

6. *Bogolyubov A.P.* Zapiski moryaka-hudozhnika [Notes of the seaman-artist]. Samara, 2014.
7. *Repin I.* Pisma 1867-1892 [Letters of 1867-1892]. Moscow, 1969. V. 1.
8. *Kramskoy I.N.* Pisma, statyi [Letters, articles]. In 2 vol. Moscow, 1965-1966.
9. *Burova G., Gaponova O., Rumyantseva V.* Tovarishestvo peredvizhnyh hudozhestvennyh vystavok [Association of the travelling art exhibitions]. In 2 vol. Moscow, 1952, 1959.
10. Mark Matveevich Antokolskiy. Ego zhizn, tvoreniya, pisma i statyi [His life, creations, letters and articles]. Moscow, 1905.
11. *Stasov V.V.* Izbrannye sochineniya [Selected works]. In 3 vol. Moscow, 1952.
12. *Stasov V.V.* Pisma k deyatelyam russkoy kultury [Letters to figures of the Russian culture]. In 2 vol. Moscow, 1962.
13. *Shishkin I.I.* Perepiska. Dnevnik. Sovremenniki o hudozhnike [Correspondence. Diary. Contemporaries about the artist]. Leningrad, 1984.
14. Travelling exhibition in Academy of arts // *Vsemirnaya illyustratsiya*. 1873. V. IX. № 211.
15. Travelling exhibition in Academy of arts // *Vsemirnaya illyustratsiya*. 1874. V. XI. № 266.
16. The fourth travelling exhibition. The paintings of professor Bogolyubov // *Vsemirnaya illyustratsiya*. 1875. V. XIII. № 331.
17. *Alexandrov N.* Art news. Contrasts and parallels // *Birzhevye vedomosti*. 1875. № 94.
18. Mix: Moscow in April // *Zhivopisnoe obozrenie*. 1881. V. 1. № 19.
19. Little artist (Polevoy P.N.). The XIII travelling exhibition // *Zhivopisnoe obozrenie*. 1885. № 12.
20. *Bulgakov F.I.* About the XIV travelling exhibition // *Nov*. 1886. V. XI. № 17.
21. Rectus (Gnedich P.P.). A.P. Bogolyubov // *Hudozhnik*. 1891. V. 1. № 2.
22. *Chuyko V.* Representative of the Russian landscape painting // *Nablyudatel*. 1891. № 4.
23. The XX travelling exhibition // *Zhivopisnoe obozrenie*. 1892. № 9.
24. *Novitskiy A.* The XXI travelling exhibition // *Artist*. 1893. № 29. B. 4.

УДК 782

Д.А. ЗАГАЙКАН, Т.Ф. ШАК

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПОЭМА Е. ДЕРБЕНКО «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»: ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ

Загайкан Дарья Александровна, магистрант Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), zagajkan94@bk.ru

Шак Татьяна Федоровна, доктор искусствоведения, профессор, завкафедрой музыковедения, композиции и методики музыкального образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), shaktat@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена осмыслению художественных образов инструментальной поэмы «Андрей Рублев», написанной Е. Дербенко для оркестра русских народных инструментов. Проводится параллель между фильмом А. Тарковского «Андрей Рублев» и одноименной поэмой Е. Дербенко с точки зрения трактовки программности и общих принципов формообразования.

Ключевые слова: поэма, художественный образ, формообразование, сюита, контрастно-составная форма.

UDC 782

D.A. ZAGAYKAN, T.F. SHAK

INSTRUMENTAL POEM OF E. DERBENKO «ANDREY RUBLEV»:
INTERPRETATION OF ARTISTIC IMAGES

Zagaykan Darya Alexandrovna, master student of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), zagajkan94@bk.ru

Shak Tatyana Fedorovna, PhD (History of art), professor, head of the cathedra of musicology, composition and methodology of music education of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), shaktat@yandex.ru

Abstract. The article is devoted to understanding the artistic images of the instrumental poem «Andrey Rublev», written by E. Derbenko for the orchestra of the Russian folk instruments. A parallel is drawn between the film by A. Tarkovskiy «Andrey Rublev» and the same named poem by E. Derbenko from the point of view of the interpretation of program and general principles of form-making.

Keywords: poem, artistic image, form-making, suite, contrast and compound form.

