опубликована, некоторые сочинения записаны в фонды Государственного радио. Также нужно отметить, что на сегодняшний день нет ни одного масштабного исследования, посвященного творчеству В. Золотухина. Вышесказанное составляет и актуальность, и цель предлагаемого исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Как было сказано выше, проблема системного осмысления наследия В. Золотухина еще ждет своего решения, но существует ряд работ, посвященных изучению параметров композиторского стиля или отдельных произведений. Это работы Л. Деркач, Г. Игнатченко, П. Калашника, Т. Хмельницкой. Попытка целостного анализа творчества композитора предпринята О. Гусаровой. В монографии «Владимир Золотухин» содержатся сведения о творческом пути композитора, приведен подробный перечень произведений, а также их краткий анализ. Однако, монография, изданная в 1988 году, естественным образом не содержит информации о последнем периоде творчества В. Золотухина — 1988–2010 годах.

Фортепианное же творчество композитора становилось предметом изучения, фактически, лишь единожды — в статье М. Чернявской. Однако именно фортепианная музыка В. Золотухина сегодня очень востребована, в частности, его альбомы.

Таким образом, **целью** статьи является исследование жанра фортепианного альбома и его воплощение в творчестве В. Золотухина.

Объект исследования — фортепианная культура XIX–XX вв.

Предмет — жанрово-стилевые проекции фортепианного альбома в творчестве В. Золотухина.

Материалом послужили три фортепианных альбома композитора: «Детский альбом», «Американский альбом» и «Фортепианный альбом».

Связь с научными или практическими задачами. Исследование творчества В. Золотухина входит в актуальнейший комплекс работ, посвященных осмыслению роли украинской культуры в общеевропейский культурный процесс, практическая составляющая — это популяризации лучших образцов украинской музыкальной культуры.

Изложение основного материала исследования. Прежде всего, скажем о том, что альбомная традиция имеет огромное значение в культуре Западной Европы. В Древнем Риме альбом — это белая, покрытая гипсом доска, выставлявшаяся в публичных местах. Позже под альбомом стали понимать книгу из белых сшитых или не скрепленных листов. Такие книги были популярны у странствующих студентов, записывающих туда понравившиеся или собственные произведения. Постепенно альбом становится непременным атрибутом путешествующего человека, что значительно расширяет жанровый спектр записей: наряду с текстовыми фрагментами в альбомы включают путевые записки и даже зарисовки.

Расцвет альбомной традиции связан с эпохой сентиментализма, когда альбом превратился в модный факт светской культуры, что не уменьшает его культурной значимости. К примеру, в русских альбомах XIX века мы находим записи и рисунки величайших деятелей культуры того времени — И. Крылова, А. Грибоедова, К. Брюллова, М. Глинки и многих других. Это дает основание известному русскому поэту, критику, публицисту, известному также своей близкой дружбой с А. Пушкиным, князю П. Вяземскому сравнивать альбом с самой жизнью, а литературоведу и культурологу Ю. Лотману — с рукописной книгой.

В фортепианной культуре жанр альбома ведет свою историю от многочисленных сборников, содержащих репертуар для обучения юных пианистов. Первым образцом жанра можно считать «Альбом для юношества» Р. Шумана. Новый жанр пришелся по душе как публике, так и композиторам, что повлекло за собой создание множества подобных опусов.

Если попытаться обобщить известные образцы жанра фортепианного альбома, можно выделить три основных типа:

- **детский альбом.** Отличительная особенность таких циклов это, прежде всего, детская тематика, ярко выраженная программность и жанровость музыки, небольшие по размеру пьесы, относительная простота и дидактическая направленность пьес. Это «Детский альбом»

П. Чайковского, «Детский альбом» А. Гречанинова, «Детская музыка» А. Хачатуряна. К этому же типу относятся «Альбом для детей и юношества» С. Слонимского и «Тетрадь для юношества» Р. Щедрина;

