

Имперская музыка в России XIX-XX века – к постановке вопроса

Григорий Пантиелев

Курс рассчитан на 16 лекционных и семинарских встреч в режиме онлайн, каждая по 2 академических часа, раз в неделю. Целевая аудитория – нынешние и будущие студенты и аспиранты, заинтересованные в среднем и высшем музыкальном образовании, в расширении культурологического взгляда на историю музыки и ее истолкования, к участию в самостоятельной исследовательской деятельности и активной научной дискуссии.

Предварительные требования – готовность работать с литературными, музыкальными, сценическими текстами на русском, английском, немецком, украинском языках, к подготовке устных рефератов по заранее сформулированным заданиям.

Цель курса – совместное выяснение применимости понятия «имперский» в отношении русской музыки. Актуальный политический контекст заставляет ставить вопросы, на которые нет простых ответов. Речь идет не только о музыкальном искусстве, но и о языке его описания, и о методах подхода, о способности к самоосмыслению, уважению иных национальных культур, иных точек зрения, отличать самокритику от самоцензуры. Русская музыка рассматривается в контексте других музыкальных культур российского и советского времени; также в сопоставлении с другими «имперскими» явлениями, в том числе в различных музыкальных культурах Европы.

Майевтический способ ведения курса подразумевает обоюдные вопросы, диалог в процессе изучения вопроса. За этим предполагается, вероятно, не только любопытство, но и знание предмета или, по крайней мере, желание его интенсивно изучить: изучить изнутри, как факт-объект музыки, со всем музыковедческим инструментарием, который к этому относится; осознать музыку как смыслообразование (а не набор звуков, аккордов, ритмов); научиться уходить от наукообразия, трепса.

Работа с источниками – тренировка поисковых навыков в интернете в условиях малодоступности библиотек. Групповые работы в закрытых чатах между заседаниями поощряются. Аудио- и видеопримеры прослушиваются-просматриваются-обсуждаются в рамках курса совместно. Нотный материал большей частью доступен в imslp.

Перспективный тематический план курса (с возможными отклонениями, ответвлениями, сокращениями в ходе естественного развития дискурса):

Семинар 1. Введение в тему. Понятие имперского

1. Совместное обсуждение вопросов:
 - выражает ли музыка смысл? Какая?
 - что такое имперское?
 - почему термин «имперское» подходит? И к музыке?
 - Еще раз: подходит ли? Не идем ли мы на поводу у злобы дня?

А) Предварительное чтение:

1. Томпсон Э. Имперское знание: русская литература и колониализм // Перекрестки. Журнал исследований восточноевропейского пограничья. 2007. № 1–2. С. 32–75.
<https://archive.org/details/B-001-027-269-ALL/page/n3/mode/2up>
2. Авторханов А. Империя Кремля: Советский тип колониализма. — Garmisch-Partenkirchen: Prometheus-Verlag, 1988—425 с.
3. Русаков А. Ответственность культуры и культурное многообразие // Дружба народов. 2016. № 1. URL: <https://magazines.gorky.media/druzhba/2016/1/otvetstvennost-kultury-i-kulturnoe-mnogoobrazie.html> (дата обращения: 07.07.2023).

4. *Каррер д'Анкокс, Элен.* Расколота империя: Национальный бунт в СССР // Лондон: ОРИ, 1982. — 382 с.

2. Обсуждение прочитанной литературы.

Б) Предварительное задание: самостоятельное сравнение русскоязычной и немецкоязычной статьи о «внутреннем колониализме» в Википедии.

3. Совместное обсуждение.

