

УДК 78.08
doi: 0.17223/26188929/12/11

Дмитрий Котылев

«ДУХ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ» В СОВРЕМЕННОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

*...Все тревоги пройдут, и грома отгремят,
А Россия Россией останется...*

(В. Суслов)

В статье рассматривается процесс, наблюдаемый в русской национальной культуре, связанный с претворением русских национальных образов и характерных черт русского мироощущения в современном музыкальном пространстве. Русская музыкальная культура, ранее практически во всём соблюдавшая черты национальной принадлежности, в настоящее время более склоняется к космополитической точке зрения. Если в европейских районах России эта тенденция прослеживается более явно, то в музыкальной культуре Сибири следует обратить на это внимание. Остановимся на творчестве одного из современных молодых сибирских композиторов, творческая деятельность которого подтверждает перспективность «русского духа» в современном культурном пространстве.

Ключевые слова: русский, музыка, национальное мировоззрение, современный композитор

«Здесь русский дух...» [1]. Эти всем известные слова Бабы Яги – великого персонажа многих русских народных сказок – понятны, как можно полагать, большинству людей, особенно русских. Понятие «загадочной русской души» [2] существует и в художественной, и в научной литературе. Никем не определённое, но распространённое понятие присутствует на правах метафоры, бытующей практически как фразеологизм.

Интерес как к древнерусской, так и к традиционно славянской – православной культуре активно был востребован в композиторском творчестве XIX в. Излишне и напоминать о традициях, заложенных М. Глинкой, актуальных для мастеров «Могучей кучки», П. Чайковского и позднее – для представителей русского

Серебряного века. Неслучайным представляется также конфликт «западников» и «славянофилов», известный как исторический факт, неоднократно и разнообразно изучавшийся. Пережитые Россией в дальнейшем социальные катаклизмы несколько нивелировали эту тему в отечественной культуре. Особенно «запретной» стала тема русского православия в контексте доминирующей позиции атеизма.

В настоящее время наблюдается «преклонение» перед западными культурными стандартами в европейской части России. Тенденция обращения к культуре Древней Руси более востребована в зауральских, прежде всего сибирских регионах.

Среди мастеров музыкального искусства, уже покинувших наш мир, назовём Юрия Ивановича Шибанова [3], Георгия Николаевича Иванова [4]. В их творчестве слышим преобладание русской темы. Для примера: «Ода» (*кантата, на стихи А.П. Сумарокова, 1967*), «Бражная литургия» (*MISSA POTOTORIBIS, 1976*), «Элегия» (*симфоническая поэма по стихотворению А.С. Пушкина, 1986*), «Бесы» (*симфоническая поэма по стихотворению А.С. Пушкина, 1989*) Ю.И. Шибанова, «Алкина песня» (*опера, 1965*), оперетты Г.Н. Иванова и др.

В творчестве их современника, Константина Михайловича Лакина [5], видим концентрацию на теме Сибири: чего стоят произведения Симфоническая поэма «Песня о Сибири» 1984, «Сибирская рапсодия» 2015 и др. Композитор жил в Томске и горячо любил Сибирь, осо-

бенно город, где жил и работал он сам, где жили и работали дорогие ему люди. Следует отметить превалирование в творчестве сибирских композиторов нашего поколения русской духовной тематики.

Например, Владимир Валентинович Пономарёв [6] – председатель Красноярского отделения Союза композиторов России, человек с большой буквы (как говорилось в одном из выпусков альманаха) – регент Свято-Троицкого собора г. Красноярска.

В его творчестве видим ряд хоровых духовных полотен, а также множество произведений для вокального квартета, в котором сам композитор состоит и которым руководит. Кроме этого, русские интонации составляют мелодическую основу музыки В. Пономарёва.

При разговоре о современной сибирской музыке представляется вполне адекватным и интересным провести обзор творчества молодого сибирского композитора. Этот композитор и является автором данной статьи – в связи с этим можно вспомнить такие термины, как

«самоанализ» и «рефлексия». Эти понятия актуальны и востребованы в настоящее время, и зачастую жаль, что именно в настоящее. Сведения о содержании и образах в произведениях композиторов прошлого исследователи собирают по крупным...