- **альбом путешественника**, или **художественный альбом**. Тематика включенных в эти альбомы произведений достаточно широка — это зарисовки природы, воспоминания об исторических событиях, альбом картин или своеобразная галерея персонажей. Отличительной чертой является установка на визуализацию заложенной программы. Как правило, музыка данных опусов предназначена для концертного исполнения, что определяет ряд серьезных исполнительских задач. Это такие произведения как «Годы странствий» Ф. Листа, «Эстампы» К. Дебюсси, «Ночной Гаспар» М. Равеля, «Времена года» П. Чайковского и, наконец, «Картинки с выставки» М. Мусоргского;
- **личный альбом**, в котором заметки сделаны как бы для себя, но с расчетом на публичность. В таких циклах фактура, как правило, не перегружена, на первый план выходит непосредственность личностного высказывания, а программа воплощается скорее опосредовано — это передача эмоции, состояния. К таким альбомам относятся «Листки из альбома» Э. Грига, «Пестрые листки» Р. Шумана, «Пожелтевшие страницы» Н. Мясковского.

В творческом наследии В. Золотухина представлены три образца жанра фортепианного альбома, являющиеся воплощениями всех трех основных видов альбома. Созданные в разные периоды творчества композитора, эти альбомы отражают эволюцию мышления композитора, а именно усиление тех черт стиля, которые связаны с влиянием «третьего культурного пласта».

«Детский альбом», написанный в 1958 году — это первый опыт обращения Золотухина к альбомному жанру и одно из первых произведений композитора. По воспоминаниям вдовы композитора Светланы Золотухиной, музыка была написана на заказ для одной из детских вечерних телепередач и задумывалась как серия набросков «с натуры», небольших сценок из жизни ребенка. Неизвестно, прозвучала ли эта музыка в программе, но харьковские исполнители, всегда тесно сотрудничающие с композиторами, не смогли вспомнить о существовании «Детского альбома» В. Золотухина. Мы обнаружили это произведение только благодаря тому, что произведение упоминается в монографии харьковской исследовательницы О. Гусаровой. По нашей просьбе семья разрешила ознакомиться с нотами произведения, но, к сожалению, запретила выносить и копировать текст. Поэтому дальнейший анализ — результат работы с рукописью.

Отметим, что пианист по первой специальности, В. Золотухин безусловно был знаком с «Детским альбомом» П. Чайковского, «Аль-

бомом для юношества» Р. Шумана, детскими циклами С. Прокофьева, Д. Шостакович, поэтому можно предположить, что, называя свой опус «Детский альбом», композитор вступает в своеобразный диалог с авторами, работавшими в данном жанре.

Анализируя труды, посвященные детским альбомам, можно выделить основные признаки этого жанра:

- это музыка для детей, как в содержательном, так и в исполнительском плане;
- как правило, музыка «Детских альбомов» не концертного типа, она предназначена для домашнего музицирования;
- конкретно воплощаемая программность и жанровая основа музыки.

Определение детских циклов как альбомов говорит об апеллировании к традиции семейных альбомов, а также о наличии единой, скрепляющей/сшивающей цикл воедино идеи. Названия пьес в альбоме, как правило, отражают основное содержание произведения: жанр пьесы, определенную жизненную ситуацию или эмоциональное состояние.

Не все эти особенности построения «Детских альбомов» мы находим в произведении В. Золотухина. Возможно, это связано с тем, что согласно первоначальному заказу, не предполагалось, что исполнителем музыки будет ребенок. Также следует отметить, что согласно авторским рукописям В. Золотухин возвращался к своему замыслу и дорабатывал его. Изменения коснулись среднего раздела второй пьесы и названия последней. В целом же, автор следует традиции, используя простые, знакомые каждому ребенку жанры и яркие программные названия.

Отличительной особенностью цикла является его краткость (всего четыре пьесы: Марш, Колыбельная, Солнечный зайчик и Страшная сказка) и выстроенность от простого к сложному. Если первая пьеса может быть исполнена самым средним учеником ДМШ, то последняя будет представлять трудность и для хорошо занимающегося юного пианиста.

«Фортепианный альбом» был написан в 1988 году и посвящен матери композитора Ольге Владимировне Шенберг–Золотухиной — талантливой пианистке, окончившей Харьковский институт искусств по классу фортепиано у известного педагога, основателя харьковской пианистической школы Людвиг Иосифовича Фаненштиля, которая всю жизнь успешно проработала по специальности в одной из музыкальных школ Донецка.

