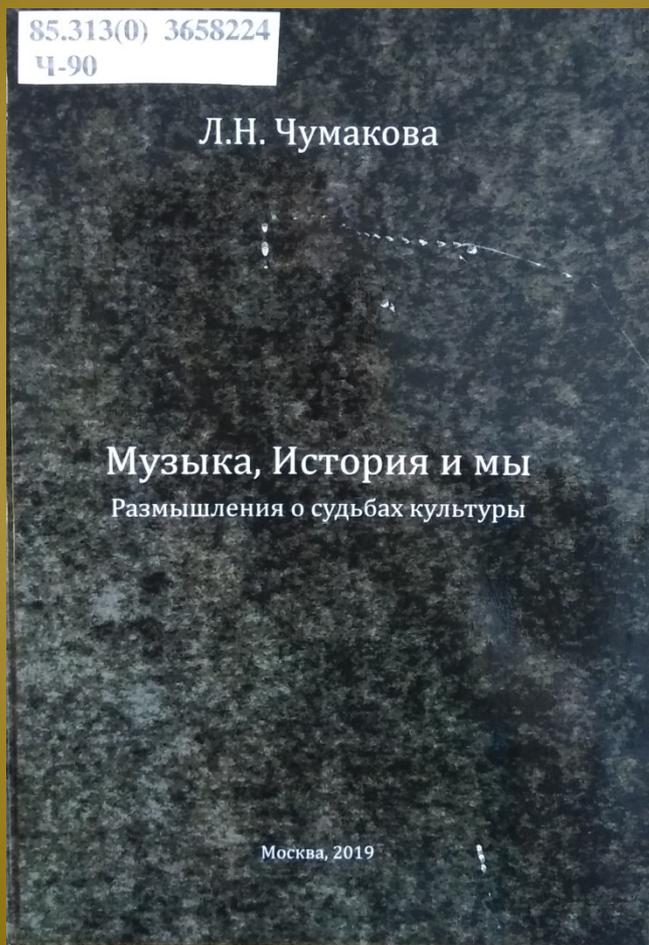

Книга Ларисы
Николаевны Чумаковой
«Музыка, История и мы»

Размышления о судьбах культуры

Вновь и вновь мысль возвращается к тревожащему: человек был создан по образу и подобию Божьему. В чём же это проявляется в человеке? Ответ найден давно — в творческих началах.

Л. Н. Чумакова

- Мудрая и интересная книга-размышление, книга-исповедь издана в Москве тиражом всего 50 экземпляров. 350 страниц НЕбанального, НЕшаблонного текста, с обилием цитат и постоянным перемещением во временных пластах исторических эпох. Прочсть её на ходу, без напряжения ума и сердца, не получится. Ключевым словом для определения содержания этого труда я бы выбрала понятие «духовность». Автор органично соединяет в едином полотне музыку, историю, философию, религию, искусство, культуру всего человечества и России в частности. Из далёкого прошлого, практически «за руку», ведёт Л. Н. Чумакова своего читателя в день сегодняшней. И главный критерий в оценке — нравственный. Отдельные страницы посвящены гениям мирового музыкального искусства —
- И. С. Баху, А. Вивальди, С. В. Рахманинову,
- А. Н. Скрябину, П. И. Чайковскому. И это не хрестоматийные портреты...

Красота направлена к Добру, а Добро — к Красоте. Эти состояния неразделимы. Сумма же добра и красоты дают Гармонию как на микроуровне (гармонию человеческого бытия), так и на макроуровне (Гармонию Мира).

Л. Н. Чумакова

Лариса Николаевна Чумакова — музыковед высочайшего класса, почти 40 лет отдавшая преподаванию во всех звеньях музыкального образования: начальном, среднем, высшем. Заслуженный работник культуры Республики Татарстан. Обладатель Почетной грамоты за большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения. Автор множества эссе, аналитических статей и сотен лекций об истории музыки. Среди её учеников — музыканты-исполнители, а также видные теоретики, композиторы и сотни других учеников, тоже посвятивших свою жизнь музыке.

«Талант Ларисы Николаевны побуждал нас чувствовать музыку самых различных эпох самым сердцем музыканта...»

