

<https://doi.org/10.30853/manuscript.2018-8.28>

Лосева Светлана Николаевна

**ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО ИРКУТСКОГО КОМПОЗИТОРА А. ТЕПЛЯКОВА:
СИНЕСТЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ**

В работе рассматривается практический анализ синестетического восприятия музыкального текста на примере инструментального творчества иркутского композитора А. Теплякова. Представляются биографические данные Анатолия Иннокентьевича и интерпретация его произведений. Основное направление творчества автора - музыкальная архаика и авангард. Синестетичность мышления описывается в семи фортепианных пьесах для восьми рук, фортепианном цикле "Заметки из "Сетевого дневника"" (25 пьес для детей и юношества), кинофантазии "Автопортрет" (в семи частях для камерного оркестра, ударных и духовых). В синестетическом аспекте представляют собой интерес "Триптих для органа", киномузыка А. Теплякова "Сын вождя", "Тайный советник".

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/9/2018/8/28.html

Источник

Манускрипт

Тамбов: Грамота, 2018. № 8(94) С. 130-133. ISSN 2618-9690.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/9.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/9/2018/8/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: hist@gramota.net

7. Рамазанов Н. А. Материалы для истории художеств в России. М.: Губернская типография, 1863. 313 с.
8. Рамазанов Н. А. Материалы для истории художеств в России: статьи и воспоминания / сост., авт. вступ. ст. и примеч. Н. С. Беляев; науч. ред. Г. В. Бахарева. СПб.: БАН, 2014. 784 с.
9. Степанова С. С. Московское училище живописи и ваяния: годы становления. СПб.: Искусство-СПб, 2005. 286 с.
10. Условия приема учеников и программа преподавания искусств и наук в Училище живописи, ваяния и зодчества при Московском художественном обществе. М.: Типо-Литография Алмазовой, 1892. 17 с.
11. Условия приема учеников и программа преподавания искусств и наук в Училище живописи, ваяния и зодчества при Московском художественном обществе. М.: Типо-Литография Алмазовой, 1901. 20 с.

**PECULIARITIES OF PROFESSIONAL TRAINING IN THE SCULPTURAL CLASS
OF MOSCOW SCHOOL OF PAINTING, SCULPTURE AND ARCHITECTURE IN THE XIX CENTURY.
IN COMMEMORATION OF N. A. RAMAZANOV'S 200TH ANNIVERSARY**

Krupnova Mariya Dmitrievna

*Russian Academy of Painting, Sculpturing and Architecture of Ilya Glazunov, Moscow
besprozvannykx@mail.ru*

The article deals with the problem of artistic education connected with the pedagogical activity of Moscow sculptors. The main part of the scientific article reveals the peculiarity of the methodological approach in creative disciplines teaching. On the basis of the conducted analysis, a conclusion is drawn on the formation of the full-fledged system of masters' training in sculpture classes in Russia in the XIX century, where there was not only an increase in the number of highly professional sculptors, which made an important creative contribution to the development of national sculpture; this also led to a completely different understanding of the figurative potential of sculpture.

Key words and phrases: school of sculpture; professional training of sculptors; N. A. Ramazanov; pedagogical activity; easel sculpture.

УДК 781.1

Дата поступления рукописи: 21.06.2018

<https://doi.org/10.30853/manuscript.2018-8.28>

В работе рассматривается практический анализ синестетического восприятия музыкального текста на примере инструментального творчества иркутского композитора А. Теплякова. Представляются биографические данные Анатолия Иннокентьевича и интерпретация его произведений. Основное направление творчества автора – музыкальная архаика и авангард. Синестетичность мышления описывается в семи фортепианных пьесах для восьми рук, фортепианном цикле «Заметки из “Сетевого дневника”» (25 пьес для детей и юношества), кинофантазии «Автопортрет» (в семи частях для камерного оркестра, ударных и духовых). В синестетическом аспекте представляют собой интерес «Триптих для органа», киномузыка А. Теплякова «Сын вождя», «Тайный советник».

Ключевые слова и фразы: синестетичность; межчувственные связи; композитор А. Тепляков; инструментальное творчество; творчество иркутских композиторов.

