

ГАЛИНА УСТВОЛЬСКАЯ И РУССКАЯ МУЗЫКА

МАСАЮКИ ЯСУХАРА

Галина Ивановна Уствольская – современная русская женщина-композитор. Ее произведения очень своеобразны, одухотворены и весьма выразительны. Мне бы хотелось в этом докладе ознакомить вас с этим интересным композитором и обсудить некоторые ее музыкальные произведения, например фортепьянную сонату №6.

Г.И. Уствольская родилась в 1919 г. в Петрограде. С 1937 по 1939 г. она училась в Ленинградском Музыкальном Училище и до 1947 г. в Ленинградской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. В консерватории она изучала композицию у великого советского композитора Дмитрия Шостаковича. «Я верю, — сказал Шостакович, — что творчество Г. Уствольской обретет всемирное признание всех, кому дорого настоящее творчество»¹ Его предсказание, наконец, сбылось в последние годы.

Композиторы ее поколения стали знаменитыми на Западе после 1980 г., например, Эдисон Денисов,² Альфред Шнитке,³ Софья Губайдулина.⁴ Произведения Уствольской не стали такими же знаменитыми, что, однако не означает, что ее талант как композитора является меньшим. Главной причиной ее неизвестности на Западе является факт, что она в отличие от иных, основное время находилась в Петербурге. Стоит также отметить ее «необычный характер – замкнутый, бескомпромиссный, с обостренной нервной чувствительностью».⁵

Сейчас ее главное издательство «Ханс Сикорски» находится в Гамбурге (Германия). В каталог, который издан два года тому назад, включили 25 произведений: 5 симфоний, 2 симфонические поэмы, 6 фортепьянных сонат, несколько камерных произведений и концертов.⁶ Многие из них получили программу, например, Симфония № 2 «True, Eternal Bliss», симфония №3 «Jesus Messiah, Save Us», Симфония № 4, «Prayer», и Симфония №5 «Amen» и т.п. У этих программ есть религиозная окраска. «Хотя мои произведения не религиозны в собственно литургическом смысле, — сказала Уствольская, — они наполнены религиозным духом, и – как я это ощущаю – лучше всего звучали бы в помещении храма, без музыковедческих предисловий и анали-

1 *Суслин В.* Музыка духовной независимости: Галина Уствольская // Музыка из бывшего СССР. М.: Композитор, 1994. С.141.

2 Эдисон Денисов (1929-1996).

3 Альфред Шнитке (1934-1998).

4 Софья Губайдулина (Род. в 1931).

5 *Хентова С.* Удивительный Шостакович. М.: Вариант, 1993. С.153.

6 *Galina Ustvolskaya* (Hamburg: Musikverlag Hans Sikorski, 1998).

зов. В концертном зале, т.е. в «светском» окружении звучат иначе...»⁷ Известно, что Уствольская не любит обсуждения ее творчества. Однако позвольте мне как музыковеду обратить ваше внимание на некоторые особенности ее работ.

Первое произведение в хронологическом списке – «Концерт для рояля, струнного оркестра и клавесина», которое было написано в 1946 г. Первая симфония была написана в 1955 г., и последние 4 симфонии были написаны между 1979 и 1989 гг. Не включили в каталог Сикорски сочинения, которые были написаны в 1950-х гг.: «Сон Степана Разина» для баса и симфонического оркестра, 1952; Кантата «Человек с горы высокой», 1952; Сюиты «Пионерская», 1953; «Детская», 1955.

В номере журнала «Советский Композитор» от 1956 г., в рубрике *Советская музыка: статьи и материалы*⁸ были представлены только выше перечисленные произведения.

Сюита «Детская», например, это – тональная музыка которую легко воспринимать и которая вполне доступна, что дает нам право говорить о влиянии соцреализма на ее творчество.

Однако тема этого доклада касается другого типа сочинений: более авангардного толка. Такие сочинения ее нечасто исполнялись как за рубежом, так и в СССР. Из архивов мы узнаем, что в 1956 г. ее произведения были задействованы на международном фестивале современной музыки «Варшавская Осень», который славился своей открытостью. Кроме того, ее фортепьянный концерт был организован на Фестивале ленинградской музыки в Москве между 24 ноября и 2 декабря 1965 г. Также стоит упомянуть ленинградский весенний фестиваль 1966 г.: именно здесь молодым композиторам была дана свобода выбора репертуара. Однако в принципе в СССР произведения Уствольской редко доходили до публики.

Удивительно, но уже около двух десятилетий тому назад были сообщения о музыке Галины Уствольской. Американский музыковед Борис Шварц отметил, что в 1959 г. группа американских композиторов посетила Москву, Ленинград и Киев, где они встретились с русскими композиторами. Тогда Рой Харис, американский критик, отметил «диссонанс от начала до конца», «своего рода отвратность» в творчестве *молодой ленинградской композитора-женщины*, т.е. Галины Уствольской.⁹ В 1962 г. Шварц сам был в СССР и отметил что «Соната для скрипки» Уствольской являет собой своеобразное доказательство, что «модернизм может сосуществовать с соцреализмом». Также было отмечено, что «ее диссонансные произведения были сбалан-

7 Из письма Уствольской В. Суслину (17.05.1988). См. *Суслин*. Музыка духовной независимости. С.152.

