

RU

Поэтика вокального творчества С. С. Аксакова (на примере сочинений фольклорных жанров)

Миловидова Н. С., Семёнов В. Т.

Аннотация. Цель данной работы – выявление роли литературы в формировании поэтики композиторского творчества С. С. Аксакова. Рассматриваются литературные источники, образное содержание, стилистические признаки его вокальных произведений 1920-1940-х гг., принадлежащих фольклорным жанрам, их связь с русской музыкой XIX – начала XX века. Научная новизна заключается в том, что в музыковедческий обиход вводятся сочинения малоизученного отечественного композитора, осуществляется их анализ, выявляются черты поэтики данного автора. В результате обосновывается мысль о том, что литература оказала особое воздействие на музыкальное творчество С. С. Аксакова. Это позволяет говорить о литературоцентризме как отличительной черте его художественного мышления.

EN

Poetics of vocal creativity of S. S. Aksakov (by the example of works of folklore genres)

N. S. Milovidova, V. T. Semyonov

Abstract. The aim of this work is to identify the role of literature in the formation of the poetics of S. S. Aksakov's composer's work. The literary sources, figurative content, genre and stylistic features of his vocal works of the 1920-1940s, their connection with Russian music of the 19th – early 20th centuries are considered. The scientific novelty lies in the fact that the works of a little-studied Russian composer are introduced into musicological circulation, their analysis is carried out, and the features of this author's poetics are revealed. As a result, the idea is substantiated that literature had a special influence on the musical work of S. S. Aksakov. This suggests that literary centrism is a distinctive feature of his artistic thinking.

Введение

Творчество Сергея Сергеевича Аксакова (1891-1968) – представителя старинного дворянского рода Аксакых – принадлежит к числу незаслуженно забытых страниц российской музыки. В русской культуре признанием пользуется его прадед – С. Т. Аксаков (1791-1859), оставивший существенный след в литературе. Одарённость, которой отличались многие представители рода, у С. С. Аксакова выразилась, прежде всего, в композиторском творчестве. Оно включает в себя произведения во многих жанрах: 2 симфонии (№ 1 ор. 29, 1930, и № 2, без опуса, 1936); сочинения для оркестра (симфоническая картина «Из Данте», симфоническая фантазия «Над Неманом», 1958; симфоническая поэма «В Журавской пуще», 1961, и др.), Концерт для фортепиано с оркестром (1952); хоры, фортепианные, камерно-вокальные и камерно-инструментальные опусы; известно о его работе над оперой «Психея» (Черникова, 2002; Кулешов, 2006; Семёнов, 2022b).

Жизненный путь С. С. Аксакова совпал с наиболее значимыми и трагическими событиями XX века. Биографические сведения почерпнуты нами из ряда работ (Айзенштадт, 2015; Кулешов, 2009; Семёнов, 2022a; 2022b; Черникова, 2002). Он родился в семье губернатора в Самаре, где прошли его юные годы. Музыкальное образование было начато дома, а затем продолжено в Московской консерватории у ведущих профессоров: К. Н. Игумнова, А. Т. Гречанинова, Ю. Д. Энгеля. С 1911 по 1914 г. последовало обучение в Императорском Александровском (Царскосельском) лицее. Параллельно С. С. Аксаков брал уроки у С. М. Ляпунова – профессора Санкт-Петербургской консерватории.

Высокую оценку дал своему ученику А. Т. Гречанинов, в удостоверении по окончании консерватории сказано: «В своих самостоятельных работах по композиции С. С. Аксаков выказал отличные теоретические познания и выдающийся композиторский талант» (Цит. по: Аксаков, 2023a, с. 5). В эти годы состоялись его выступления с собственными сочинениями в Москве, Киеве, Минске и других городах. Нотное издательство В. Л. Идзиковского охотно сотрудничало с молодым автором.

Революционные события, Первая мировая, в которой он принял участие, и Гражданская война вынудили его в 1920 г. уехать с семьёй в Китай. Там он влился в круг многочисленной русской эмиграции, стал профессором Шанхайской консерватории и вёл насыщенную музыкально-общественную деятельность. Пробыв более 30 лет за рубежом, в 1954 г. композитор вернулся на Родину. Вначале жил и работал в Омской области в музыкальной школе г. Тара, а с 1955 г. в Минске в музыкальном училище при консерватории, параллельно с педагогикой занимаясь сочинением музыки. В 1957 г. был принят в Союз композиторов СССР.