Лосева Светлана Николаевна, к. психол. н., доцент

Иркутский государственный университет

Loseva@bk.ru

**ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО ИРКУТСКОГО КОМПОЗИТОРА А. ТЕПЛЯКОВА:
СИНЕСТЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ**

Одной из важных проблем современного музыкознания является подход к восприятию музыкальных текстов с помощью синестезии, или межчувственных связей в психике. Синестетичность является системным свойством художественного мышления, способным интегрировать средства музыкальной выразительности и представлять объемное видение воспринимаемых образов. Н. Коляденко [2-5] в своих исследованиях поставила одной из задач обнаружение скрытых внутрихудожественных механизмов как смыслопорождающих кодов в художественном творчестве, с помощью которых происходит формирование невербального чувственно-смыслового поля. Автор выстраивает научную систему на основе нескольких базовых понятий: синестезии как психического механизма межчувственных ассоциаций, синестетичности как «системного свойства невербального художественного мышления, определяемого наличием в нем интермодальных ассоциаций» [4, с. 9]. Продолжая изучение синестетичности в музыкальном мышлении, в своем исследовании мы отмечаем взаимосвязь структурных компонентов музыкальной одаренности (музыкальность, духовность, креативность, интеллект) и синестезии [6-8]. Рассмотрим практический анализ синестетического подхода к созданию и восприятию музыкального текста на примере творчества иркутского композитора А. Теплякова.

Культурные традиции иркутской музыкальной жизни опираются на старейшие и разнообразные жанры. На концертных площадках города музыкальные произведения иркутских композиторов вносят особый колорит и имеют огромное значение в развитии художественной культуры Иркутска. И. Алексеева [1] в размышлениях о творчестве Анатолия Теплякова пишет, что профессия композитора самая загадочная и для создания шедевров современной музыки необходим напряженный ежедневный труд. Обратимся к биографическим данным А. Теплякова, подтверждающим факт музыкальной одаренности и целеустремленности композитора.

Тепляков Анатолий Иннокентьевич родился 25 сентября 1952 года в Иркутской области в селе Каменка Боханского района. В детстве, в возрасте пяти лет, случилась трагедия – после тяжелой болезни композитор потерял зрение. Отвлекая ребенка от появившегося недуга, отец Анатолия Иннокентьевича приобрел для ребенка гармонию. Юный композитор довольно быстро освоил азы игры на гармонии, разучивая на слух Полонез Огинского. Дальнейшее образование А. Тепляков получил в Иркутской школе-интернате для слепых и слабовидящих детей. Музыкально одаренного мальчика заметили, и вскоре Толя уже играл в оркестре на кларнете. Однако не забывал и про гармонию, познакомившись с ее родственником – баяном. Затем на достаточно высоком уровне (слепым методом) освоил фортепиано.

Изучение нотной грамоты давалось ребенку очень сложно: сначала нужно было обучиться чтению по Брайлю (система знаков в виде выпуклых точек на бумаге, которые считывают, ощупывая их кончиками пальцев). Но целеустремленность композитора победила, и в период окончания школы в журнале «Советский школьник» появляется первое произведение собственного сочинения А. Теплякова – его «Кадриль». А после окончания восьмилетки он поехал в сопровождении родителей учиться в музыкальное спецучилище для незрячих и слабовидящих музыкантов в Курске.

В Курском музыкальном училище студенты, по словам Теплякова, очень много занимались. В течение дня занятия музыкой за инструментом занимали в среднем по 11 часов. После окончания училища с отличием в 1973-1975 годы композитор работал в Каменском сельском доме культуры в хоре русской народной песни и эстрадном коллективе.

Музыкальная одаренность композитора была отмечена: с 1975 года Анатолий Иннокентьевич проходит обучение в Новосибирской государственной консерватории по классу композиции. В настоящее время Тепляков Анатолий Иннокентьевич – Заслуженный работник культуры Российской Федерации; Лауреат иркутского областного конкурса «Молодость. Творчество. Современность» (1987); Лауреат второй премии Четвертого международного конкурса им. Прокофьева (Санкт-Петербург, 2003). Анатолий Иннокентьевич неоднократно награжден: Призом лучшему пианисту года – фестиваль «Студенческая весна» (1979); премиями специального международного конкурса композиторов (Чехия): 1988 – две третьих премии (за струнный квартет, прелюдию и фугу); 1997 – вторая премия (за «Триптих для органа»); Первой премией международного конкурса «Композитор и фольклор» (2005).

Основное направление творчества композитора – музыкальная архаика и авангард. Среди сочинений автора – музыка симфоническая: «Автопортрет» (кинофантазия в семи частях для камерного оркестра, ударных и духовых); вокально-хоровая (3 хоровых кантаты для смешанного и женского хоров; вокальный цикл на стихи А. Ахматовой; произведения на стихи поэтов Марка Сергеева, Анатолия Кобенкова, Владимира Скифа, Геннадия Гайды и др.); камерная (струнный квартет, пьесы для струнных, фортепианная музыка); произведения для оркестра русских народных инструментов; сочинения для баяна, балалайки, аккордеона и гитары; музыка к спектаклям (Иркутского драмтеатра им. Н. П. Охлопкова – «Антигона», «Пигмалион»; Иркутского театра юного зрителя имени А. Вампилова – «Старший сын», «Белая скрипка», «Морозко»; мелодраматическая «Пьяный корабль» на стихи Артура Рембо) и киномузыка («Сын вождя», «Тайный советник»).