8 *Катанова С.* Галина Уствольская // Советская музыка: Статьи и материалы. Вып.1. М.: Советский композитор, 1956. С.266.

9 Boris Schwarz, *Music and Musical Life in Soviet-Russia: 1917-1981* (Bloomington: Indiana University Press, 1984), p.315.

сированы иного рода произведениями»,¹⁰ которые, как я уже отмечал, представляют собой типичные произведения соцреалистической традиции.

Хотя Уствольская была совсем неизвестной раньше, наверно многие из нас, может быть, слышали фрагмент ее произведений потому, что Шостакович использовал вторую тему финала «Трио для кларнета, скрипки и фортепиано» Уствольской в своем «Пятом струнном квартете» и в «Сюите на стихи Микеланджело» (№9).

Когда молодой Шостакович начал преподавать в консерватории в 1937 г., Уствольская была единственной студенткой в классе. Постепенно отношения между Шостаковичем и Уствольской становились более чем отношения между профессором и студенткой. Цитата Уствольской, использованная Шостаковичем в его собственном сочинении, дает нам понять об уважении, которое питал Шостакович к ней. Также мы знаем, что Шостакович передал Уствольской некоторые его рукописи.

Музыковед София Хентова, автор многих книг о Шостаковиче, издала книгу, которая называется «Удивительный Шостакович» и которая включает части «Женщины в его жизни». Согласно Хентовой, Шостакович и его бывшая ученица начали свидания в конце 1970х. Шостакович даже сделал предложение ей после того, как его жена, Нина, умерла. Но брак не состоялся.

Перед тем как приступить к описанию ее произведений, я хочу привести одну цитату: «Те, кто в состоянии судить и анализировать мои сочинения с теоретической точки зрения, должны это делать в монологе с самим собой. Те, кто этого не может, должны мои произведения просто слушать, это – самое лучшее».¹¹ ГалинаС Ивановна тоже сказала Юрии Холопову, влиятельному теоретику: «Всех, кто действительно любит мою музыку, я прошу воздержаться от ее теоретического анализа».¹²

Признаюсь, что я люблю музыку Уствольской. Хотя мне как музыковеду неудобно говорить о ее сочинениях, все же позвольте продолжить.

ФОРТЕПЬЯННЫЕ СОНАТЫ

Уствольская написала 6 фортепьянных сонат. Первая из них была написана в 1947 г., а первое исполнение произошло в 1971 г. Потом №2 в 1949 г., №3 в 1952 г., №4 в 1957 г., №5 в 1986 г. Соната №6 была написана в 1988 г., и впервые это соната была исполнена пианистом Олегом Маловым в том же году. Эти произведения не получили литературическую программу, что означает в принципе, что эти сонаты были абсолютной музыкой. Ни одна из сонат не имеет ключевых знаков, т.е. эти сонаты являются нетональными, таким образом, композитор не использовала 12-тональную систему в сво-

¹⁰ Там же. С.404.

¹¹ *Суслин*. С.152.

¹² *Суслин*. С.153.

их произведениях. Кроме первой сонаты, ни одна из них не имеет разделительных черт. Кроме того, все сонаты являются одночастными.

Систему, которую она использовала, называют кластером. Она была изобретена американским композитором Генри Ковеллом.¹³ Об этой системе советские музыканты узнали в 20-х годах, когда Ковелл посетил СССР и произвел сенсацию. Кластер – это система, при которой все звуки, указанные между двумя нотными звуками в нотном ряду, исполняются. Уствольская использовала эту систему в своем оригинальном стиле. Она не использовала кластер в традиционном стиле. В ее ранних сонатах она исполняла особенные звуки, подобные квази-кластеру. Обычно, при кластере производится много шума, в ее же исполнении кластер не заглушал мелодию.

В шестой сонате, она нашла новый метод использования кластера. Звездочка над нотным рядом в пример а означает: указанные ноты состоят из неопределенного числа нот при исполнении (хроматические или диатонические ноты). Отличительной чертой является исполнение ноты, когда используется часть тыльной стороны ладони или полусжатыми тремя пальцами. Таким образом, данная нота будет подчеркнута. Две звездочки в шестой ноте означают: «Кластер состоит из наибольшего числа нот в данном ряду. Кластер в примере в' исполняется кистью рук и ладонью руки».