Котылев Дмитрий Евгеньевич – 7 ноября 1985 года рождения (родители: Котылевы Евгений Константинович и Марина Николаевна; сестра – Татьяна Евгеньевна).

Место рождения: Иркутская область, Нижнеилимский район, посёлок Рудногорск.

В 1990-е гг. крещён в православную веру (г. Новосибирск).

В 2001 г. окончил ДШИ села Соколово Алтайского края (педагоги: фортепиано – Долина О.С., теоретические дисциплины – Татарникова Н.Г., хор – Бурмистрова В.В.).

В 2005 г. окончил Бийское государственное музыкальное училище (пианист. Преподаватель – Безденежных Н.И.).

За «бийский» период творчества (2001–2006) написано 6 сочинений (Соч. 1–6).

Выпускник Новосибирской государственной консерватории (Академии) им. М.И. Глинки 2011 г. (композитор. Профессора: Шибанов Ю.И., Тосин С.Г.).

В годы учёбы в консерватории (2006–2011) играл в рок-группе «Колокол» (художественный руководитель – Олерский Д.Н.). Регулярно участвовал в концертной деятельности творческого объединения «Viva, Classica!» как пианист и концертмейстер (аккомпаниатор), исполняя, в том числе, и собственные сочинения. Неоднократно выступал на отчётных концертах кафедры композиции и кафедры общего фортепиано консерватории (обучаясь в классе Зениной Л.Л.). Также выступал с сольными концертами: в краеведческом музее, в Малом зале консерватории.

В 2008 г. в качестве солиста исполнил на сцене Большого зала консерватории первый фортепианный концерт Екатерины Приходовской – будущей супруги композитора (с 21.02.2009 г.), тогда – аспирантки кафедры композиции.

Сейчас Екатерина Приходовская – профессор Института искусств и культуры Томского государственного университета (ТГУ), доктор искусствоведения, профессор Российской академии естествознания, заслуженный работник науки и образования, член Союза композиторов России, член Российского союза писателей и т.д. (см. персональный сайт в сети Интернет).

В 2009 г. был приглашён в составе группы артистов к участию в концерте «Сюита будущих лет», посвящённом 80-летию Э.В. Денисова, в Томской филармонии. Участвовал во Всероссийском открытом конкурсе фортепианных дуэтов «За роялем вдвоём» им. А.Г. Бахчиева в Вологде (2009).

С 2010 г. началось активное участие в музыкальной жизни г. Красноярска (концерты, мастер-классы, конференции; концерты авторской музыки в Доме искусств и т.д.).

В последний год обучения в консерватории занимается академическим пением.

За «новосибирский» период творчества (2006–2011) написано 16 сочинений (Соч. 7–22).

В настоящее время (с 2011 г.) – сотрудник ТГУ (Томск), артист Хоровой капеллы и Камерного оркестра ТГУ (художественные руководители: Сотников В.В., Максимов В.В.). Регулярно участвует в концертной деятельности коллектива; выступает с сольными концертами как пианист и композитор; участвует в студенческих спектаклях Института искусств и культуры ТГУ как певец.

Дипломант международного конкурса композиторов «Роман Сладкопевец» (2014).

С 2014 по 2016 г. – актёр театра драмы и комедии при ТГУ «В университетской роще» (художественный руководитель и режиссёр – Кошелькова Н.К.).

С 2015 по 2021 г. – концертмейстер (аккомпаниатор) известного хора мальчиков и юношей «Глория» (художественный руководитель – Варенцова Э.Д.).

С 2016 г. состоит в Союзе композиторов России (СКР) и региональном отделении СКР г. Красноярска (председатель – Пономарёв В.В.).

За «томский» период творчества (2011–) написано пока 28 сочинений (Соч. 23–50).

«Перу» композитора Дмитрия Котылева на 2021 г. принадлежат 50 музыкальных сочинений. Многие из этих сочинений (да, наверное, практически все) имеют русскую (русский – человек, «воплотивший в себе дух русской культуры») [7] сказочную, философскую, религиозно-духовную направленность.