В) Задания для самостоятельной подготовки устных сообщений к двум следующим занятиям:

В.1) Самопонимание британской империи в литературе

Литература:

Семенова Л.Н. Британская имперская историография об успехах доминионов в конце XIX — начале XX вв. // «Развитие». Журнал международного права и международных отношений 2008 — № 1. С. 39-42. URL: <http://evolutio.info/ru/journal-menu/2008-1/2008-1-seменова> (Дата обращения 15.07.2023);

Садомская Н.Д. Идеино-аксиологический комплекс империи в английской литературе на рубеже 19-20 веков // Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева № 2, том 2, 2019. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ideyno-aksiologicheskiy-kompleks-imperii-v-angliyskoy-literature-na-rubezhe-hih-hh-vekov/viewer> (Дата обращения 15.07.2023).

В.2) Ознакомление с различными, во многом противоречивыми и друг другу противоречащими трактовками имперского сознания в России

Литература:

Смолин М.Б. Топ-20 книг о России: Имперский взгляд. 2019. URL: https://tsargrad.tv/articles/top-20-knig-o-rossii-imperskiy-vzglyad_190730 (Дата обращения 15.07.2023);

Гудова Ю.В. Культура империи, имперская культура, культурный империализм: осмысление методологических подходов // Известия Уральского федерального университета. Сер. 3, Общественные науки. - 2017. - № 2 (164). - С. 171-180;

Ануфриева В. С., Титова Е. Н. Имперская идея как главная парадигма философии истории России // Журнал философских исследований. 2016. №. 4. С. 1-1. DOI: <https://doi.org/10.12737/22179> (Дата обращения: 15.07.2023).

В.3) Ознакомление с дискуссией об имперском у Достоевского:

Захаров, В. Н. Имперская идея Ф. М. Достоевского // Русская литература и национальная государственность XVIII-XIX вв. : ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ К 500-летию Московского Новодевичьего монастыря и 300-летию провозглашения Российской империи, Москва, 13–15 октября 2020 года. – Москва: Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук, 2020. – С. 49-50.

Чудова О. И. Рецепция Достоевского в драме Фр. Горенштейна «Споры о Достоевском» // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. – Пермь, 2010. – С. 184-190.

Дмитриев А.Н. «Наш Достоевский»: присвоение как саморазрушение // Revue des études slaves, XCII-3-4 | 2021, 487-505. URL: <http://journals.openedition.org/res/4805> (Дата обращения 16.07.2023)

В.4) Ознакомление с актуальной дискуссией об имперском в русской литературе:

Литература:

Чупринин С.И. Имперское сознание в литературе 2017. URL: <https://lit.wikireading.ru/11546> или

<https://www.e-reading-lib.com/chapter.php/101082/116/russkaya-literatura-segodnya-zhizn-popyatiam.html> (Дата обращения 19.07.2023)

(Аноним). От Пушкина до Путина: имперская идеология русской литературы 2022 URL:

<https://7days.us/ot-puskina-do-putina-imperskaa-ideologia-russkoj-literatury> (Дата обращения 19.07.2023)

Тараканова О. Литература имперских руин 2022 URL: <https://te-st.org/2022/08/16/resistance-literature/> (Дата обращения 19.07.2023)

The Economist (Anonym). Yes, the Russian literary canon is tainted by imperialism. That doesn't mean you should stop reading it 6 октября 2022 URL:

<https://www.economist.com/culture/2022/10/06/yes-the-russian-literary-canon-is-tainted-by-imperialism> (Дата обращения 22.07.2023);

Виталий Ляска. Интервью с Верой Агеевой. Без Пушкина не было бы Путина. 13 июня 2022

URL: <https://life.nv.ua/art/velichie-russkoy-literatury-eto-mif-professor-vera-ageeva-novosti-ukrainy-50248918.html> (Дата обращения 22.07.2023);

Вера Агеева. Имперское наследие в Украине 14 июня 2022 URL:

<https://vikna.tv/ru/video/lifestyle/imperskoe-nasledie-v-ukraine-vera-ageeva-o-literaturnoj-vojne-s-rossiej/> (Дата обращения 22.07.2023).

В.5) Аналогично: ознакомление с творчеством Бориса Орлова (например, «Национальный тотем», «Генералитет»). Наводящий вопрос: место реальности, истории искусства, политической истории, истории имперского сознания в этом искусстве?