Особую ценность творчество С. С. Аксакова представляет для изучения региональной культуры. Он принадлежит к уфимско-самарской ветви рода и является первым профессиональным композитором, родившимся в Самарской губернии. Не случайно его деятельность скрупулёзно и бережно изучается местными краеведами. Источниковедческая база начала формироваться еще с середины XX века (Попов, 1962; Литературное семейство Аксаковых, 1993; Черникова, 2008; Кулешов, 2009; Айзенштадт, 2015).

Эти исследования раскрывают различные аспекты многогранной деятельности музыканта, по крупицам воссоздавая картину его жизни и творчества. Долгое время изучение велось литературоведами, культурологами-краеведами, поскольку имя С. С. Аксакова упоминалось лишь в связи с его прославленным прадедом. Заметной вехой и качественно новым этапом «аксаковедения» являются изыскания на базе Самарского государственного института культуры, где осуществляется масштабный проект по изучению архива, полученного в 2023 г. в дар от потомков композитора (руководитель проекта – почётный профессор Самарского государственного института культуры, член Самарского комитета Аксаковского общества В. Т. Семёнов, один из авторов данной статьи). Материалы архива позволяют всесторонне рассмотреть творчество С. С. Аксакова, издать нотные тексты, сделать музыковедческий анализ его произведений (Аксаков, 2023а). В рамках этой работы произведены записи музыкальных сочинений, которые можно услышать на сайте (В гостях у Аксаковых...).

Данная работа нацелена на изучение вокального творчества С. С. Аксакова, которое имеет существенное значение для понимания его поэтики в целом. Романсы и песни, создававшиеся на протяжении всей жизни композитора, занимают особое место в его наследии. Сведения о них (как и о творчестве в целом) на сегодняшний день недостаточные, зачастую противоречивые: не составлен полный перечень сочинений, не всегда можно определить точное время и место их написания, ещё только ждёт своего издания большая часть нотных текстов. Из источников (Семёнов, 2022а; 2022b; Аксаков, 2023а; Черникова, 2002; Кулешов, 2009) следует, что С. С. Аксаков – автор 30 романсов и песен. В качестве текстов композитор использует произведения и выдающихся мастеров, и малоизвестных поэтов рубежа XIX–XX вв.: А. Майкова, А. Голенищева-Кутузова, А. Ахматовой, В. Брюсова, А. Ремизова, Н. Горина и др. В Белоруссии были созданы песни лирического и лирико-патриотического содержания на слова классика национальной литературы Я. Коласа, а также поэтов П. Приходько, А. Розина. Писал С. С. Аксаков и на собственные тексты («Сказка: музыкальная новелла для сопрано или меццо-сопрано и фортепиано», ор. 63). Из зарубежных авторов композитор обращался к текстам французского поэта П. Луиса в переводе В. Брюсова («Колыбельная песня Билитис», ор. 56). В данной работе даётся подробный анализ трёх вокальных сочинений в фольклорных жанрах колыбельной и сказки, созданных в период 1920–1940-х гг., в которых наиболее ярко проявились характерные черты поэтики композитора.

Задачи исследования:

- проанализировать образное содержание, жанрово-стилистические признаки вокальных сочинений С. С. Аксакова 1920–1940-х гг.;
- определить роль литературных источников в формировании поэтики вокальных сочинений С. С. Аксакова, написанных в фольклорных жанрах.

Теоретической базой послужили крупные труды в области музыковедения (Медушевский, 1993; Гуляницкая, 2015; Холопова, 2024), в которых разработана теория музыкальной семантики.

В анализе музыкального материала использован семиотический метод для выявления характеристики знака и его содержания (категории означающего и означаемого). Музыковедческий анализ направлен на изучение стиля, жанра, интонационного строя, гармонии и других параметров музыкальной композиции вокальных произведений С. С. Аксакова. В качестве ведущей категории изучения выдвигается поэтика, включающая широкий круг смысловых, содержательных и структурных явлений – идею, тему, сюжет, образ, жанр, стиль и др.

Практическая значимость работы состоит в возможности использования результатов анализа статьи в учебных курсах по истории отечественной музыки, в базах по региональному компоненту (сведения о композиторе, его творчестве, роли в становлении местной культуры); а также в исполнительской практике для изучения музыкального текста вокальных произведений и создания исполнительской интерпретации их образов.

