

Кристина Фильченкова

АЛЕКСАНДР КРАСОТОВ. ИСТОКИ И ТРАДИЦИИ ОДЕССКОЙ КОМПОЗИТОРСКОЙ ШКОЛЫ

Статья раскрывает вопросы становления и развития Одесской композиторской школы и творческий вклад в музыкальную культуру одного из ее основателей — композитора Александра Красотова.

Ключевые слова: *Одесская композиторская школа, Александр Красотов, истоки и традиции поколений.*

Данная тема является актуальной для меня, поскольку каждый молодой композитор должен знать историю своей музыкальной культуры как базовой основы своего профессионального становления. К примеру, я рассматриваю, с одной стороны, историю создания Одесской композиторской школы а, с другой, понятие школы как таковой. В связи с этим особый интерес у меня вызвали жизнь и творчество А.А. Красотова, как одного из главных основателей этой школы. Его жизненные позиции, его педагогическая деятельность, его творческие достижения являются фундаментальной основой Одесской композиторской школы, которые сыграли огромную роль в развитии и отдельных композиторов, и творческих направлений в нашем регионе. И это не случайно, так как музыкальная культура Одессы является одним из богатейших регионов творческого наследия Украины, который внес неповторимый вклад в становление и развитие искусства в целом и в формирование Одесской композиторской школы в частности.

Хочется особо выделить и отметить, что Одесса всегда славилась и славится своими творческими традициями и яркими их представителями. Родившиеся в Одессе музыканты, исполнители, композиторы прославили наш город во всем мире. Диапазон творческой интеллигенции необъятен: исполнители различных специальностей, композиторы и педагоги, имена которых стоят у истоков многих творческих направлений. Такие выдающиеся музыканты как Эмиль Гилельс,

Давид Ойстрах, Константин Данькевич, Анатолий Авдиевский, Серафим Орфеев, Петр Столярский и др. вошли в золотой фонд творческой интеллигенции и Одессы, и Украины, и мира в целом.

Несколько слов хочется сказать о понятии “ композиторская школа”, как я себе его представляю. Школа- это сочетание традиций и новаторства, передающихся из поколения в поколения. Это сочетание обогащается каждую новую эпоху , но на базе сохранности традиций. Иначе говоря, это сосредоточение личностных, творческих и исторических качеств в воспитании и формировании представителей нового поколения того или иного направления в искусстве. Следовательно, под понятием школы подразумевается такое явление как историческая эволюция во взаимодействии и сочетании с богатым разнообразием индивидуально- личностных творческих позиций ее представителей. По сути, это эстафета передачи творческих направлений, взглядов и убеждений от учителя к ученику и так на протяжении всех поколений- от истоков вплоть до сегодняшнего дня. Именно с таких позиций мы подходим к творчеству Красотова как к одной из ярких страниц формирования музыкальной культуры Украины и композиторской школы в частности.

Перед рассмотрением творчества выдающегося композитора Одесской композиторской школы А.А. Красотова рассмотрим историю ее зарождения. Основателем школы по праву считается Витольд Иосифович Малишевский. Его педагогами в Петербургской консерватории были Н. Римский-Корсаков и А. Глазунов. По классу теории музыки и композиции у Малишевского закончил консерваторию композитор Николай Николаевич Вилинский , сыгравший значительную роль в становлении одесской композиторской школы. В 1937 году была официально утверждена Одесская композиторская организация в составе Союза композиторов Украины. Ее возглавил Н.Н. Вилинский, который также был прекрасным педагогом. Студентами профессора Вилинского в Одесской консерватории и первыми членами одесской организации были С. Орфеев, М. Завалишина, К. Данькевич, Л. Гуров, Д. Гершфельд, Я. Файнтух, Л.

Саксонский, А. Коган. Впоследствии С. Д. Орфеев и К. Ф. Данькевич станут председателями этой организации.

Особенно плодотворной была деятельность А. Красотова по воспитанию целого поколения композиторов. Его класс окончили 60 человек, ставшие членами одесской организации Союза композиторов. Огромный интерес вызывает его творческая деятельность как композитора, работающего в самых различных жанрах. Им были написаны оперы, симфонии, кантатно-ораториальные произведения, концерты для различных инструментов, мюзиклы, джазовые сочинения, музыка для перкуссии и т.д.