Дмитрий Котылев начал свой композиторский путь ещё в 2003 г. в г. Бийске, написав «...Там, на неведомых дорожках...» (Соч. 1, вариации на тему Н. Паганини, для фортепиано), где уже прослеживалась русская сказочная тематика. Вслед за этим композитор пишет сочинение «Свет мира» (Соч. 2, прелюдия ми-мажор, для фортепиано), где уже само название отражает творческие, духовные искания Дмит-

рия Котылева. Далее композитор пишет сочинения с такими названиями, как «Восхождение» (Соч. 3, этюд, для фортепиано), «В лучах Солнца» (Соч. 5, вариации, для фортепиано), «Дикий ветер» (Соч. 6, вокальный цикл, для (бас)баритона и фортепиано). Так заканчивается его совсем ранний, доконсерваторский, «бийский» период творчества.

В 2006 г. Дмитрий поступает в Новосибирскую государственную консерваторию (им. М.И. Глинки) на теоретико-композиторский факультет и активно начинает осваивать вокальный, хоровой и симфонический музыкальные жанры. Такие сочинения, как «Трисвятое» (Соч. 9, миниатюра, для хора *a cappella*), «Песнь Любви» (Соч. 10, духовная песня, для баритона, хора, арфы и органа), «Судный День» (Соч. 11, вариации, для большого симфонического оркестра), «Входите тесными вратами» (Соч. 16, вокальный цикл, для (бас)баритона и фортепиано), «Благовест» (Соч. 18, поэма, для сопрано, баритона и фортепиано), «Солнечная Русь» (Соч. 19, квартет, для флейты, гобоя, кларнета и фагота), «На деревне» (Соч. 20, цикл миниатюр, для смешанного хора *a cappella*), «Моей Любимой» (Соч. 22, миниатюра, для голоса и фортепиано), открывают нам удивительный мир звуков и образов композитора.

Вера, Стойкость, Народное единение, Радость, Солнце, Свет, Любовь, Семья, Веселье, реж: Расплата за грехи, Грусть – все эти категории становятся в центре мироздания музыки Дмитрия Котылева. Особенно тема Солнца, Света станет ключевой в сознании композитора. И далее мы это увидим, переходя к новому этапу, периоду творчества Дмитрия Котылева.

В 2011 г. Дмитрий переезжает в город Томск («Сибирские Афины» – так нарекли город путешественник князь Вяземский (конец XIX века) и нарком Луначарский (май 1923)), где и живёт по сегодняшний день. Поступает на службу в ТГУ и продолжает творить.

Кульминацией периода 2010-х гг. становятся два крупных симфонических сочинения: «Поэма о Солнце» (Соч. 25, поэма, для большого симфонического оркестра, 2012–2016), «Путешествие Безымянного Менестреля, или Рапсодия на темы Виолетты Сваровской» (Соч. 44, рапсодия, для фортепиано и большого симфонического оркестра, 2019) и несколько вокальных и вокально-хоровых сочинений: выше упомянутое «Моей Любимой» (Соч. 22, миниатюра, для голоса и фортепиано, 2011), «До свиданья, друг мой, до свиданья»

(Соч. 32, романс, для сопрано (тенора) и фортепиано, 2017), «Благослови» (Соч. 35, свадебная песня, для баритона, смешанного хора и фортепиано, 2017), «Светлый Ангел» (Соч. 37, песня (миниа-тюра), для баритона, смешанного хора и фортепиано, 2017), «Последняя Любовь» (Соч. 39, песня, для баритона, смешанного хора и фортепиано, 2017), «Улыбнись» (Соч. 41, песня (реквием), для баритона, смешанного хора и фортепиано, 2018), «Мария» (Соч. 42, песня, для тенора, смешанного хора и фортепиано, 2018). В наших небольших «зарисовках» процитируем композиторский самоанализ двух вышеназванных симфонических сочинений. Из письма к дирижёру от 04.02.2020:

1. «Поэма о Солнце»

Написана и оркестрована в 2012–2016.

Главная идея Поэмы: это Пантеизм, растворение Человека в Природе, Любовь и Гармония всего Мироздания!

Но к этому мы приходим через единство и борьбу противоположностей! Тёмное, негативное начало имеет подчинённую роль к Светлому началу! Все двигательные (кинетические) моменты Поэмы вначале имеют негативную природу и, в дальнейшем (во 2-й части (половине) поэмы) трансформируются в позитивную, направленную в нужное русло, энергию.