Обсуждение и результаты

Деятельность композитора Аксакова невозможно понять вне контекста жизни семьи и многих поколений его рода, который ведёт своё происхождение с XI века от Ярослава Мудрого и варяга Шимона (Симона) – племянника скандинавского короля Якуна Слепого (XI век). Это один из наиболее древних и знаменитых родов России, олицетворяющих сохранение истоков праславянской истории, культуры и «славянские приоритеты духовного мироустройства» (Семейства Аксаковых...). Аскетизм, патриотизм, гражданственность стали отличительными чертами многих его представителей: среди Аксаковых было немало выдающихся военных, государственных, общественных деятелей, верой и правдой послуживших своему Отечеству и народу (Анненкова, 1996). Но особое место в духовной жизни рода занимает литературное творчество. «Высокая словесность» начиная

с конца XVIII-XIX вв. становится приоритетной во многих сферах жизни русского общества, а воспитание строится на её лучших образцах.

С. С. Аксаков принадлежит к двадцать восьмому ряду поколений своего рода. С юных лет он был приобщён к лучшим традициям семьи и даже назван в честь знаменитого прадеда. С. С. Аксаков получил образование в Императорском училище правоведения, в котором в своё время учились П. И. Чайковский, А. Н. Серов, А. Н. Апухтин и другие видные деятели русской культуры (Знаменитые выпускники...).

Вспоминая о годах учёбы в Царскосельском лицее, С. С. Аксаков писал: «Лицейсты, встав рано утром, ходили в сад Лицея и, становясь на колени перед памятником Пушкину, давали торжественную клятву хранить заветы Русской культуры» (Черникова, 2002, с. 2). В семье также культивировались классическое искусство и православие. «В сочельник исполняли вальс из оперы В. И. Ребикова «Ёлка». На пасху прораскивали овёс и красили яйца» (Кулешов, 2006, с. 3).

Центральной фигурой в литературной среде рода является С. Т. Аксаков, вошедший в историю как выдающийся писатель, общественный деятель, театральный и литературный критик, переводчик. Он был лидером движения славянофильства, отстаивающего особый путь развития России, и его идеи нашли отражение в его общественной деятельности и творчестве. С. Т. Аксаков стал создателем жанра «Семейной хроники», в котором воссоздаёт картины провинциальной помещичьей жизни, быта, природы, в том числе и жизни семьи Аксаковых. Если в гражданском служении проявлялись волевые качества представителей рода, то в творчестве – эстетизм, умение наслаждаться красотой в жизни и искусстве. Особое место в хронике занимает повесть «Детские годы Багрова-внука» (1858). «Есть у меня заветная дума <...> я желаю написать такую книгу для детей, какой не бывало в литературе <...>. Тайна в том, что книга должна быть написана, не подделываясь к детскому возрасту, а как будто для взрослых и чтоб не только не было нравоучения (всего этого дети не любят), <...> и чтоб исполнение было художественно в высшей степени» (Аксаков, 2023b).

«Детские годы Багрова-внука», сочинение о становлении ребёнка, признано одним из лучших произведений в жанре семейной хроники. По мнению литературоведов, здесь имеет место «писательская биохронология», когда жизнь и творчество рассматриваются как «самостоятельная разновидность биографического жанра», «богатство <...> содержания, которое не вмещает в себя ни одно жизнеописание» (Летопись жизни и творчества..., 2011, с. 3).

Не случайно в «Детские годы Багрова-внука» в качестве приложения в 1857 г. включили знаменитую сказку «Аленький цветочек» («Сказка ключницы Пелагеи»), своеобразный ремейк вариантов сказки о Красавице и Чудовище. Она стала самым издаваемым произведением С. Т. Аксакова, любящего отца 11 детей. Его лучшее сочинение воспекает гуманизм, истинно духовные ценности, благоговейное отношение к природе. «Аленький цветочек» – эстетизированное воплощение нравственного кода русского народа, чудо настоящей любви и отношения к детям. Сказка посвящена внучке Ольге (Ольге Григорьевне Аксаковой), которая станет тёткой С. С. Аксакова, и первоначально даже называлась «Оленькин цветочек».

Помимо С. Т. Аксакова, литературой занимались К. С. Аксаков, автор текста «Мой Лизочек», к которому написал музыку П. И. Чайковский. К поэзии других представителей семейства обращались в своих вокальных сочинениях А. А. Алябьев, А. Л. Гурилёв, Ц. А. Кюи, М. А. Балакирев, С. И. Танеев, С. М. Ляпунов и др. (перечень этих сочинений довольно обширный, частично он приводится на сайте «Музыкальные произведения на стихи Аксаковых»).