В.6) Смысл и значение «Триумфальной песни» Йоханнеса Брамса с точки зрения имперского искусства, ср. «Нюрнбергские мейстерзингеры» Рихарда Вагнера, «Японская торжественная музыка» Рихарда Штрауса

В.7) Имперский смысл маршей и коронационных произведений Эдварда Элгара

В.8) Творчество и позиция Камилля Сен-Санса в свете военной эйфории во Франции (1870, 1914)

Семинар 2. Имперское в литературе, изобразительном искусстве и музыке

1. Имперская литература, имперское изобразительное искусство, имперская музыка – есть ли они?
2. Границы между национальным, националистическим, имперским?

А) Устные сообщения по заданиям:

Литература: Имперское у Редьярда Киплинга, Александра Пушкина, Федора Достоевского

Изобразительное искусство: Борис Орлов

Б) Дискуссия

Семинар 3. Имперское, продолжение

А) Устные сообщения

Музыка: Германия: Йоханнес Брамс, Рихард Вагнер, Рихард Штраус

Британия: Эдвард Элгар

Франция: Камиль Сен-Санс

Б) Дискуссия

В) Задания для самостоятельной подготовки устных сообщений к следующему занятию:

В.1) История названия оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»). Поиск источников и их оценка.

В.2) Смысл и значение статьи Александра Серова «Роль одного мотива» (1859).

Литература:

Александр Серов. Опыты технической критики над музыкой М.И. Глинки. Роль одного мотива в целой опере «Жизнь за царя» (1859) // *Серов А. Н.,* Избранные статьи. Т.2. М., 1957. С. 36-43.
Серов А. Н., Статьи о музыке: в семи выпусках. Вып. 4: 1859-1860. сост. и авт. коммент. В. Протопопов — 1988 (Русская классическая музыкальная критика). С. 186-192.

В.3) Трактовка польско-русского конфликта в опере «Жизнь за царя» по статье Сергея Фролова.

Литература:

Фролов С.В. Глинка: «Иван Сусанин» - «Жизнь за царя» // Советская музыка 1989, 1. С. 83-89.

Семинар 4. Михаил Глинка. «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»)

А) Введение в тему: трактовка музыкальной драматургии оперы «Жизнь за царя» на основе статей Александра Серова 1859 года и Сергея Фролова 1989 года. Устные рефераты по предварительным заданиям.

Б) Совместное рассмотрение двух постановок на примере исполнительской трактовки эпилога (без предварительной подготовки). Дискуссия.

В) Задания для подготовки для устных сообщений и дискуссии к следующему занятию. Тема: истоки хора «Славься» и его роль в российской культуре.

В.1.) Русские и польские истоки жанра. Как с этим быть? Каковы последствия для сегодняшнего взгляда на произведение?

В.2) Статьи о канте в русской, польской и украинской Википедии: сравнение подходов. Дополнительно: Українська музична енциклопедія, т. 2, 2008 («Кант»)

Литература:

Протопопов В. В. «Иван Сусанин» Глинки : Муз.-теорет. исследование / Акад. наук СССР. Ин-т истории искусств. — М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1961. — 420 с.

Келдыш Ю. Ранний русский кант / Ю. Келдыш // Очерки и исследования по истории русской музыки. - М., 1978. - С. 51-63.

Келдыш Ю. Музыкальная культура первой четверти XVIII века // История русской музыки. В десяти томах. Том второй. XVIII век. Часть вторая. М.: 1984. — С. 29-64.

Савоскина Г. А. Оперная драматургия М. И. Глинки: Сборник статей. — СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2008. — 64 с.

Тутунов В. И. История военной музыки России: Учебник. — М.: Музыка, 2005. — 496 с.