Не афишируя специально свою синестетическую программу и не являясь официально причисленным к композиторам-синестетам, А. Тепляков мыслит глубоко синестетично. Так, о возникновении музыки в творчестве композиторов А. Тепляков высказал следующее мнение: «Я не просто слышу музыку повсюду: в кроне деревьев, колеблемых ветром, в проводах, с которых падают капли дождя, в скрипе снега, – я еще и “вижу” ее... причем в цвете. Может быть, это звучит несколько примитивно, но для меня каждая тональность по-своему как бы окрашена. Как белый свет, который содержит в себе семь невидимых глазом и различимых только через призму цветов... Как там у поэта: “Я мечтаю – это не секрет. Быть простым. Простым, как белый свет. Белый свет, по мнению знатоков, распадается на семь цветов”. Так и ноты. Их тоже семь, но, выстраиваясь в различных комбинациях, они могут создавать неисчислимы по разнообразию звуковые ряды... Музыка для меня – это что-то совершенно особенное. Живое. Чем-то напоминающее радугу. Это цветное небесное коромысло, связующее разные края умытого дождем неба...» [9, с. 44-45].

Поэтому не режиссеры и сценографы, а он сам программирует цветовую гамму для декораций спектаклей, эмоциональную окрашенность восприятия инструментальных и вокально-хоровых произведений, характеры героев в киномузыке. Как отмечает Л. Пухнарович [9], очень яркой, оригинальной по складу получилась музыка фортепианного цикла (семь фортепианных пьес для восьми рук). В цикле автор продемонстрировал высокопрофессиональное владение композиторской техникой, опираясь на современные средства музыкальной выразительности – интересные ладовые последовательности, яркие гармонические обороты, авторские приемы развития мелодических линий. На Четвертом международном конкурсе имени Прокофьева в 2003 г. за этот цикл А. Тепляков был награжден дипломом Лауреата второй премии. В состав жюри конкурса входили очень известные композиторы – Родион Щедрин и Андрей Петров.

В современной музыкальной синестетике одной из основных проблем является понимание музыкального текста как пространства. Музыкальная синестетичность может быть представлена пространственным восприятием и взаимосвязана с межчувственным образованием, в котором происходит становление музыкальных смыслов и звуковых образов. В процесс данного формирования влетают интермодальные синтезы, на основе которых создается воспринимаемый образ текста [4]. Синестетический анализ позволяет интерпретировать процесс формирования смысла текста в единстве вертикального и горизонтального охвата. Вертикальный (одновременный) охват способен формировать целостный визуально-пространственный гештальт музыкального образа, а горизонтальный фиксирует возникновения межчувственных ассоциаций в последовательном музыкальном восприятии.

Синестетический метод интерпретации музыкальных текстов представляет интеграцию синестетических координат музыкального звучания: аудиальных, визуальных и кинестетических перцептивных признаков [Там же].

Стоит обратить внимание на то, что такие произведения А. Теплякова, как фортепианный цикл «Заметки из “Сетевого дневника”» (25 пьес для детей и юношества), кинофантазия «Автопортрет» (в семи частях для камерного оркестра, ударных и духовых), детский сборник песен для детей «Одуванчик» (10 песен для детей), имеют синестетическую окрасченность и приемлемы для описания синестетических координат в их интерпретации.

Выразительность музыкальных произведений фортепианного цикла «Заметки из “Сетевого дневника”» пробуждает в исполнителе не только музыкальный интерес, но и интерес к их программному содержанию. Некоторые пьесы могут настроить на духовное содержание (№ 1 «Духовный стих», № 8 «Светлый праздник», № 19 «Рождественская»), интерес к истории (№ 9 «Зимнее солнце», № 20 «Китайцы»), размышление о природе (№ 17 «Золотые рыбки», № 22 «Веселые дельфины», № 21 «Капельки»), фантастические образы русских сказок (№ 6 «Ведро», № 7 «Сани – в лес по дрова», № 18 «Печь – к царю!!!», № 24 «Дворец») и детские впечатления («Маленькие кокетки», № 12 «Игра в мяч»), на особенности технологии фортепианной игры. Цикл построен на основе сопоставления минорных и мажорных пьес. Минорные пьесы представлены в нечетной нумерации, а мажорные пьесы – в четной. Минорные, как правило, выражают сосредоточенное внутреннее состояние, мажорные, напротив, – внешнюю объективность мира. Кроме того, цикл строится по тональностям кварто-квинтового круга (№ 1, № 2 – ля минор, ля мажор; № 3, № 4 – ре минор, ре мажор и т.д.).