С. С. Аксаков предпочитал обращаться к творчеству тех литераторов, чья поэтика созвучна его музе. Среди них встречаем А. Н. Майкова (1821-1897) – поэта, публициста, переводчика, крупного учёного, члена-корреспондента Императорской Санкт-Петербургской академии наук. Так же, как и Аксаков, он был выходцем из старинного русского рода, лириком по натуре, «почвенником» и славянофилом, в своём творчестве шедшим от «натуральной школы» к идее «искусство для искусства». Майков обладал широким кругом интересов – от Библии, Античности, индийского эпоса, живописи, поэзии XIX века до нового нарождающегося модерна. По мнению В. С. Соловьёва, он – «главный поэт послепушкинского периода» (Русские писатели..., 1994, с. 454).

Автор поэтического цикла «Дочери», огромного числа сочинений о детях и природе, Майков не случайно заинтересовал С. С. Аксакова. Известна музыкальность стихов А. Н. Майкова, что стало причиной их воплощения во многих романах П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, С. В. Рахманинова, Ц. А. Кюи, А. Г. Рубинштейна, С. И. Танеева, А. С. Аренского, А. К. Глазунова и др. (Романсы и песни на слова А. Майкова).

Исторический этап – рубеж XIX-XX вв. в России отмечен революционными переменами, приведшими к кризису культуры в целом и литературы в частности. Пришедшая на смену XIX веку эпоха модерна породила иное поколение – творцов Серебряного века. Религиозно-нравственные устои их отцов трансформировались в этой культурно-исторической ситуации (Анненкова, 1996). В их творчестве утверждаются идеи символизма, авангарда, ведутся активные поиски новых языковых средств.

С. С. Аксаков живо откликается на художественные запросы этого времени. Творческие контакты связывают его с В. Брюсовым, А. Ремизовым, А. Ахматовой, П. Луисом – представителями русского и французского символизма. Так, в «Колыбельной» С. С. Аксаков обращается к лирике В. Брюсова (1873-1924) – поэта, прозаика, литературного критика, переводчика, историка и теоретика русского символизма. Обнаруживается пересечение в их биографиях: Брюсов также учился в Поливановской гимназии (1893). Любовь, смерть как сладостная нирвана, соблазнительное самоубийство – таковы темы «Стихов Нелли», куртизанки с эгоистической душой, что отражает характерные для того времени черты модерна, воплотившиеся в «Колыбельной песне Билитис».

Сам С. С. Аксаков имел к литературе самое непосредственное отношение. В частности, он автор текста «Сказки», которая анализируется в данной статье. Будучи в Китае, композитор интенсивно работал как музыкальный критик в газетах «Шанхайская Заря» и «Слово», вёл разделы о музыке, публиковал заметки и рецензии на события музыкальной жизни, есть сведения и о публицистических текстах (Черникова, 2008).

Круг содержания вокальных сочинений Аксакова типичен для данного жанра музыки: это лирические образы природы, соотносённые с этапами человеческой жизни. Так, в начальный период творчества появилась песня «Осень», ор. 91 на слова Н. Горина, в поздний – «Весна» на слова Я. Коласа. Патриотическая тема предстаёт в «Песни о Родине» на слова А. Розина, «Мая Беларусь» («Моя Беларусь») и «Каля стэпавай палатки» («У степного шатра») на слова П. Приходько, созданных в белорусский период творчества Аксакова. Духовные ценности семейных отношений раскрываются в двух колыбельных: одна – на слова А. Майкова, другая («Колыбельная песня Билитис») на тексты П. Луиса, а также в «Сказке» на слова самого Аксакова. Тема трагической женской судьбы воплотилась в цикле «Женские песни» на стихи А. Ахматовой (1929, ор. 86). Композитор отобрал 4 текста великой поэтессы («Не бывать тебе в живых», «Я с тобой не стану пить вино», «Я окошко не завесила», «Высокие своды собора»), в которых с впечатляющей силой раскрыта драма любви к Н. Гумилеву, расстрелянному в 1921 г. за причастность к контрреволюционному заговору.

Большой интерес представляет группа произведений фольклорных жанров. «Колыбельная» на текст А. Майкова (1927) – это воплощение образа поэтического мира, в котором взаимодействуют люди и природные стихии, где царит высшая мудрость. Мать призывает в няньки своему ребёнку ветер, солнце и орла. Солнце и орёл покидают дитя, и лишь вольный ветер – стихия легкомысленная – оказывается верным и проявляет о нём заботу.