В.3) Историко-литературный контекст создания оперы «Жизнь за царя» (1836). Стихотворения Жуковского и Пушкина «На взятие Варшавы» (1831). Попытка реконструкции первоначального смысла оперы. Что изменилось в последующие времена?

В.4) Переосмысление хора «Славься» в советское время.

Литература:

Галина Иванкина. Имперское искусство-1944. URL: <https://zina-korzina.livejournal.com/2014/10/14/> (Дата обращения 22.07.2023).

Фильм «Зоя» (1944). Сцена на Красной площади с музыкой Дмитрия Шостаковича. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=asbRamqCH1Y> (Дата обращения 25.07.2023) 57'55-62'08.

В.5) Каков прогноз для трактовки этого хора в будущем?

Семинар 5. Михаил Глинка и национальная русская идея царского времени

А) Выводы из предыдущего семинара. Устные сообщения по заданиям. Дискуссия. Выводы.

Б) Два дополнительных примера:

- Сцена Вани из оперы «Жизнь за царя».
- «Руслан и Людмила»: Финал.

1. Текст, музыка, сценическое решение.
2. Смыслы их «патриотического» содержания – первоначальный смысл и сегодняшнее восприятие.

В) Задания для самостоятельной подготовки к следующему занятию:

В.1) Что такое джигитовка?

В.2) Композиционный принцип «Лезгинки» в опере Глинки «Руслан и Людмила»

В.3) Половецкие пляски (Бородин, «Князь Игорь»). Трактовка смыслов.

В.4) Танец персидок (Мусоргский «Хованщина»). Трактовка смыслов.

В.5) Кавказские произведения Михаила Лермонтова, Льва Толстого. Трактовка смыслов.

В.6) Биография Аслана Даурова (1940-1999) в контексте композиторской школы Римского-Корсакова. Оценка его успешности в глазах коллег Москвы-Ленинграда и на его родине.

Литература:

Кандинский А. И. М.А. Балакирев // История русской музыки: Учебник. В 3-х вып. Вып. II. Кн. 1. Кандинский А., Петров Д., Степанова И./ Под общ. ред. Е. Сорокиной и Ю. Розановой. — М.: Музыка, 2009. — с. 227-320.

Семинар 6. Русский ориентализм сквозь призму имперского: на примере «Исламея» (1869) Милия Балакирева

А) Введение в тему: ориентальное в музыке Балакирева в культурном контексте. Джигитовка. Аутентичное мужское и женское в композиции, в культуре кавказских народов, русское мужское и нерусское женское в восточных танцах Глинки, Бородина, Мусоргского. Кавказские произведения Михаила Лермонтова, Льва Толстого (русский взгляд на Кавказ, реконструкция кавказского взгляда на русских).

Модели (=прототипы) в композиционно-структурном смысле: медленно-быстро. Венгерские рапсодии Ференца Листа и дискуссия в венгерском музыкознании о роли цыганских музыкантов в венгерской музыке. Сопоставление с «Исламеем» (1976) Аслана Даурова (работа по модели и результат в контексте советской культурной политики).

Б) Сообщения по заданиям. Дискуссия.

В) Задание для самостоятельной подготовки к следующему занятию:

Диалог Бориса и Юродивого. Сравнение сцен с Юродивым у Пушкина и Мусоргского

Семинар 7. Модест Мусоргский. «Борис Годунов». Царь и Юродивый

А) Совместное сравнение двух постановок на примере сцены у Василия Блаженного и последней сцены оперы.

Фильм 1954 года (реж. Вера Строева) и запись постановки 1990 года (реконструкция лондонской постановки Андрея Тарковского 1983 г. в Мариинском театре).

Б) Задание для самостоятельной подготовки к следующему занятию:
Судьба финала «Хованщины» Мусоргского. Многочисленные редакции.

Семинар 8. Модест Мусоргский. «Хованщина». Финал

А) Совместное сравнение пяти постановок.