При этом одновременно с внешними программными образами в пьесах цикла можно обнаружить отчетливые межчувственные связи, позволяющие уточнить их смысловые нюансы.

Связь аудиальных перцептивных признаков с кинестетическими рассмотрим на примере пьесы из цикла «Ведро» («Проделки Емели»). Фантастические образы сказочного героя Емели и волшебной Шуки воплощены в исполнении желания главного героя: «Чтобы ведра сами домой пошли!». Музыкальный образ передвижения ведер сопровождается неуверенным «перетаптыванием» восьмых длительностей, переменностью размера, метрической неопределенностью (синкопы, пунктирный ритм), контрастной сменой динамических оттенков. Сопоставление различных регистровых звучаний музыкального материала определяет приоритет фактурно-фонического уровня и дополняет создание характерного двигательного-пластического образа в этой трехстрочной пьесе.

Для более глубокого прояснения музыкального текста далее предложим изложение межчувственной визуализации пьесы «Золотые рыбки» из рассматриваемого цикла. Визуальное отражение характера произведения в аккомпанементе с помощью тремолирующих шестнадцатых в высоком регистре создает звукопространственную среду, изображающую журчание веселого, звонкого ручейка и плеск прозрачной, кристально чистой студеной воды. А на фоне бурлящих шестнадцатых ровными протяжными половинными длительностями сверкают октавными форшлаговыми всплесками интонации золотых рыбок. Появляясь то в среднем, то в высоком регистрах, они вызывают отчетливые межчувственные ассоциации с движением рыбок, которые, блестя золотыми чешуйками, словно выпрыгивают из воды. Текущий темп (ремарка композитора «текуче ♩ = 96»), полиметричность секстолей и триолей, звон форшлагов и акцентов, октавные всплески в мелодии, бурлящий поток тридцать вторых длительностей, динамический эффект *cresc.* и *dim.* взаимосвязаны со звукопространственным полотном вертикали – горизонтали и близостью – удаленностью звуковой плоскости.

В качестве примера кинестетических перцептивных признаков, связанных с легкостью, невесомостью, тактильно-температурными признаками [Там же], рассмотрим пьесу из цикла «Заметки из “Сетевого дневника”» под названием «Капельки». «Капельки» – небольшая пьеса с очень ярким образным кинестетическим эффектом. Пластически-линейные характеристики развития мелодической линии выражают восходящее ступенчатое движение вверх и вниз мотивов в быстром темпе, полиметрических фигур, синкоп, триолей, звучащих в различных регистрах в октавном изложении с *tenuto*.

В «Автопортрете» синестетичность музыкального текста взаимосвязана с музыкальными образами, отражающими ноты легкой грусти, противоречивость интонаций напряженной борьбы, философские размышления и психологические характеристики.

В синестетическом аспекте представляет собой интерес «Триптих для органа». Реализация синестетического восприятия осуществляется в создании мысленных визуальных гештальтов. Слушатель ощущает загадочный виртуальный мир в стремительном движении с неожиданными паузами. Узорчатая фактура, извилистая линия мелодии своей орнаментикой создают эффект абстрактной созерцательности. Музыкальный звук завораживает внимание слушателя, обогащая его духовное содержание, и активизирует процесс мышления. Такое визуальное восприятие целостного гештальта способствует первичной интерпретации смыслового поля музыкального образа и служит средством удержания и сохранения его глубинного смысла.

Воплощение синестетического подхода можно проследить и в киномузыке А. Теплякова. В этом направлении можно отметить работы композитора в музыкальном оформлении документальных фильмов «Сын вождя» (Владивосток, 1998) и «Тайный советник» (Иркутск, 2017). Премьера документального фильма «Тайный советник» о градоначальнике Иркутска Иване Хаминове состоялась 16 сентября 2017 года на канале «Россия 1». Музыка к документальному фильму об одном из самых влиятельных иркутских купцов XIX века Иване Степановиче Хаминове (знаменитом как своим предпринимательским талантом, так и щедростью: он потратил на благотворительность, пожалуй, половину своего огромного состояния) предложили написать А. Теплякову.