Поэма Е. Дербенко «Андрей Рублев» для оркестра русских народных инструментов рассматривается во взаимосвязи трактовки программности поэмы с художественными образами фильма А. Тарковского «Андрей Рублев» (Мосфильм). Проводятся параллели между фильмом А. Тарковского и поэмой Е. Дербенко в плане общности принципов формообразования и опоре на единый жанр сюиты, взятый за основу произведений. Дальнейший ход рассуждений требует обращения к определению понятий «поэдность» и «сюитность» как жанровой и композиционной основе произведений, принадлежащих к разным видам искусства – музыке и кино.

Музыкальная энциклопедия дает следующее определение жанру поэмы: «Инструментальная пьеса лирико-драматического или лирико-повествовательного характера, отличающаяся свободой построения и эмоциональной насыщенностью. <...> Пьесы этого жанра часто носят программные заглавия или определения» [2, с. 415]. Под жанром сюиты понимается «...одна из разновидностей многочастных циклических форм инструментальной музыки. <...> Главный принцип формообразования сюиты – создание единого композиционного целого на основе чередования контрастных эпизодов [3, с. 359].

В произведении Е. Дербенко присутствует тип обобщенной программности, характерный для поэмы как жанра и предполагающий свободную трактовку основных образов и сюжетных коллизий. Поэма одночастная, но имеет внутреннее разделение на разнохарактерные разделы, каждому из которых присущ свой облик. Можно предположить, что эмоциональным посылом в трактовке программности музыки Е. Дербенко стал одноименный фильм А. Тарковского, жанр которого можно определить как драматическое повествование о событиях на Руси XV века, отображенное глазами иконописца Андрея Рублева. Фильм состоит из восьми разнохарактерных новелл: «Скоморох», «Феофан Грек», «Страсти по Андрею», «Праздник», «Страшный суд», «Набег», «Молчание», «Колокол». Разноплановые по сюжету, они охватывают период с 1400 по 1423 г. и связаны между собой единой концепцией и философским замыслом, что является характерной чертой сюитного принципа построения произведения.

Обратимся к анализу поэмы Дербенко в контексте выявления этих «сюжетных» параллелей. В одночастной поэме можно условно наметить три раздела, связанных с новеллами фильма.

Первый раздел (ц. 1-7) переносит слушателя во времена, когда жил и творил великий иконописец. Эта эпоха была ознаменована победой над силами Золотой Орды. Пять новелл фильма А. Тарковского («Скоморох», «Феофан Грек», «Страсти по Андрею», «Праздник» и «Страшный суд») можно связать с данным разделом поэмы, так как именно в этих эпизодах Рублев постоянно находится в пути и его сопровождают

философские размышления. Музыка воссоздает образ неспешного и тяжелого шага. Тема у группы домр, звучащих в унисон, напоминает знаменный распев – основу древнерусской монодической музыки. Тембры домр и балалаек, вариационный принцип развития, создающий форму варьированной строфы, характерной для русской песенности, подчеркивают народный колорит и эпический характер музыки. Кульминация раздела – звучание tutti и появление темы у колоколов придают музыке величественный характер (ц. 5, 6). Завершается раздел темой, которая звучит у домровой группы и имитирует пение а капелла, что также было отличительной чертой музыки Древней Руси.

Второй раздел можно связать со следующими новеллами фильма: «Набег» и «Молчание». Однако в инструментальной поэме музыка скорее олицетворяет образ самого Рублева, его впечатления от увиденного, нежели облик татар. Для воссоздания образа воинственного народа композитор выбирает литавры, которые звучат на протяжении всей части и символизируют врага. Размер 5/4 вносит в восприятие музыки некоторый излом, элементы разрушения традиционной для слуха пульсации. В указаниях автора к данной части стоит термин «беспокойно», и такой характер создается за счет тревожных и коротких переключек домр и балалаек, их интонации, тембр и колорит передают образ русского народа, его тяжелую и беспокойную жизнь во время монголо-татарского нашествия. Далее музыка меняется на более трагичную (тональность b-moll, ремарка «с печалью»). Так же, как и в первом разделе, используется форма варьированной строфы. Возврат к одной теме словно отображает постоянно возникающий немой вопрос Рублева «Как жить дальше?» («Молчание»). Рублев разочарован в человеческой душе, теперь он солидарен с Феофаном Греком в том, что человек делает все ради собственной выгоды.

Во втором разделе поэмы находится общая кульминация всего произведения, когда в оркестре звучат все инструменты, большое внимание уделено теме колоколов, символизирующей победу, которая связана не с падением Золотой Орды, а с победой в душе человека добра над злом. Таким образом, автор проводит параллель между новеллой «Колокол» и кульминацией поэмы.