Большой театр, Москва 1979 (Юрий Симонов, Леонид Баратов);
Вена 1989 (Клаудио Аббадо, Альфред Киршнер);
Эмил Чакыров 1986 (аудиозапись);
Мариинский театр, Петербург 1991 (Валерий Гергиев, Леонид Баратов/Эмиль Пасынков);
Мюнхен 2007 (Кент Нагано, Дмитрий Черняков).

Б) Задания для самостоятельной подготовки устных сообщений к следующему занятию:

Б.1) Музыкальные особенности и содержательная трактовка хора поселян в опере Александра Бородина «Князь Игорь» («подголосочная полифония» как «зеркало русской души») в сравнении с вступлением к опере Вагнера «Лоэнгрин».

Степанова И. В. А. П. Бородин // История русской музыки: Учебник. В 3-х вып. Вып. II. Кн. 1. Кандинский А., Петров Д., Степанова И./ Под общ. ред. Е. Сорокиной и Ю. Розановой. — М.: Музыка, 2009. — с. 321-433.

Булычева А. В. Исторический факт и «коллективное бессознательное»: встреча в финале оперы «Князь Игорь» // Философские науки 2016. 10. С. 82-90. URL: http://phisci.ru/files/issues/2016/10/RJPS_2016-10_Bulycheva.pdf (Дата обращения 22.07.2023).

Б.2) Сопоставление Хора поселян с начальным хором оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя».

Б.3) Сопоставление Хора поселян с казацкими песнями, например, «Ой, то не вечер».

Б.4) Сопоставление Хора поселян с Херувимской ор.7/1 Павла Чеснокова.

Семинар 9. Александр Бородин. «Князь Игорь». Хор поселян

А) Устные сообщения по заданию и сравнение с аналогичными примерами - от Михаила Глинки (начальный хор «Жизни за царя»), казацких песен («Ой, то не вечер») и до Павла Чеснокова (Херувимская ор.7/1 1898). Дискуссия.

Б) Совместное сопоставление постановок Юрия Александрова (Новая опера 2011 г.) и Дмитрия Чернякова (Метрополитен-опера 2014 г.) в их решении Хора поселян.

В) Задания для самостоятельной подготовки устных сообщений к следующему занятию:

В.1-2-3) Какова роль цитируемых мелодий в Сербском марше, увертюре «1812 год», Коронационном марше Петра Чайковского?

В.4) Сравнение композиционного решения названных произведений с «Победой Веллингтона» Бетховена

Литература:

Юлия Кудрина. Многочисленные статьи по теме – например, Имперская симфония. – 9 августа 2015. URL: <https://portal-kultura.ru/svoy/articles/sinergiya/113951-imperskaya-simfoniya/> (Дата

обращения 22.07.2023); Верноподданный русского царя. Петр Ильич Чайковский и императорская власть. – 8 июня 2020. – URL: <https://muzlifemagazine.ru/vernopoddannyy-russkogo-carya/> (Дата обращения 22.07.2023).

Boris Belge. Kanonendonner und Glockenklänge: Petr Čajkovskijs Festouvertüre 1812. Osteuropa, JANUAR 2013, Vol. 63, No. 1, Mythos Erinnerung: Russland und das Jahr 1812 (JANUAR 2013), pp. 83-92.

Семинар 10. Петр Чайковский. Имперская музыка

А) Введение в тему: идеальные имперские произведения: Сербский марш (1876). Увертюра «1812 год» (1882). Коронационный марш (1883). Сравнение с «Победой Веллингтона» Бетховена. Устные сообщения. Дискуссия.