В музыкальном материале Теплякова к фильму «Тайный советник» можно обнаружить межчувственные связи со сценическим образом. По мнению композитора, он создал музыкальный образ человека «с суровым, как сибирская природа, характером, и в то же время, именно сибирская природа, какой бы суровой она ни была, делится своими несметными богатствами с нуждающимися в них людьми» [10]. На основе синестетического метода возможно установить общий эмоциональный знак сценического и музыкального образов, поскольку поступательное развитие сюжета сопровождается эмоциональным откликом музыкального звучания. Присутствующий в киномузыке сплав сценического ряда со звуковым, который осуществляется ин-термодальным синтезом визуальных и акустических компонентов, способствует созданию в документальном фильме яркого и запоминающегося образа.

Таким образом, в предпринятом исследовании были освещены вопросы, связанные с синестетичностью в творчестве иркутского композитора А. Теплякова. На проанализированном материале мы стремились показать, что синестетичность является свойством, которое присуще музыкальным текстам в творчестве композитора и предполагает ее осмысление с точки зрения межчувственных связей.

Синестетический подход в исследовании творчества А. Теплякова проявляется при включении отдельных процедур синестетического анализа, способствующего переносу акцента с внешней программности на глубинные смысловые нюансы анализируемого текста. Он позволяет охватить широкий спектр стилевых явлений в творчестве композитора, в которых активизированы фактурные приемы, ладовые и гармонические обороты, особенности развития мелодических линий, вызывающие визуально-живописные и двигательные-пластические образы. Такой подход реализует обусловленное спецификой музыкальной одаренности композитора глубинное «видение» музыки как «световой призмы» в его инструментальной, вокально-хоровой музыке, музыке к спектаклям и кинофильмам.

Список источников

1. **Алексеева И.** Анатолий Тепляков: «Создает музыку время, мне остается только ее записать» [Электронный ресурс] // Копейка. 2004. № 27. 9 июля. URL: <http://samih.narod.ru/tepl27/tepl27.htm> (дата обращения: 09.07.2004).
2. **Коляденко Н. П.** Музыкальность как неакустический феномен // Сибирский музыкальный альманах. Новосибирск: Новосибирская государственная консерватория, 2001. № 1. С. 28-34.
3. **Коляденко Н. П.** Музыкально-эстетическое воспитание: синестезия и комплексное воздействие искусств: учебное пособие. Новосибирск, 2003. 258 с.
4. **Коляденко Н. П.** Проблемы музыкальной синестетики. Новосибирск: Новосибирская государственная консерватория (академия) им. М. И. Глинки, 2015. 160 с.
5. **Коляденко Н. П.** Синестетичность музыкально-художественного сознания (на материале искусства XX века). Новосибирск: Новосибирская государственная консерватория, 2005. 392 с.
6. **Лосева С. Н.** Взаимосвязь музыкальной одаренности и синестезии // Вестник музыкальной науки. 2018. № 2 (20). С. 20-25.
7. **Лосева С. Н.** Возрастные и структурные особенности музыкальной одаренности учащихся и ее развитие в процессе вокально-хоровой деятельности: дисс. ... к. психол. н. Иркутск, 2011. 149 с.
8. **Лосева С. Н.** Психология музыкальной одаренности: учебно-методическое пособие. М.: Университетская книга, 2017. 88 с.
9. «Сквозь магический кристалл...»: статьи о творчестве писателей Приангарья / сост. Л. В. Янковская. Иркутск, 2007. 82 с.
10. **Шпикалов В.** Симфония жизни Анатолия Теплякова [Электронный ресурс]. URL: <http://moi-goda.ru/sudbi-liudskie/simfoniya-zhizni-anatoliya-teplyakova> (дата обращения: 20.07.2017).

INSTRUMENTAL CREATIVE WORK BY IRKUTSK COMPOSER A. TEPLYAKOV: SYNESTHETIC ASPECT OF RESEARCH

Loseva Svetlana Nikolaevna, Ph. D. in Psychology, Associate Professor
Irkutsk State University
Loseva@bk.ru

In the article, the practical analysis of the synesthetic perception of the musical text by the example of the instrumental creative work of Irkutsk composer A. Teplyakov is carried out. The biographical data of Anatolii Innokent'evich and the interpretation of his compositions are presented. The main direction of the author's works is musical antiquity and avant-garde. Synesthetic thinking is represented in seven piano pieces for eight hands, in the piano cycle "Notes from the Net Diary" (25 pieces for children and youth), in the film fantasy "Self-Portrait" (in seven parts for chamber orchestra, percussion and brass). In the synesthetic aspect, "Triptych for Organ", the film music by A. Teplyakov "The Son of the Leader", "The Privy Councillor" are of interest.

Key words and phrases: synesthetic nature; inter-sensory connections; composer A. Teplyakov; instrumental creative work; creative work of Irkutsk composers.