«Колыбельная» С. С. Аксакова имеет ясно выстроенную драматургию, которая раскрывается в четырёх строфах музыкальной формы. Первая строфа представляет собой монолог матери – экспозицию образа. В сгущённо-бемольной тональности *es-moll* на фоне оstinатного ритма восьмых длительностей звучит её неторопливое повествование распевным речитативом (здесь и в дальнейшем нотные примеры и тексты сочинений С. С. Аксакова приводятся по: Аксаков, 2023а) (Пример 1).

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Слова А. Майкова

Andante

Пример 1. С. Аксаков. «Колыбельная» на текст А. Майкова. Тм. 1-15

Вторая строфа – это показ образов стихии, в музыкальном материале происходит нарастание гармонической интенсивности развития. Фраза «Улетел орёл домой» звучит в тональности *b-moll* на басу *es*, т. е. субдоминантовой ступени лада. Фраза «Солнце скрылось за горой» отмечена бликом гармоний, сопоставлением *c-moll* – *C-Dur*. Упоминание ветра подчёркивается острой гармонией *DD* в *g-moll*, через неё – модуляция в *d-moll* (Пример 2).

Пример 2. С. Аксаков. «Колыбельная» на текст А. Майкова. Тм. 26-35

Третья строфа состоит из диалога ветра и матери. Секвенции в восходящем движении вокальной партии даются на фоне нисходящего хода баса в объёме октавы, что динамизирует повествование и придаёт ему внутреннее напряжение и тревогу.

Заключительная (четвёртая) строфа – ответ ветра и кульминация всей колыбельной. Слова «колыбелечку качал» отмечены самым высоким звуком в динамике *forte*, *tenuto*. Кратким, но ярким гармоническим штрихом воспринимается трезвучие Es-Dur на фоне глубокого одноименного минора es-moll.

На тот же текст в 1873 г. написал свою «Колыбельную» и П. И. Чайковский. При этом проявляется различие воплощения содержания стихов. У С. С. Аксакова перед слушателем предстаёт камерная, глубоко интимная, семейная сфера общения матери и ребёнка. В романсе Чайковского – типично романтический конфликт человека и судьбы с трагическим исходом. Великий композитор мыслит драматургию более масштабно, создаёт театрально крупные контрасты. Они музыкально реализуются в двухчастной форме: первый раздел в тональности as-moll носит взволнованный характер, второй (H-Dur) – просветлённый. У Чайковского преобладает кантилена, тогда как в вокальном стиле Аксакова она взаимодействует с речитативностью и мелодекламацией. Сопровождение «Колыбельной» Аксакова, наряду с классической гармонией, включает линейность, хроматизацию, использование сложного модуляционного движения и полиявлений.

Другой пример трактовки жанра колыбельной у Аксакова – «Колыбельная песня Билитис» из «Песен Востока» на слова французского поэта П. Луиса в переводе В. Брюсова, написана в 1938 г. П. Луис (1870–1925) принадлежал к движению символистов. Среди его друзей были С. Малларме, А. Жид, Р. де Лиль, П. Верлен – цвет французской поэзии модернизма того времени. Основным трудом П. Луиса считают «Песни Билитис» (1894) – собрание эротических стихов в манере известной древнегреческой поэтессы Сапфо (V в. до н. э.). По версии Луиса, стихи были обнаружены в гробнице на Кипре и якобы принадлежали одной из куртизанок круга Сапфо – Билитис. В действительности, это мистификация, тексты созданы самим Луисом за исключением нескольких переработанных эпиграмм и заимствований у Сапфо (Луис, 2020). В свою очередь это произведение Луиса заинтересовало французского импрессиониста К. Дебюсси, друга поэта. Им написан цикл для голоса и фортепиано «Песни Билитис» («Флейта Пана», «Волосы», «Могила наяда»), который был использован как инструментальное сопровождение к инсценировке на тот же текст.

Трактовки образа в произведениях Луиса и Аксакова отличаются: в литературном источнике «Песни Билитис» стилизуются темы античности и эротики, в сочинении Аксакова в большей степени отражаются сказочность и восточная экзотика. В их антураже преподносится восхищение и бесконечная любовь к дочери: «Ты дочь Билитис из страны восходящего солнца!» (Аксаков, 2023а, с. 25). Вокальная партия «Колыбельной песни Билитис» представляет собой напевный речитатив в довольно узком диапазоне, вплоть до речитации на одном звуке и шёпота, который не разбудит любимое существо. В нём акцентируются интонации опевания вокруг осевого тона, «восточной» ув. 2, соскальзывающие хроматические мелодические ходы, которые в дальнейшем проникнут и в партию фортепиано. В сопровождении даётся хоральная фактура с повторяющимся гармоническим оборотом на тоническом органном пункте: t_{53} – DD с пониженным квинтовым тоном. В гармонии альтерированной доминанты образуются два острых тритона на звуках fis-c, ais-e (Пример 3).