Айрат Кашаев, дирижёр Камерной сцены им. Б.А. Покровского Большого театра России; Анастасия Беляева, исполнительный директор Методического хорового центра города Москвы, кандидат искусствоведения

«...Если врач творит чудеса с телом человека, то учитель — с его душой. Именно такой представляется мне личность Ларисы Николаевны...»

Александр Великовский, пианист, музыковед, доцент Академии имени Маймонида, кандидат искусствоведения

«Совершенно безусловный, беззаветный музыкант, человек самозабвенной любви к музыке и истории, каких сейчас единицы...»

Андрей Шумилов, композитор, преподаватель, пианист, лауреат международных конкурсов

Содержание

От автора	7
Музыка истории или история музыки? Времена... Пространства... Жизнь...	15
У колыбели европейских цивилизаций (Египет, Греция, Рим)	31
В лабиринтах Средневековья	48
Венеция Вивальди	61
Лейпцигский кантор и мы	107
Странички из дневника (приношение И.С. Баху)	136
«Лунная» соната: <i>Mondschein</i> Л. Рельштаба и ор. 27 № 2 Л. ван Бетховена	174
Франц Шуберт. Вопросы к судьбе	224
Что произошло в городе Генуя, в переулке Черная Кошка 27 октября 1782 года? (размышления о Паганини)	245
«...И чувства добрые я лирой пробуждал...»	291
Русский классицизм. Пушкин, Брюллов, Глинка: от взаимных диалогов — к диалогу с XXI веком	296
Слово о Чайковском	350
Храмовость у Рахманинова	377
Творчество А.Н. Скрябина в контексте современной русской культуры	398
Мысли после концерта	411
Новое «смутное» время: попытка выжить	444

Красота облагораживала, будила добрые чувства... Она никогда не могла надоесть...
Можно ли придумать что-нибудь прекраснее зелёного неба с луной, в звёздах...

В. А. Солоухин, Смех за левым плечом

- **Автору бессмертной «Лунной» сонаты посвящается...**
- В 2020 году исполнилось 250 лет со дня рождения Людвиг ван Бетховена, уже несколько столетий среди людей живёт его прекрасная музыка!
- Вот как писал о Сонате № 14 Антон Григорьевич Рубинштейн: «Лунный свет требует в музыкальном изображении чего-то мечтательного, меланхолического, задумчивого, мирного, вообще нежно светящего. Первая же часть трагическая с первой до последней ноты».
- «Введение трагического в камерную музыку (в том числе фортепианную) уравнивает этот жанр по значимости с симфонизмом<...>. Тем самым расширяется диапазон воздействия камерного искусства. Возрастают смысловые, пространственные масштабы сонатно-симфонического цикла» (Л. Н. Чумакова).

Гению внятен язык мира, язык всей природы. Призванные говорят языками мира, поэтому музыка гениев пансодержательна, ибо включает в себя все уровни Бытия Мира.

Л. Н. Чумакова

- **Франц Шуберт. Вопросы к судьбе.**

«Шуберт — гениальный композитор, но он не менее даровитый литератор, судя по стилю его писем, семи стихотворениям и рассказу “Мой сон”, в котором останавливает его мысль: “Когда я рассказывал о своей любви — она становилась для меня горем. Когда я рассказывал о своём горе — оно становилось для меня любовью”».

О, юность наших дней!

Ужель умчалась ты?

Растрочена впустую мощь народа,

И яркого всё меньше год от года,

И жизнь идёт дорогою тщеты.

Среди страданий всё тяжелее жить,

Хотя во мне ещё остались силы,

Пустые дни, что мне постылы,

Могли б великой цели послужить.

И лишь тебе, Искусство, суждено

Запечатлеть и действие, и время,

Чтобы умерить горестное бремя.

Ф. Шуберт

Здесь слышно, как во весь рост поднимается Россия!

