

Грекул Светлана

ЖАНРОВО-СТИЛЕВЫЕ АСПЕКТЫ ТВОРЧЕСТВА ВАДИМА НИКОЛАЕВА; ТРАДИЦИОННОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ

В данной статье освещены жанрово-стилевые аспекты творчества Вадима Николаева. Рассматриваются этапы творческого формирования композитора, определяются жанровые приоритеты и преобладающие стилевые тенденции его музыки. Анализ одного из поздних опусов В. Николаева, Элегии – 2014, позволяет обнаруживать типологическое сходство его музыкального языка со стилистикой поздних сочинений Дм. Шостаковича.

Ключевые слова: Вадим Николаев, жанрово-стилевые аспекты, одесская композиторская школа, творческий метод, семантическая модель.

Украинская композиторская школа базируется на региональных достижениях композиторского творчества, при этом каждый из региональных центров академического музыкального образования и творчества имеет свою жанрово-стилевую специфику. Одесская композиторская школа всегда отличалась двойственностью: с одной стороны, представляющие ее мастера были глубоко преданы традиции, с особым уважением относились к историческим канонам композиторского мышления; с другой стороны – ее отличал авангардизм, стремление к новым возможностям и эксперименту, а также – к предельной индивидуальности композиторского языка.

В творчестве Вадима Николаева отражаются оба этих экзистенциальных измерения композиторской поэтики.

И творческий путь, и стилевые черты творчества Вадима Николаева не освещены в музыковедческой литературе, причем не только в

исследовательских работах, но и в справочно-публицистических изданиях. Путем разрешения возникших методических трудностей явилось непосредственное, прямое, общение с композитором, а также изучение архивных материалов. Главную задачу данного изучения мы видим в том, чтобы определить типологические и индивидуальные черты композиторского творчества Николаева, тем самым расширив представление о стилевом феномене одесской композиторской школы.

Вадим Борисович Николаев родился 14 ноября 1956 года в городе Умань Черкасской области. Интерес к музыке он проявил уже в раннем возрасте, а в 1975 году, после окончания Уманского музыкального училища (отделение теории музыки), поступил в Одесскую государственную консерваторию на композиторское отделение, где обучался по классу композиции у Игоря Михайловича Асеева. Обучаясь в консерватории (ныне – музыкальной академии) Николаев пишет музыку для органа и симфонического оркестра. К его симфоническим опусам относятся: симфониетта «Сказка» для большого симфонического оркестра, «Героическая увертюра», «Симфоническая поэма», симфонический эскиз «Туманы». К инструментальным произведениям принадлежат: два концерта для органа с камерным оркестром, концерт-поэма.

В 1980 году Вадим Борисович закончил консерваторию и получил квалификацию композитора, педагога музыкально-теоретических дисциплин. После окончания консерватории он служил в вооруженных силах Украины, преподавал в музыкальном училище в Умани, потом переехал в Одессу и работал в одесских музыкальных специализированных школах.

В 1988 году Николаев вступает в Союз Композиторов Украины, а через два года становится преподавателем Одесской музыкальной академии по кафедре теории музыки и композиции.

Жизненные обстоятельства сложились так, что в 1998 году Николаев возвращается в Умань и возобновляет активную деятельность в музыкальном училище, в котором преподает музыкально-теоретические дисциплины и руководит камерным оркестром. Есть и несколько иные, немусыкальные, но эстетического свойства, творческие увлечения Вадима Борисовича. Многие уманчане на протяжении нескольких десятилетий любят уникальную коллекцию бабочек, заботливо собранной В. Николаевым и отданной в дар краеведческому музею.

Творчество Вадима Николаева уманского периода ориентировано на исполнение коллективами училища. В первую очередь – это произведения для камерного оркестра, руководителем которого он является. Также произведения предназначались отдельным исполнителям, например, вокальный цикл романсов на стихи местной поэтессы Елены Ляшенко предназначался для исполнения студентами и преподавателями училища.

Дефицит репертуара для таких коллективов, как квартет саксофонов, квартет труб и других камерных ансамблей, вызвал к жизни ряд оригинальных опусов. Композитор активно участвовал в жизни училища и писал в ответ на актуальные события, в связи с определенными мероприятиями. Так возникли песня «На просторах Черкащины» для хора, посвященная юбилею Черкасской области, поздравительная fuga на мотив известной песни «Happy birthday» в честь юбилея директора училища Цымбалистого И. Ф. Все эти произведения наполнены тонким лиризмом и деликатным юмором автора. В каждом он стремится соединить несоединимое, создать оригинальную идею, воплотить ее на высоком профессиональном уровне.

Так в пьесе «Элегия» композитор соединяет, казалось бы, несовместимые друг с другом не только очень сложные техники, но и системы музыкальной логики – додекафонию и модальное тональное

письмо. В концерте «Уманское барокко» он обогащает классический состав камерного оркестра солирующим инструментом народного оркестра – баяном; в пьесе «Посвящение» средствами модальной техники развивает мелодию группы Битлз «Yesterday».

Изучение студентами на уроках сольфеджио разнообразных ладов натолкнуло композитора на мысль об использовании их в пьесе «Грибочки», да еще и в сочетании с интонациями популярных песен, которые были «зашифрованы» в музыкальной ткани. Неожиданный оттенок медитативной отстраненности приобрела мелодия народной песни «Розпрягайте, хлопці, коней» в пьесе «Козаченько» для струнного оркестра.

Творчество Николаева Уманского периода, несмотря на некоторую обособленность от композиторской среды больших городов, все же имеет широкий профессиональный резонанс. В известной степени это объясняется тем воздействием (эстетическим, психологическим, воспитательным), которое оказывает его творчество, его личность на подрастающее поколение.