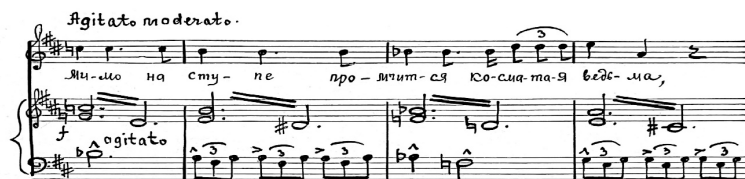
Пример 3. С. Аксаков «Колыбельная песня Билитис». Тм. 1-10

Музыкальная форма складывается из двух разделов: первый – fis-moll, Largo, размер $\frac{3}{4}$, а второй – H-Dur, *pizz mosso*, $\frac{6}{8}$, на тоническом органном пункте. В нём в вокальной партии, как восторженный гимн, звучат слова: «Дочь моя, плоть от плоти моей» (Аксаков, 2023а, с. 27). Все богатства мира Билитис готова отдать самому дорогому существу – дочери. Перед её огромной любовью меркнет могущество мироздания.

Завершает форму кодовый раздел, который строится на повторении первой фразы, в результате чего возникает тематическая арка. Линейная гармония позволяет делать гибкие модуляции, а сами аккорды словно переливаются красочными звучаниями.

Музыкальный Восток Аксакова произрастает из традиции русской музыкальной классики XIX века, прежде всего А. П. Бородина, Н. А. Римского-Корсакова и др. Но Восток Аксакова словно перемещается в новую

Эпизоды В, D – рассказ о чудесах волшебного мира сказки. Он характеризуется обилием хроматизмов, модальной гармонией, нисходящим хроматическим движением параллельных аккордовых вертикалей (раздел D) (Пример 6).

Пример 6. С. Аксаков «Сказка: музыкальная новелла для сопрано и фортепиано». Тт. 37-40

Эпизод С – образ прекрасного мира: «И приветливо встретят нас красные маки» (Аксаков, 2023а, с. 30). При втором появлении (С2) в тексте говорится о предчувствии жизненной разлуки, которая действительно произойдёт в результате отъезда взрослой дочери в Америку: «Убегут далеко твои быстрые глазки!» (Аксаков, 2023а, с. 32). По сути, это лирически светлое воспевание красоты жизни, которую отец хочет подарить дочери. Музыкальными средствами становятся диатоническая распевная мелодия в вокальной партии, свободное чередование размера ($\frac{3}{4}$, $\frac{6}{4}$), плавный ритм восьмых в фортепианном сопровождении. Жанровыми признаками музыкального материала являются хорал, мелодрама-речитатив.

Эпизод Е, *misterioso*, «Полночь крадётся...» пронизан интонациями тритона. Он выполняет функцию связи к заключительному разделу формы, в нём восстанавливается светлый лирический образ: «И раскрылись желанные глазки!» (Аксаков, 2023а, с. 34). Заключительное проведение рефрена дается в сокращенном виде. После реплики: «Засни, моя деточка» в партии фортепиано вновь проходит хорал из красочных гармоний, который замирает на «прощальном» неустойчивом обороте на звуках $gis^m-d^2-b^2$ в высоком регистре. Данный оборот впервые появился в басовом голосе начального гармонического построения сочинения и стал его сквозной интонацией.

В «Сказке» Аксакова претворяются традиции русской школы музыкального искусства XIX – начала XX века в лице М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова, А. К. Лядова, молодого С. С. Прокофьева. Это проявляется в выборе ладогармонических и интонационных средств: хроматизации, целотонности, тритоновых интонаций при характеристике фантастической образности. Контрастная сфера лирики в духе народной песенности передаётся диатоникой, попевочностью, плагальностью. Симметрия формы, идущая от форм М. И. Глинки, связана с воплощением лирико-эпической сферы повествования. При этом композитор проявляет чуткость к новым веяниям, используя модальную гармонию, полифункциональность, сопоставление далёких тональностей.