Особенно хочется выделить имена учеников Красотова, которые продолжили его традиции и стали основателями своих композиторских школ, а именно: Кармеллы Цепколенко, Юлии Гомельской, Георгия Успенского, Людмилы Самодаевой, Сергея Шустова, Николая Безуглова и многих других. Еще один интересный аспект его творчества-это традиции интернационализма, которые в целом присущи Одесской композиторской школе. Звучание музыки его учеников за рубежом значительно расширяет границы украинской музыкальной культуры. Произведения Юлии Гомельской исполнялись на международных фестивалях Швеции, Швейцарии, Гонконга, Люксембурга, Италии, Франции и Великобритании ,а Кармелла Цепколенко неоднократно проводила мастер-классы и концерты в Германии, России, Швейцарии, Молдове и США.

Постоянное общение с традициями зарубежной музыкальной культуры значительно повлияло на музыкальный язык самого композитора, и его учеников, для которых главным аспектом их творческих позиций оказалось использование самых современных приемов музыкального письма. Такое сочетание традиций и новаторства оказалось наиболее характерным для всех представителей его композиторской школы. И еще одна особенность, которую можно также выделить- это стремление к особому многообразию сюжетов, поиску их философской направленности, которые в целом значительно обогатили общую панораму творческого почерка одесских композиторов.

Мы можем в целом подчеркнуть и особо выделить, что всех представителей композиторской школы Красотова отличает высокий уровень профессионализма, самобытность музыкального языка, оригинальные приемы сочетания традиционных и новаторских направлений. Мы попробуем остановиться на некоторых из них. Стиль каждого из его учеников отличается индивидуальностью и неповторимостью. К примеру, Кармелла Цепколенко, воплощая традиции Красотова в жизнь, создала свою индивидуальную композиторскую школу. В своем творчестве она опирается как на достижения украинской композиторской школы, так и на европейские тенденции. На формирование творческой личности композитора значительное влияние оказало ее обучение в Германии, где она познакомилась с современными техниками композиторского письма. Музыкальный язык ее сочинений сочетает в себе несколько направлений и множество современных техник. На данный момент Цепколенко ведет активную творческую и преподавательскую деятельность, является профессором ОНМА им. А.В. Неждановой и основателем Международного фестиваля « Два дня и две ночи », который ежегодно проходит в Одесской филармонии и объединяет композиторов и исполнителей « новой музыки » со всего мира. Как педагог-практик, она неоднократно с большим успехом проводила мастер-классы в учебных заведениях Германии, Молдовы, России, Швейцарии и США.

В работе со студентами композитор активно использует свою авторскую методику « Сценарная разработка музыкального материала », поэтому и ее произведения, и произведения ее учеников отличаются оригинальностью замыслов, яркой изобразительностью и театральностью. В числе ее учеников - Кира Майденберг-Тодорова, Анна Тихоплав, Асмат Чибалашвили, Гаяне Асатрян, Дражан Косорич, Ирина Салижин, Светлана Азарова, которые продолжают и развивают традиции Одесской композиторской школы и являются лауреатами Национальных премий и Международных конкурсов.

Говоря о выдающихся учениках А. Красотова, нельзя не выделить такого яркого и талантливого композитора как Юлия Гомельская, чей вклад в развитие музыкальной культуры Одессы и Украины в целом не оценим. Ее произведения активно исполняются и за рубежом. Данный композитор является мастером в области «новой музыки». Ее перу принадлежат произведения самых различных жанров, включая камерные произведения, балеты, симфонии и т. д. Линия ее творческих поисков направлена на расширение и обновление путей поиска новых аспектов в системе музыкального языка, типов фактуры, процессов формообразования и логики музыкальной драматургии. Также можно выделить широту ее «жанрового мировоззрения». Композитор стремится к обновлению музыкального пространства любого жанра, к которому бы не обращались ее творческие интересы. В ее музыке органично сочетаются звуковой конструктивизм и алеаторная свобода его воплощения, которые берут свое начало от тех джазовых истоков, которые явились одной из характерных констант современного музыкального мышления. Оценивая музыкальное наследие композитора следует отметить, что каждое из ее произведений демонстрирует свою индивидуальную систему организации элементов музыкальной речи, в основе которой мы наблюдаем постоянный поиск и обновление приемов ее выразительности. Юлия Гомельская была замечательным преподавателем и сумела воспитать в духе традиций Одесской композиторской школы таких учеников, как Анна Копейка, Юлия Запорожец, Марина Бойко, Анна Стоянова и другие. В творчестве учеников Цепколенко и Гомельской ощущается особое влияние полифонического мышления, сказывающееся на структуре и формировании фактуры, но при всем этом каждый избирает свою линию, свое направление и отличается своими новаторскими приемами и музыкально-выразительными средствами. У каждого композитора складывается свой стиль, богатый жанровый диапазон, особый уровень равновесия традиций и новаторства. Каждый открывает свою страницу жанрово-стилевого диалога в музыкальном