Одним из последних значительных произведений Николаева явилась «Элегия 2014». Она была написана под непосредственным впечатлением от «революции достоинства», происходившей в Киеве в 2014 году. Время создания – 3 – 6 марта 2014 года. Первое исполнение состоялось на концерте, посвященном Дню города, 10 октября того же года, силами камерного оркестра Уманского музыкального училища, в картинной галерее – под управлением автора. Затем Элегия исполнялась еще несколько раз и всегда с неизменным успехом.

По словам Вадима Борисовича, его стилевым ориентиром послужило творчество украинского композитора Якова Степового. Элегия прозвучала на одном дыхании. Полифоническая фактура способствовала текучести, плавности развития, а вариационное развертывание одной и той же темы

наполняло зал непрерывно пульсирующим чувством, которое лучше всего можно выразить украинским словом «жаль». Связь с песенными интонациями народных «жалісних» песен прослеживается в использовании думного или, под иным названием, гуцульского лада – минора с высокими четвертой, шестой ступенями; также в использовании гибкой, песенной по природе мелодической линии. Но эта связь глубоко опосредована.

В целом, стилевую концепцию композиции можно определить как неоромантическую. Фактура произведения достаточно однородная: при всем многообразии подголосков, вариантных имитаций темы, преобладает солирующий голос. Ведущими являются инструменты струнной группы, к которым присоединяется флейта и в окончании пьесы – бандура (в качестве альтернативной замены может использоваться фортепиано, челеста или клавишин).

Структура произведения содержит экспозиционный, развивающий и репризный разделы.

I-й период	II период	III период	ср. часть	реприза-кода
8 + 9	13	8 + 5	17	7 + 8 + 12
Такты 1 – 17	18 – 30	31 – 43	44 – 60	61 – 87

«Элегия 2014» – произведение небольшого масштаба. Оно, подобно литературному эссе, сосредотачивается на передаче одного психоэмоционального состояния. Непосредственность и острота переживаний ощущается в каждом такте. Глубокое раздумье, наполненное болью за судьбы людей и страны, трагизм, пропущенный через призму мудрого, взвешенного соучастия и сопереживания – таковы общие семантические проекции данного опуса в его направленности на слушательское восприятие и в его осмыслении исполнителями-интерпретаторами.

Трагический характер композиционной идеи приводит к выбору жанровой формы. Создание композиции на основе определенных жанрово-симфонических прототипов, логика их использования позволяет нам проводить аналогию с камерными произведениями Шостаковича последних лет творчества, особенно с последним квинтетом (15). Двумя ведущими семантическими направляющими становятся хоральность в акордово-гармоническом инструментальном варианте изложения и речитация–декламационность как монологическая инверсия хоральности, содержащая экспрессивно-голосовые интонации. Моторно-инструментальная механистичная и вокальная, буквально воодушевленная, версии хорального прообраза развиваются в единстве, что позволяет говорить о драматургическом приеме единовременного контраста как главенствующем. Именно эти стилистические черты композиции позволяют говорить о сходстве творческого метода Николаева с принципами формирования семантической модели в музыке Шостаковича.

Отметим также, что, как и Шостакович, Николаев использует два фактурных варианта хорального звучания: статический синхронно-вертикальный и монологический линейно-горизонтальный. Дм. Шостакович открывает возможность использовать стилистическую фигуру марша с характерным пунктирным ритмическим заострением для остраннения, негативизации (драматического усложнения) хорального звучания, и эта же тенденция прослеживается в «Элегии 2014».

К ряду общих приемов вышеназванных авторов отнесем: *pizz* у струнных как знак утраты кантиленности, вторжения «злого» начала; использование приема единовременного контраста для создания образа коллективного страдания; сжатие формы композиции и замедление темпа, усиление черт сквозного развития – признаков поэмности.

Общим с финальным итогом трагедийной композиции в творчестве Д. Шостаковича становится и образный вывод из драматургии «Элегии 2014»: все музыкальные голоса (в данном случае, струнные) умолкают и лишь один (фортепиано) сохраняет слабые резонансные «отсветы» звучания, как знак ухода в иное временное измерение, в тишину памяти.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Архив Уманского музыкального училища имени П.Д.Демуцкого.
2. Живая беседа с В.Б.Николаевым.
3. Диалог с заведующей отделением теории музыки Уманского музыкального училища Скуратовской О.В.

Грекул Светлана. Жанрово – стильові аспекти в творчості Вадима Ніколаєва; традиційне і інноваційне. Науковий керівник - доктор мистецтвознавства, професор О.І.Самойленко. Одеська національна музична академія імені А.В.Нежданової. У даній статті висвітлено жанрово - стильові аспекти творчості Вадима Ніколаєва . Розглядаються етапи творчого формування композитора , визначаються жанрові пріоритети і переважаючі стильові тенденції його музики . Аналіз одного з пізніх опусів В. Ніколаєва , Елегії - 2014 року, дозволяє виявляти типологічну подібність його музичної мови зі стилістикою пізніх творів Дм . Шостаковича .

Ключові слова : Вадим Николаєв , жанрово - стильові аспекти , одеська композиторська школа , творчий метод , семантична модель.

Grekul Svetlana. Genre-stylistic aspects of creativity Vadim Nikolayev; traditional and innovative. Scientific advisor – doctor of Arts, professor – Alexandra Samoylenko. The Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of Music. In this article it is told of the genre and stylistic aspects of creativity Vadim Nikolayev. It is considered the stages of the composer's formation, it is defined genre priorities and prevailing stylistic trends of his music. Analysis of the late opus Nikolaev, Elegy - 2014, discover typological similarity of his musical language with the style of late works by Dm. Shostakovich.

Keywords: Vadim Nikolaev, genre and stylistic aspects, Odessa composer's school, creative method, semantic model.