Завершается произведение темой первой части с добавлением звона колоколов. В конце фильма зритель видит картины природы, русских полей. Этот образ также подходит для описания заключительной части поэмы.

Поэма «Андрей Рублев», как и одноименный фильм А. Тарковского, имеет контрастно-составную форму, под которой подразумевается: «...форма, состоящая из нескольких контрастных частей, во многом подобных частям циклической формы, но менее самостоятельных, идущих без перерывов и по степени своего слияния в одно целое образующих форму, близкую к одночастной (нециклической)» [4, с. 466]. Данная структура соответствует чертам контрастно-эпической драматургии, присутствующей в этих произведениях. Каждый раздел поэмы Е. Дербенко имеет самостоятельную форму, основанную на темповом, тематическом, тональном контрасте. Первый раздел поэмы написан в сложной трехчастной форме с контрастной серединой и является экспозицией, где у слушателя создается впечатление об Андрее Рублеве и эпохе, в которую он жил.

Второй раздел (сложная трехчастная форма с составной серединой) контрастен по отношению к первому и выполняет функции разработки, где отдельные мотивы, интонации, сталкиваются и переплетаются, что соответствует сюжету – жизни на Руси в период монголо-татарского нашествия. Здесь находится главная кульминация всего произведения.

В третьем разделе (сложная трехчастная форма с варьированной и сокращенной репризой) происходит развязка и видоизмененное повторение материала первой части. Композитор добавил партию колоколов как символ свободной великой Руси.

Процесс формообразования в поэме Е. Дербенко «Андрей Рублев» в его соподчинении с новеллами фильма Тарковского представлен в приведенной ниже схеме.

Контрастно-составная форма							
1-й раздел			2-й раздел			3-й раздел	
Сложная 3-частная форма с контрастной серединой. Первый раздел в форме варьированной строфы			Сложная 3-частная форма с составной серединой			Сложная 3-частная форма с варьированной и сокращенной репризой	
А	В	А	А	В	А	А	В
a+a ₁ +a	в	a+a ₁ +a	a+a+a	в+с+К+с	a+a+a+К	a+a ₁	в
Экспозиция			Развитие-разработка			Развязка-реприза	
Программность основана на 1-й – 5-й новеллах фильма Тарковского			Программность основана на 6-й – 7-й новеллах фильма Тарковского			Программность основана на 8-й новелле фильма Тарковского	

Предпринятый анализ подтверждает мысль о том, что в кинотексте «...при интеграции всех его рядов нередко можно заметить наличие принципов развития и расположения материала, обнаруживающих аналогию с тем, что можно наблюдать в откристиализовавшихся и исторически закрепившихся формах-схемах автономной музыки» [5, с. 162]. Этот процесс можно считать встречным, когда кинотекст оказывает влияние на композицию, драматургию и концепцию музыкального произведения. Так, фильм А. Тарковского «Андрей Рублев», построенный по законам сюитной музыкальной композиции, соответствующей контрастно-составной форме, стал прообразом одноименной инструментальной поэмы Е. Дербенко как в аспекте ее программности, так и общих жанрово-композиционных закономерностей.

Литература

1. Дербенко Евгений Петрович – композитор. URL: http://www.art.oryol.ru/derbenko_main.htm
2. Поэма // Музыкальная энциклопедия. В 6 т. М., 1981. Т. 4. 974 с.
3. Сюита // Музыкальная энциклопедия. В 6 т. М., 1981. Т. 5. 1054 с.
4. Мазель Л.А. Строение музыкальных произведений. М., 1979. 536 с.
5. Шак Т.Ф. О вариационном принципе развития тематизма в музыке кино // Музыкальная летопись российских регионов. Вып. 4. Майкоп, 2015. С. 162-172.

References

1. Derbenko Evgeniy Petrovich – kompozitor [Derbenko Evgeniy Petrovich – composer]. URL: http://www.art.oryol.ru/derbenko_main.htm
2. Poema // Musical encyclopedia. In 6 vol. Moscow, 1981. V. 4. 974 p.
3. Syuita // Musical encyclopedia. In 6 vol. Moscow, 1981. V. 5. 1054 p.
4. Mazel L.A. Stroenie muzykalnyh proizvedeniy [Structure of musical works]. Moscow, 1979. 536 p.
5. Shak T.F. On the variational principle of the development of themes in cinema music // Muzykalnaya letopis rossiyskih regionov. Iss. 4. Maykop, 2015. P. 162-172.