Н. К. Метнер (о начале Второго концерта Рахманинова)

- **Храмовость у Рахманинова.**
- «Духовный стержень личности Рахманинова, спроецировавшийся в его творчество, — аскетизм <...> В рахманиновском многоотии представлена строгая и упорядоченная роскошь внутреннего убранства русского Храма».
- «Знаменное пение — музыка церковнославянского языка. Специфика рождения длиннющих свитков рахманиновских мелодий, их русскости, их неспешно-пространственного развёртывания объясняется интонационной пластикой, огромной свободой ритмичного дыхания старославянского языка».
- «Колокольность у Рахманинова — не игра в тембр <...>, не игра в русскость. Это мощнейшая и монументальнейшая константа в системе его мировоззренческих координат, это нравственно-философская категория».

Не сыскать не только в «милом Отечестве», в «голубушке России» (так трогательно называл свою страну Чайковский), но и в *мире музыканта более известного, более любимого, чем наш Пётр Ильич.*

Л. Н. Чумакова

- **Слово о Чайковском.**
- «Пётр Ильич — натура крайне тревожная, отзывчивая. Все, кто с ним общался, были им очарованы, разрывали на части приглашениями в гости. Чайковский не мог никому отказать — духу не хватало. Он наносил визиты, которые его тяготили, ибо отвлекали от сочинительства. Помимо этого, композитор имел весьма солидную педагогическую нагрузку в консерватории — 27 часов в неделю».
- «Пётр Ильич в жизни был человеком чрезвычайно деликатным, тактичным, до истонченности чутким, до мужественности искренним».
- «Он сам сформулировал своё кредо: “Я желал бы всеми силами своей души, чтобы музыка моя распространилась, чтобы увеличивалось число людей, находящих в ней утешение и подпору”».

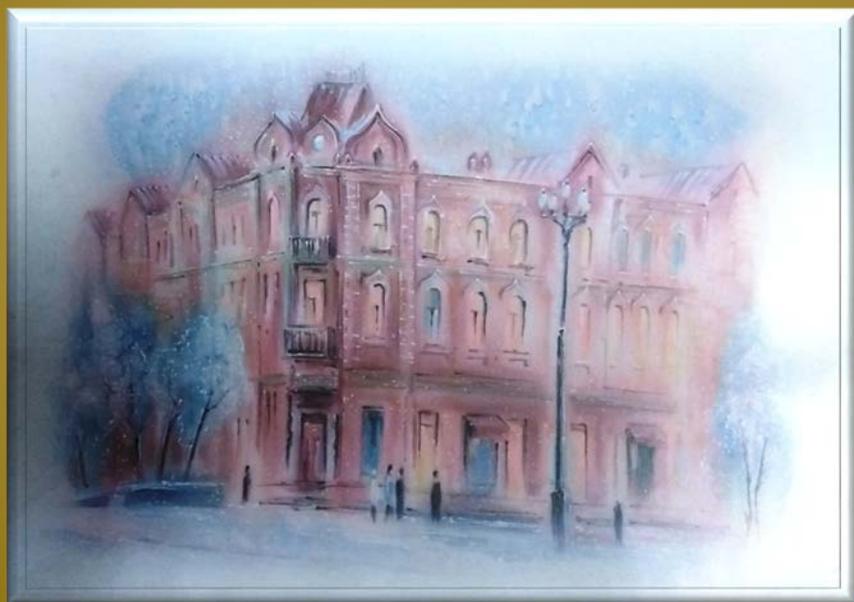
Скрябин — это вечно движущееся музыкальное явление, и потому оно будет находить разный отклик в разные времена и разные эпохи.

Л. Н. Чумакова

- **Творчество А. Н. Скрябина в контексте современной русской культуры.**
- Интересно, что в юности близкие и друзья в узком кругу ласково называли будущего музыкального гения «Скрябушкой». Его звезда сияет с небосклона русского музыкального искусства наиболее таинственно и загадочно.
- «Истоки <...> мышления Скрябина следует искать и в философии *русского космизма* (это понятие ввёл скромный библиотекарь Московского Румянцевского музея и одновременно великий философ Николай Фёдорович Фёдоров) — явлению, проявившемся в разных областях русского духа, культуры, науки, теологии, религиозной философии».
- «Полёт — сердцевина искусства Скрябина, его природа, стержень, основа» (Л. Н. Чумакова).

Дальневосточная государственная научная библиотека

Группа нотных изданий и
музыкальных
звукозаписей

г. Хабаровск, проспект 60-летия
Октября, 164.

Тел. 27-46-75.