Отличительный характер этой сонаты также можно увидеть из указания. К примеру, в верхней части нот написано *Espressivissimo*, что означает «изо всех сил», «до предела». Относительно динамики звука можно сказать так: мелодия начинается с *ffff*, дальше используются *sf* и опять *ffff* неоднократно. Кроме заключительной части, почти во всех мелодиях всю используют звуки в ритме *fff*. Один критик назвал Уствольскую женщиной с молотом, данная соната вполне соответствует этому прозвищу.

Если посмотреть на структуру всей сонаты, то, например, в самом начале наблюдается повтор. Каждое фаза заканчивается кластером (а). Еще одна особенность – двухголосный простой полифон (б). При игре кластера простые звуки становятся более наполненными (в). Часть мелодии без кластера представляет собой чистые звуки, однако кластер все же как бы нагоняет эти звуки как амеба расползается по нотам (г). И опять многократное использование кластера (в'), что, в конце концов, приводит к взрыву. И опять двухголосный полифон (б). Затем продолжение части г. Потом, когда звуковые голоса опускаются до нижнего предела, вдруг — внезапный переход к гармоничным звукам подобным хоралу. И затем повтор самой первой фазе и, в конце концов, мелодия завершается без кластера. Структура всей мелодии следующая:

а – б – в – г – в' – б – г – хорал – а.

¹³ Henry Cowell (1897-1965).

Что касается микроуровня, то падение третьего интервала является базой этой сонаты. К примеру, в мотиве в первичной фазе нотный знак ми бемоль тяготеет к си. Это есть падение третьего интервала. Такого рода звуковое оформление очень важно и в части С, а также в последней части хорала.

Есть много произведений с третьим интервалом, например, первая часть «Пятой симфонии» Бетховена, первая часть «Четвертой симфонии» Брамса. В отличие от Бетховена, у которого большую роль играет ритм, состоящий из четырех звуков; и от Брамса у которого третий интервал играет основную роль, она в своей шестой сонате отказывается от традиционного мотива западной музыки и ее стереотипов.

Современная послевоенная музыка представлена двумя школами: серийная музыка, где большую роль играет тергерический подход к выбору звукового оформления (основным представителем является французский композитор Бурэз) и спонтанная музыка, которая пытается противопоставить себя западной музыке (в основном развита в США). Эпоха, когда Уствольская написала свою 6 сонату, была очень богата музыкальными новшествами как минималистская музыка, возврат к тональности, соединение с популярной музыкой и фольклорной музыкой. Музыка же Уствольской не причисляется ни к одному из этих жанров. И причина этому кроется в ее самовыражении, своего рода послании. Ее «разрушительную» музыку правильнее было бы назвать иконоборческой.

Да, ее творчество трудно изучить теоретически, может быть, даже невозможно. Лучший способ понять – просто проникнуться ее духом. В ее произведениях присутствует стремление к свободе, даже к борьбе. Кластер в начале как бы не дает подняться. В части В наконец-то чувствуется свобода, но опять кластер меняет образ. Опять на хорал, на религиозную тему, и опять возврат на кластер. И все же, в самом конце, свобода-таки приходит, хотя и предсказывается кластер.

Хотя многие советские композиторы, в том числе и Уствольская, сочиняли музыку в соцреалистическом стиле, некоторые из них очень интересовались западной музыкой. Так, например, Денисов сочинял сложную, прямо-таки математическую музыку, по подобию Бурэза. Шнитке тоже использовал западные методы музицирования и отличался своим особым стилем. Губайдуллина, которая тяготеет к упрощенным звукам, стоит ближе всего к Уствольской, по сравнению с другими современными композиторами. Однако, будучи более космополитическими, произведения Губайдуллиной заслужили большего признания.

Во время прослушивания 6 сонаты Уствольской у меня сложилось впечатление, что она превзошла даже Рахманинова. Давайте вспомним его симфоническую прелюдию. Он использует там все пальцы рук. А если попробовать кластер, не будет ли это напоминать нам сонату Уствольской?

В отличие от легко обозначенных звуков Рахманинова, звуки с использованием кластера теряют четкость, как бы потопляются в веренице рыда-

ний. Очень четко заметить однотипность звуков, напоминающих нам колокольный звук, как у Рахманинова, так и у Уствольской.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Катанова С.* Галина Уствольская // Советская музыка: Статьи и материалы. Вып. I. — М.: Советский композитор, 1956. — С.226-269.
- Boris Schwarz, *Music and Musical Life in Soviet-Russia: 1917-1981* (Bloomington: Indiana University Press, 1984).
- Суслин В.* Музыка духовной независимости: Галина Уствольская // Музыка из бывшего СССР. — М.: Композитор, 1994.
- Хентова С.* Удивительный Шостакович. — М.: Вариант, 1993.
- Каталог Sikorski: *Galina Ustvol'skaya*. Hamburg (Musikverlag Hans Sikorski, 1998).
Ноты: *Galina Ustvol'skaja Klavierwerke II, Sonaten 4-6* (edition sikorski 1944).