пространстве Одесской композиторской школы, сообщая свою неповторимость и уникальность .

После рассмотрения творчества таких выдающихся и талантливых одесских композиторов хотелось бы вернуться к основателю этой замечательной композиторской школы -А. Красотову. Так кем же являлся этот удивительный человек, замечательный педагог и талантливый композитор, почему его творчество произвело такой резонанс в музыкальной культуре Одессы и за рубежом?

“ ...Летом 1972 года радио Немецкой Демократической республики объявило международный конкурс на лучшую песню солидарности. В песнях « должен был быть передан дух солидарности с народами мира, которые борются против колониального угнетения, с борцами за мир и социальную справедливость»,- так было обозначено главное условие конкурса. Жюри, которое состояло из выдающихся деятелей культуры и искусства НДР, работало очень напряженно, так как было прислано около 800 композиций из разных стран. И вот в декабре 1972 года стали известны результаты: одну из пяти первых премий присудили песне « Твой дом, твой мир, твой возраст», написанной советским композитором Александром Красотовым на стихи Александра Амброва.

Александр Красотов родился в Одессе 6 мая 1936 года. Годы его детства проходили во времена Великой Отечественной войны. Эти тяжелые времена навсегда остались в памяти композитора, поэтому тема войны и мира стала одной из важнейших в его творчестве. Первые скромные творческие пробы появились в 13-14 лет- это вальс, прелюдия, этюд. Композитор совмещал обучение в обычной школе с обучением в одиннадцатилетке им. П. Столярского. В 1953 году Красотов стал студентом двух факультетов в Одесской консерватории им. А.В. Неждановой- фортепианного и историко-теоретического. Его педагогами по теоретическим дисциплинам были С.Д. Орфеев, Т.С. Сидоренко-Малюкова, О. Л. Коган. Его первым наиболее целостным и самостоятельным произведением, над которым А. Красотов работал во время обучения в консерватории, была его

первая опера « Конец сказки». Эта одноактная опера была написана по одноименной повести Джека Лондона. В центре сюжетной линии-психологический поединок мужественных ,способных к великому чувству людей: хирурга Гранта и его бывшей жены Медж, которая бросила мужа, полюбив охотника Стренга. Перед композитором встало сложное задание-раскрыть в музыке психологизм произведения, логически развернуть лирические и драматические ситуации его сюжета. И молодой автор смог сделать это достаточно ярко и своеобразно. В своей первой опере А. Красотов проявил достаточно тонкое драматургическое чутье и способность к созданию выразительных музыкально-сценических образов. В 1959 году Красотов закончил с отличием фортепианный и историко-теоретический факультеты Одесской консерватории и стал преподавателем кафедры теории музыки. А через два года Александр Красотов был принят в члены Союза композиторов Украины.

Настойчивость в работе, постепенно творческое «возмужание» привели Александра Красотова к художественной зрелости .