Первое произведение — первая прелюдия — была написана 18 января, а последнее — третья новелла — 12 апреля. Всего в альбоме 6 пьес — три прелюдии (2 прелюдии без названия и «Прелюдия в стиле блюз») и три новеллы. Из всего альбома издана была издана только «Прелюдия в стиле блюз».

Этот альбом также существует только в рукописном варианте. Поскольку в конце каждого произведения стоит дата написания и подпись автора, это максимально приближает его к истокам — «дружественным альбомам», сохраняющим для читателя что-то, по мнению автора, интересное и важное.

Учитывая посвящение пианистке, можно предположить, что идея альбома — своеобразное путешествие по фортепианным стилям от романтизма до блюза. Однако преобладающим стилем все же остается романтизм, что подтверждается и выбором жанров пьес: три прелюдии и три новеллы. Превалирование романтических тенденций в цикле может быть объяснено как авторскими предпочтениями, так и вкусовыми пристрастиями О. Шенберг–Золотухиной, которой посвящен альбом.

Факт публикации композитором отдельной пьесы из альбома («Прелюдии в стиле блюз») говорит о том, что, возможно, альбом вообще не задумывался для исполнения целиком. Это напоминает нам о другом жанре — «листок из альбома».

Последний образец в жанре альбома — «Американский альбом: Концертная сюита для 2-х фортепиано в 3-х частях» — был написан в 2000 году и в том же году был издан Харьковским издательством.

В альбоме три произведения, и каждое имеет программное название: «Новый Орлеан», «Дыхание Большого Каньона», «Деревенские наигрыши Старого Техаса». Таким образом, «Американский альбом» представляет собой своеобразный альбом путешественника или, говоря современным языком, — альбом с фотографиями.

В «Американском альбоме» мы видим три «фотографии» — три места, отражающие дух Америки и американцев. Места, которые ассоциируются у нас с Америкой, места, куда стремятся туристы.

Музыка этого альбома — это воплощение эстрадно-жанрового направления фортепианного искусства, истоки которого находим в творчестве Дж. Гершвина. Здесь есть все, что ассоциируется у нас с джазовым искусством — характерные блюзовые интонации, вплоть до использования оригинальной кантри-темы, синкопирование, полиритмия, ощущение импровизационности, терпкие гармонии.

Отметим, что, работая в симфонических жанрах, В. Золотухин ориентировался на стиль «симфоджаз». «Симфоджаз» (англ. *sympho-jazz*) — это стиль, сочетающий в себе элементы коммерческого джаза и легкой симфонической музыки, ее основоположником является известный американский скрипач и дирижер П. Уайтмен. В 20-е гг. XX века он руководил оркестром, в репертуар которого, кроме классических, входили произведения и аранжировки симфонического типа. С легкой руки П. Уайтмена такая

музыка и получила название «симфоджаз», хотя по-настоящему серьезные опыты синтеза идей симфонической музыки и джаза в ней составляли редкое исключение (в качестве примера можно привести «*Rhapsody in Blue*» Дж. Гершвина, созданная им специально для П. Уайтмена). Черты этого стиля видим и в «Американском альбоме» В. Золотухина.

Из фортепианных альбомов В. Золотухина — этот обладает наиболее счастливой судьбой. Он не только издан, но и постоянно исполняется на эстраде. Согласно воспоминаниям людей, тесно общавшихся с композитором, «Американский альбом» звучал на сценах Канады.

Выводы. «Альбомная традиция» уже долгое время находится в сфере внимания исследователей западноевропейской культуры. Интересно, что в этой области пересекаются пути ученых многих отраслей: литературоведов, искусствоведов, занимающихся изобразительными искусствами, фольклористов, изучающих городскую культуру, и, наконец, музыковедов. Это объясняется той важной ролью, которую альбомы сыграли в истории искусства, а также их уникальной способностью объединять массовую и элитарную сторону культуры.