Глубокие связи и многообразные параллели творчества С. С. Аксакова с литературным процессом позволяют характеризовать его поэтику как литературоцентричную. «Литературоцентризм – парадигма, в рамках которой считается, что литература является центральным элементом культуры, через который формируется национальная, гражданственная идентичность общества» (Кризис литературоцентризма..., 2014). В деятельности С. С. Аксакова литературоцентризм воплощается во многих аспектах. Национальные корни ярко проявляются в интересе к фольклорным мотивам и жанрам, прежде всего к сказке и колыбельной. В них сконцентрированы духовно-нравственные идеалы народа, его представления о мире, жизни и смерти, человеческих взаимоотношениях, добре и зле и т. д. Колыбельная принадлежит к семейно-бытовым жанрам. Но её назначение гораздо более глубокое, чем бытовой обряд укачивания младенца. Это связующее звено между ребёнком и родителями, которые передают ему свои представления о жизни, прогнозируют и «программируют» его будущее. Это и оберег, который родительской любовью ограждает дитя от всякого зла.

Создавая вокальные произведения в фольклорных жанрах, Аксаков дарит подарок родительской любви трём дочерям подобно тому, как в сказке «Аленький цветочек» отец дарит подарки своим детям. Позже он вернется к этому материалу и в 1963 г. сделает инструментальное переложение своей вокальной «Сказки» для скрипки и фортепиано.

И сказка, и колыбельная, будучи традиционными фольклорными жанрами, нашли многообразное воплощение в искусстве. Композиторское претворение этих жанров – отдельная страница музыкального творчества. Диапазон их трактовок простирается от фольклорно-аутентичного до модернистски-игрового. Сказка в творчестве С. С. Аксакова – пример бережного воплощения традиции в условиях искусства нового времени.

Заключение

Таким образом, поэтика вокального творчества С. С. Аксакова сложилась под воздействием литературы, роль которой в творчестве этого музыканта является едва ли не определяющей. Именно через литературу, прежде всего русскую, шло формирование его личности, мировоззрения и художественных решений. Особенно близка всем Аксаковым была линия славянофилов, утверждающая идеалы национального и самобытного пути России, которую исповедовал С. Т. Аксаков – крупнейшая фигура не только в ряду литераторов рода, но и всего XIX века. Переживая новый этап исторического процесса в начале XX века, С. С. Аксаков очень живо отзывался на явления русской культуры Серебряного века и, отчасти, французского символизма.

Данное утверждение находит наглядное выражение в отборе жанров, круге идей и излюбленных образов, воплощенных в музыке. Не случайно именно вокальное творчество, не существующее вне литературных текстов, стало замечательной страницей наследия композитора, а фольклорные жанры сказки и колыбельной, которые столь многообразно представлены в русском искусстве, нашли у Аксакова яркое претворение. В них талант композитора воплотился в наибольшей степени, а сам он выступает как достойный продолжатель русской музыкальной классики XIX века – от М. И. Глинки до П. И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова, А. К. Лядова и др. Такие утверждения позволяют сделать вывод о том, что литературоцентризм является важнейшей составляющей его художественной поэтики.

Художественная культура XX века принесла революционные идеи, порождённые временем, и новые стилистические явления, созвучные авангарду. С. С. Аксаков не принадлежит к числу революционных ниспровергателей прошлого. Его муза тяготеет к крылу традиционалистов, «умеренных новаторов», однако не чуждых свежим идеям, образам и музыкальным находкам в области гармонии, интонационного строя, работы с жанровыми моделями. Аксакова можно поставить в ряд таких композиторов, как В. И. Ребиков, А. Т. Гречанинов, А. С. Аренский и др. Творчество С. С. Аксакова – талантливое, живое, одухотворённое, представляет не только исторический интерес. Это один из примеров судьбы русской классики и жизни традиции в новых условиях.

Перспективы исследования заключаются в дальнейшем изучении жизни и творчества С. С. Аксакова и, в частности, его вокальных произведений, которые ещё не стали объектом музыковедческого анализа. Представляет интерес вопрос о влиянии литературы на творчество самого Аксакова и других композиторов, для которых литература является важной составляющей художественного сознания.