Так, очень кратко, неполно, конечно, описываю содержание Поэмы...

Вот как пишет о поэме музыковед Л.В. Архангельская: «В завораживающих и порой пугающих звучаниях «Поэмы о солнце», томич Дмитрий Котылев показал движение через сомнения и разочарования в поисках светлого начала» [8].

2. «Путешествие Безымянного Менестреля, или Рhapsодия на темы Виолетты Сваровской»

Написана и оркестрована 2018–2019! Посвящена Виолетте Сваровской! И написана специально для неё!

Рhapsодия одночастная, с каденцией солиста, как полагается! Основана на 3-х темах В.С.!

Основная идея: Менестрель, который путешествует, оставляет на Родине свою Любимую Девушку, Родных и т.д. На пути его ждут различные соблазны, искушения (женищинами и вином :) , но

он проходит их и возвращается на Родину к своей Любимой, Родным... Всё заканчивается хорошо: венчание, свадьба, колокольный перезвон! И молодые весело убегают :)

Думаю, что есть некая общность с Пер-Гюнтом Грига! Только Менестрель не так долго путешествует, конечно!

Конечно, ещё бы хотелось отметить сочинения композитора, в которых тем или иным образом находит отражение тема России, Руси: «... Там, на неведомых дорожках...» (*вариации на тему Н. Паганини*), в которых уже очень ярко прослеживается русская сказочная тематика и интонационность; «Дикий ветер» (*7 стихотворений Александра Блока, вокальный цикл*); «Трисвятое» (*хоровая миниатюра*), где показана сила духа русского человека, христианина в первую очередь; «Судный день» (*симфонические вариации*), очень интересное и яркое сочинение, в котором показаны хаос и деградация современной цивилизации, где Россия в итоге выходит «краше из огня, как птица Феникс...»; «В небе Сталинграда» (*военная песня*), рассказ о подвигах советских лётчиков; «Две фуги» (*c-moll, d-moll*), где очень ярко прослеживается русская интонационная песенность и богатырская мощь (*d-moll*); «Благовест» (*вокальная поэма*), где отражены тема Любви и Верности, мотивы истории о Петре и Февронии; это «Солнечная Русь» (*духовой квартет*), где названия частей («*Молитва на Руси*», «*Веселье на Руси*», «*Солнце на Руси*») говорят сами за себя; это «На деревне» (*цикл хоровых миниатюр*), где показаны эпизоды из жизни русской деревни, с её искромётным юмором и озорством; а также многие другие сочинения композитора, в которых так или иначе отображена тема России, Руси (*в идейном, тематическом, интонационном плане*).

В заключение нашего небольшого обзора отметим, что композитор Дмитрий Котылев поднимает русскую духовную тему в своём композиторском творчестве, которая, к сожалению, не так часто встречается в современной академической музыке.

Практически вся современная академическая музыка, кроме редких «экземпляров» русского творчества (*музыки, основанной на русском мелодизме, русских приёмах развития музыкального материала, русских темах музыкальных произведений*) склоняется к космополитизму (*от др.-греч. κοσμοπολίτης (kosmopolites) – космополит, человек мира*) – идеология мирового гражданства, ставящая интересы всего человечества в целом выше интересов отдельной нации

или государства и рассматривающая человека как свободного индивида в рамках Земли. Согласно Дж.Р. Солу, космополитизм – это мировоззрение и культурная установка, направленные на осмысление единства мира, универсализма) [9]. В свою очередь, это не очень позитивно отражается на русском музыкальном искусстве, на русской культуре в целом, так как утрачивается связь времён и поколений, общинность сознания, растёт культ индивидуализма.

Учитель, педагог Дмитрия Котылева, Юрий Иванович Шибанов говорил в 2006–2009 гг. на уроках композиции в Новосибирской консерватории: «Дима, ты должен писать русскую музыку...». Думается, что эти пророческие слова и напутствие молодому композитору повлияли на его жизнь в целом и дальнейшую творческую деятельность.