Учитывая широкое распространение альбомов в европейской культуре, не удивительно, что новый жанр фортепианного альбома пришелся по душе как публике, так и композиторам. Это повлекло за собой создание множества подобных опусов. Здесь можно говорить о двух типах циклов: 1) имеющих авторское обозначение «альбом»; 2) не имеющих авторского обозначения, но по некоторым признакам (прежде всего, это, конечно, определенный круг тем-образов) могут условно считаться альбомами. Мы попробовали обобщить известные образцы жанра фортепианного альбома, и предлагаем разделить их на три типа: «детский альбом», «альбом путешественника», или «художественный альбом» и «личный альбом».

Очень интересен тот факт, что, несмотря на то, что альбомная традиция в XX веке уже не так распространена, в творчестве украинского композитора В. Золотухина мы находим три фортепианных альбома, представляющих личностный взгляд на жанр. Наименьшим изменениям подвергся «Детский альбом». Его музыка, как и принято, програмна, ярко жанрова, лаконична, однако мы находим и отличия — достаточно сложная фактура, не предназначенная для начинающего музыканта. «Фортепианный альбом» относится к среднему периоду творчества композитора и отражает характерные для него романтические искания. Поэтому неудивительно, что цикл составлен из «романтических» жанров — новеллы и прелюдии, предполагающих непосредственность высказывания. Особенно это проявилось в наиболее популярной пьесе цикла «Прелюдии в стиле блюз», которая не только отражает столь

важное для понимания стиля композитора влияние музыки «третьего пласта», но и является своего рода предвестником появления «Американского альбома».

В последний период творчества В. Золотухина все более заметными становятся сущностные черты стиля, к коим без сомнения относится увлечение симфоджазом, что проявляется в «Американском альбоме» на всех сегментах структуры произведения: в выборе программы, в музыкальном языке, в выборе музыкальной темы последней части.

Перспективы дальнейших исследований.

В. Золотухин — один из наиболее ярких представителей харьковской композиторской школы. Его творчество включает в себе огромное количество произведений для самых разнообразных инструментальных составов, и охватывает почти все известные музыкальные жанры. Его творчество самобытно и содержит в себе как фольклорность и классичность, так и характерные черты самого композитора. Несмотря на это, творчество В. Золотухина продолжает оставаться в тени, так как большая часть написанного не опубликована и хранится в виде рукописей. Перспектива дальнейших исследований заключается в возможности наиболее полно раскрыть творческий гений композитора, познакомить широкую публику с его стилем, мелодикой, образностью, популяризовать творчество В. Золотухина как на родине, так и за рубежом.

Литература:

1. Гусарова О. Володимир Золотухін / О. Гусарова. — К.: Муз. Україна, 1988. — 40 с. — (Творчі портрети українських композиторів)
2. Зипа Е. Пространство имен в «Детском альбоме» Чайковского [Электронный ресурс] / Екатерина Зипа. — Режим доступу: <http://glierinstitute.org/ukr/digests/039/10.pdf>.
3. Лобанова М. Н. Музыкальный стиль и жанр: история и современность / М. Лобанова. — М.: Сов. композитор, 1990. — 224 с.
4. Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: в 2-х т. / Под редакцией Н. Бродского, А. Лаврецкого, Э. Лунина, В. Льва-Рогачевского, М. Розанова, В. Чешихина-Ветринского. — М.; Л.: Издательство Л. Д. Френкель, 1925.
5. Романова Л. В. Социологические аспекты жанра детского фортепианного альбома [Электронный ресурс] / Л. В. Романова. — Режим доступу: http://www.mconf.blogspot.com/2007/10/blog-post_7875.html.
6. Роценко А. Маэстро симфоджаза / А. Роценко // Время. — 1994. — 15.11.
7. Чеканова А. Рукописный девичий альбом: традиция, стилистика, жанровый состав [Электронный ресурс] / А. Чеканова. — Режим доступу: <http://www.dissercat.com/content/rukopisnyi-devichii-albom-traditsiya-stilistika-zhanrovyi-sostav>.

Рецензент статьи: Сухленко И. Ю.,
кандидат искусствоведения, доцент,
зав. аспирантуры, ассистентуры-стажировки,
докторантуры, Харьковский национальный
университет искусства им. И. П. Котляревского