Материалы исследования | Research materials

1. Аксаков С. С. Избранные сочинения: ноты / сост. В. Т. Семенов. Самара: Инсома-пресс, 2023а.
2. Аксаков С. Т. Детские годы Багрова-внука. 2023b. https://chelreglib.ru/ru/pages/readers/readcenter/literaturnyi_kalendar_2023/october/Sergej_Aksakov_Detskie_gody_Bagrova_vnuka
3. В гостях у Аксаковых 29.10.2013: музыкально-литературная гостиная. https://vkvideo.ru/video-217886508_456239036
4. Знаменитые выпускники Императорского училища правоведения. <https://открытыйгород.рф/kuda-shodit/sobytiya/znamenitye-vypuskniki-imperatorskogo-uchilishcha-pravovedeniya>
5. Литературное семейство Аксаковых: аннот. библиогр. указ. / сост.: Э. Ю. Базиловская, А. И. Мартиновская. Самара, 1993.
6. Луис П. Песни Билитис. Избранные сочинения: в 2 т. Salamandra P.V.V., 2020.
7. Музыкальные произведения на стихи Аксаковых. https://orenlib.ru/aksakov_family/music.html
8. Романсы и песни на слова А. Майкова. <https://notkinastya.ru/romansy-i-pesni-na-slova-a-majkova/?ysclid=-mbi0mwo058821369776>
9. Русские писатели, 1800-1917: биографический словарь: в 7 т. М.: Советская энциклопедия, 1994. Т. 3.
10. Семейства Аксаковых в культурно-историческом наследии России. <http://dompisatel.ru/?p=7489>

Источники | References

1. Айзенштадт С. А. Из истории русской музыкальной эмиграции в Шанхае 30-х годов XX столетия: С. Аксаков и А. Черепнин // Культурное наследие России и русское зарубежье в XXI веке: материалы Международной научно-просветительской конференции (г. Хабаровск, 23-25 ноября 2015 г.) / сост. Е. Н. Лунегова. Хабаровск, 2015.
2. Анненкова Е. И. Мирозерцание Аксаковых. Вера – нравственность – идеология // Начало. 1996. № 3-4.
3. Горобец С. В. Александр Зилоти и Арнольд Шёнберг: об исполнении «Пеллиас и Мелизанда» в Петербурге // Общество: философия, история, культура. 2022. № 2 (94).
4. Гуляницкая Н. С. Методы науки о музыке. М.: Музыка, 2015.
5. Кризис литературоцентризма. Утрата идентичности vs. Новые возможности: монография / отв. ред. Н. В. Ковтун. М.: Флинта; Наука, 2014.
6. Кулешов А. С. Аксаковы. История разбитых судеб. М.: Территория, 2009.
7. Кулешов А. Сергей Аксаков – композитор, правнук писателя // Бельские просторы. 2006. Вып. 9.
8. Медушевский В. В. Интонационная форма музыки: исследование. М.: Композитор, 1993.
9. Летопись жизни и творчества С. Т. Аксакова (1791-1859 гг.) / сост. В. В. Борисова, Е. П. Никитина, Т. А. Терентьева. Уфа: Изд-во БГПУ, 2011.
10. Попов Ф. Г. Потомки С. Т. Аксакова // Волга: литературно-художественный альманах Куйбышевского отделения Союза писателей РСФСР. Куйбышев: Куйбышевское книжное изд-во, 1962. № 27.
11. Семёнов В. Т. Постигаем наследие Аксаковых // Аксаковы. Самарское возрождение. К 5-летию Аксаковского комитета Самарской области / отв. ред. Т. В. Бакина, И. А. Богданова. Самара: Инсома-Пресс, 2022а.
12. Семёнов В. Т. Сергей Сергеевич Аксаков – первый профессиональный композитор из Самары // Сфера культуры. 2022b. № 3 (9).

13. Холопова В. Н. Музыкальное содержание. СПб.: Лань; Планета музыки, 2024.
14. Черникова Л. Композитор Аксаков // Бельские просторы. 2002. Вып. 9.
15. Черникова Л. П. С. С. Аксаков в Шанхае // Аксаковский сборник / ред.-сост. Г. О. Иванова. Уфа, 2008. Вып. 5.

Информация об авторах | Author information

RU**Миловидова Нина Сергеевна¹**, к. иск., доц.**Семёнов Виталий Тимофеевич²**, доц.^{1, 2} Самарский государственный институт культуры**EN****Nina Sergeevna Milovidova¹**, PhD**Vitaly Timofeevich Semyonov²**^{1, 2} Samara State Institute of Culture¹ milovidova@bk.ru, ² vitaly_semyonov@mail.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 28.05.2025; опубликовано online (published online): 24.07.2025.

Ключевые слова (keywords): творчество С. С. Аксакова; вокальные произведения; образное содержание; жанрово-стилистические признаки; литературоцентризм; works of S. S. Aksakov; vocal works; figurative content; genre and stylistic features; literary centrism.