«Мы – русские! С нами Бог!» Это слова А.В. Суворова, произнесённые им ещё в 1799 г. Хочется, чтобы слова эти были девизом всей русской культуры, и в частности – музыкального творчества. Именно в этом, может быть, и заключаются бесконечные перспективы и бессмертие русской национальной культуры.

Использованные источники

1. Руслан и Людмила. Поэма Александра Пушкина. 2-е изд., испр. и умноженное. СПб. : Тип. Департамента народного просвещения, 1828. XVI+160 с. Песнь первая. С. 8.
2. Долматовский Е.А. // Советская поэзия. Антология. М., 1977. Т. 1.
3. Пономарёва Г.В. Многомерный мир Юрия Шибанова // Композиторы Новосибирска: сборник / сост. А.М. Лесовиченко. Новосибирск : Трина, 1996. Вып. 1. С. 44–50.
4. Сибирская композиторская организация // Музыкальная культура Сибири. 1997. Т. 3, кн. 2. С. 243–290.
5. Ширяева Н.И. Дело всей его жизни / Томский колледж им. Э.В. Денисова. Томск : Изд-во Томского ЦНТИ, 2013. 39 с.
6. Одереева С.В. Хоровые сочинения В. Пономарёва (2002–2012 гг.) // Культура и искусство сибирского города: традиции и современность : материалы Всероссийской научной конференции 4–5 октября 2012 г. Красноярск, 2012. С. 113–118.
7. Корольков А.А. Русскость культуры, русскость философии // Вестник РХГА. 2010. Т. 11, вып. 3.
8. Архангельская Л.В. Академическая музыки Сибири (ACM). URL: http://sibmus.info/texts/lina_arhang/plenum_tomsk_17.htm 2017
9. Сол Дж.Р. Ублюдки Вольтера. Диктатура разума на Западе. М., 2007.

Dmitry Kotylev

"THE SPIRIT OF RUSSIAN CULTURE" IN CONTEMPORARY MUSICAL ART

Musical almanac of Tomsk State University, 2021, no. 12, pp. 113–122.

doi: 0.17223/26188929/12/11

The article examines the process observed in Russian national culture associated with the implementation of Russian national images and characteristic features of the Russian worldview in the modern musical space. Russian musical culture, which previously followed the features of national identity in almost everything, is now more inclined towards a cosmopolitan point of view. If in the European regions of Russia this tendency can be traced more clearly, let us turn our attention to the musical culture of Siberia, which, as you know, "the wealth of Russia will grow". Let us dwell on the work of one of the modern young Siberian composers, whose work confirms the promising nature of the "Russian spirit" in the modern cultural space.

Key words: Russian, music, national worldview, contemporary composer

The used sources

1. Ruslan and Lyudmila. Poem by Alexander Pushkin. Second edition, revised and multiplied. St. Petersburg, at the printing house of the Department of Public Education. 1828. XVI + 160 pp. Song One. P. eight.
2. Dolmatovsky EA Soviet poetry. Anthology. 1977.
3. Ponomareva GV The multidimensional world of Yuri Shibanov // Composers of Novosibirsk; Sat. Issue 1 / comp. A. M. Lesovichenko. Novosibirsk: Publishing house "Trina", 1996. P. 44–50.
4. Siberian composer organization // Musical culture of Siberia. T. 3. Book 2. S. 243–290. 1997.
5. Shiryayeva, NI The work of his whole life [Text]: [monograph] / NI Shiryayeva; OGOAU SPO "Tomsk College named after E. V. Denisov". – Tomsk: Publishing house of the Tomsk STTI, 2013. 39 p.
6. Odereeva S.V. Choral works by V. Ponomarev (2002–2012) in the collection: "Culture and art of the Siberian city: traditions and modernity" / Materials of the All-Russian scientific conference on October 4–5. 2012. Krasnoyarsk, 2012. S. 113–118.
7. Korolkov A.A. Russianness of culture, Russianness of philosophy // Bulletin of the RHGA, Volume 11, Issue 3, 2010.
8. Arkhangelskaya L.V. Academic Music of Siberia (ASM), http://sibmus.info/texts/lina_arhang/plenum_tomsk_17.htm 2017.
9. Saul J.R. Voltaire's Bastards. The dictatorship of reason in the West. M., 2007.