Б) Задания для самостоятельной подготовки устных сообщений к следующему занятию:

Б.1) Смысл авторского завершения оперы Николая Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деде Февронии»

Б.2) Поиск и сопоставление опубликованных рецензий на постановку Дмитрия Чернякова (2014)

Семинар 11. Николай Римский-Корсаков. «Сказание о невидимом граде Китеже и деде Февронии» (1907). Финальная сцена. Оригинал и постановка Дмитрия Чернякова. Совместная дискуссия

Задания для самостоятельной подготовки к следующему занятию:

1) Влияние сталинской культурной политики на композиторское творчество

2) Третья симфония Бориса Лятошинського. История создания. Место в истории жанра. Українська музична енциклопедія, т.3, 2011 («Лятошинський»)

3) Седьмая симфония Сергея Прокофьева. История создания. Место в истории жанра.

Семинар 12. Две советские симфонии 1950-х годов и их судьба

Борис Лятошинський. Третья Симфония (1951, 1955); Сергей Прокофьев. Седьмая симфония (1952). Совместное прослушивание и сравнение двух редакций финальных частей. Если вторая редакция возникла как ответ на «критику», то стало «лучше» или «хуже»? Дискуссия.

Задания для самостоятельной подготовки к следующему занятию:

1) Песня как факт массовой культуры в СССР на материале книги Татьяны Чередниченко:

Чередниченко Т.В. Типология советской массовой культуры. М.: РИК «Культура», 1993. – 256 с.

2) Мелодические закономерности советской массовой песни на материале книги Владимира Зака:

Зак В.И. О мелодике массовой песни: (Опыт анализа). – М.: Сов. композитор, 1979. - 357 с.

3) Реинтерпретация в массовой песне на примере статьи Юли Ким:

Юля Ким. Всеобщая эстетическая мобилизация. 23 июня 2023. URL.:

<https://posle.media/vseobshhaya-esteticheskaya-mobilizacziya/> (Дата обращения 26.07.2023).

Семинар 13. Советская массовая песня. Имперское и советское: насколько их можно выявить и назвать?

Введение в тему: краткий обзор избранных примеров с точки зрения «имперского» и «советского» содержания, музыкальных истоков, их участия и «инструментализации» в пропаганде советского и постсоветского времени.

«Гимн Коминтерна» (Ханс Эйслер, 1928). «Родина слышит» (Дмитрий Шостакович, 1950). Исаак Дунаевский. Истоки и развитие его стиля от «Песни о Родине» (1936) до «Летите, голуби» (1951).

Блатная песня и песни бардов. Есть ли у них родственная связь?

Самая известная песня Раймонда Паулса в трех вариантах (Dāvāja Māriņa, 1981 - «Миллион алых роз», 1982 - Million Roses). Истоки и изменения смысла.

Советское счастье в песнях: «Пусть всегда будет солнце» Аркадия Островского, 1962, «Прекрасное далёко» Евгения Крылатова, 1985.

Рекомпозиция, реинтерпретация, деконструкция: «Темная ночь» Никиты Богословского, 1943, «День победы» Давида Тухманова, 1975, «Связанные одной цепью» (группа «Наутилус Помпилиус», 1986).

Дискуссия.

Задание для самостоятельной подготовки к следующему занятию:

Прослушивание «Метели» Георгия Свиридова и «Перезвонов» Валерия Гаврилина с точки зрения национального русского содержания, поиск языка описания.

Семинар 14. Национальное русское, как его понимают композиторы, которые считают себя национальными русскими композиторами, - на двух примерах:

Свиридов («Метель») и Валерий Гаврилин («Перезвоны»).

А) Совместное прослушивание-просмотр коротких примеров и дискуссия.

Б) Задание для самостоятельной подготовки к следующему занятию:

Тринадцатая симфония (1962) Дмитрия Шостаковича: предварительный поиск ответа на вопрос: почему Шостакович праздновал дату ее первого исполнения как второй день рождения?

Семинар 15. Дмитрий Шостакович. Тринадцатая симфония. Первая часть.

Дискуссия на основе высказываний Георгия Свиридова, Валерия Гаврилина, Виктора Суслина о Тринадцатой симфонии Шостаковича (без предварительной подготовки).

Семинар 16. Итоговая дискуссия.

Вопросы формулируются совместно в конце предыдущего занятия.