Александр Красотов принадлежит к той генерации украинских композиторов, творческая индивидуальность которых формировалась во второй половине 60-х годов. Это было время, когда усваивались традиции Б. Лятошинского, Д. Шостаковича, современной советской и зарубежной культуры, начинался процесс обновления всех видов искусства. Именно в 60-е годы впервые прозвучали имена М. Скорика, Ю.Ищенко, Л. Грабовского, В. Сильвестрова, В. Бибика. Л. Дычко и т. д. В общий контекст исканий новых путей украинскими композиторами природно вписалось и имя Александра Красотова. Творчество А. Красотова было весьма разнообразным. Его одинаково привлекали опера и оперетта, симфонические , кантатно-ораториальные , камерно-инструментальные жанры, концерты, романсы, песни- и в каждом жанре он создает художественно убедительные образцы. В симфонических произведениях композитор продолжает традиции конфликтно-драматического симфонизма Б. Лятошинского — Симфония № 1 и Симфония-концерт для трубы с оркестром представляют собой

разновидности «симфонической драмы». В оратории-фреске « Огонь» идет активное взаимодействие песенных, симфонических, ораториальных форм, вводится элемент литературного театра. Драматургия кантаты-сюиты « Апрель-100» основывается на синтезе кантаты, сюиты и песни. В опере « Тайговая песня» вместе с традиционными оперными формами большое значение приобретают разные типы песенных жанров. Музыкальный язык произведений А. Красотова отличается их жанровыми особенностями, « направленностью на слушателя». В связи с этим одним из характерных приемов становится сближение в одной композиции более простых песенных форм со сложными. В целом же творческому почерку Красотова характерны лаконизм музыкального высказывания, большое внимание к выразительности мелодии, тематической насыщенности фактуры. Музыка Красотова прочно опирается на традиции отечественной культуры. В то же время он много внимания уделяет поиску новых выразительных приемов. Одной из самых ярких сторон музыкального стиля Красотова является оркестровка. Ее отличает меткость тембровых характеристик, стремление к экономии оркестровых средств, чистых тембровых звучаний (еще Ю. Фортунатов обратил внимание на чувствительный «оркестровый слух» композитора). Особенностью его стиля является сочетание высокого профессионализма и современных средств выразительности с «конструктивно-эмоциональным» (по словам композитора) типом мышления. Интересный, активный художник , Александр Красотов в каждом произведении стремится откликнуться на темы, которые волнуют всех. Поэтому всегда- пишет композитор песни или оперу, мюзикл или новую симфонию-он выступает как творец, в музыке которого остро бьется живой пульс современности. Хотя главным для Александра Красотова являлось творчество, он не ограничивался только этим видом деятельности. Много душевных сил-особенно в последние годы- он отдает работе с композиторами-начинающими, которые учились в его классе в Одесской консерватории. Основной целью своих занятий композитор видит то, чтобы выработать у студента умение творчески воспринимать

музыкальный материал, рационально к нему относиться, внимательно оценивать его качество и резервы развития.

В заключение я хочу повторить мысль о том, что я не случайно обратилась к вопросу рассмотрения композиторской школы А. Красотова, так как являюсь студенткой профессора Кармеллы Цепколенко, то есть творческой внучкой А. Красотова. В творчестве Кармеллы Семеновны и ее музыкальном мышлении явно ощущается рука и почерк Красотова, поэтому ее студенты творчески реализуют традиции великого учителя. Именно это вызвало у меня особый интерес и мне захотелось об этом рассказать.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Розенберг Р.М. Александр Красотов. Творческие портреты украинских композиторов. - Киев: «Музыкальная Украина», 1984.
2. Розенберг Р. М. . «Одесская композиторская школа». К 100-летию основания и 75-летия Одесской организации НСКУ (Одесская нац. музыкальная акад. им. А. В. Неждановой. - Одесса : Астропринт, 2013. - 327 с.

Фільченкова Христина. Олександр Красотов. Витоки і традиції Одеської композиторської школи. Науковий керівник- професор, доктор мистецтвознавства Завгородня Г.Ф. Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової. Стаття розкриває питання становлення та розвитку Одеської композиторської школи і творчий внесок в музичну культуру одного з її засновників - композитора Олександра Красотова.

Ключові слова: *Одеська композиторська школа, Олександр Красотов, витоки і традиції поколінь.*

Filchenkova Kristina. Alexander Krasotov. The origins and traditions of Odessa Composer School. Supervisor - Professor, Doctor of Arts Zavgorodnaya G.F. The Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of Music. The article reveals the issues of the formation and development of the Odessa Composer School and the creative contribution to the musical culture of one of its founders - composer Alexander Krasotov.

Keywords: *Odessa Composer School, Alexander Krasotov, sources and traditions of generations.*

