

ТРИНЕЕВА ИННА МИХАЙЛОВНА

АЛЕКСАНДР НИКОЛЬСКИЙ: ДУХОВНО – МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ КОМПОЗИТОРА

Статья посвящена творческой биографии и духовно-музыкальной деятельности выдающегося композитора Александра Васильевича Никольского (1874–1943 гг.), его значимой роли в истории музыкальной культуры России на рубеже XIX – первой половины XX века.

Ключевые слова: А. В. Никольский, творческий портрет, новое направление в русской духовной музыке, авторский стиль, церковно-музыкальная традиция.

Keywords: A. V. Nikolskii, creative portrait, “New direction” in Russian religious music, author's style, church music tradition.

*И как в росинке чуть заметной
Весь солнца лик ты узнаёшь,
Так слитно в глубине заветной
Всё мирозданье ты найдёшь...*
А. Фет

Вторая половина XIX – начало XX века — время духовной музыки в России. Это уникальное и довольно неоднозначное явление, подарившее Отечеству немало великих имён русских композиторов и их музыкальных сочинений. В исследованиях того периода это современное творчество принято относить к так называемому новому направлению в русской церковной музыке. Как отмечает М. П. Рахманова, композиторы, причисляемые к новому направлению, «не составляли сколько-нибудь монолитного объединения, подобного Могучей кучке; уровень их мастерства, направленность художественных интересов во многом различались. Некоторые из них пришли к сочинению духовной музыки самым прямым путем — от церковного клироса и хорового дела; для других, получивших академическое музыкальное образование и работавших в основном в «светских» жанрах, обращение к церковно-музыкальному творчеству было индивидуальным выбором, обусловленным разными причинами» [6, с. 392].

Основные творческие силы нового направления были сосредоточены в двух культурных столицах России — Петербурге и Москве, городах, в каждом из которых был крупный исполнительский коллектив — Императорская придворная певческая капелла и Московский Синодальный хор. Именно наличие таких крупных исполнительских сил во многом стимулировало композиторское творчество. Благодаря их бурной музыкальной деятельности становилось понятно, в какой музыке нуждались православные храмы и какие музыкальные сочинения, отвечающие потребностям церкви, писали композиторы.

Крупнейшими представителями, относившимися к петербургской ветви, следует назвать С. В. Панченко (1867–1937 гг.), Н. Н. Черепнина (1873–1945 гг.), С. М. Ляпунова (1859–1924 гг.), М. А. Лисицына (1872–1918 гг.) и других. Круг московских композиторов был значительно шире: С. В. Рахманинов (1873–1943 гг.), А. Т. Гречанинов (1864–1956 гг.), М. М. Ипполитов-Иванов (1859–1935 гг.), В. С. Калинников (1870–1927 гг.), А. Д. Кастальский (1856–1926 гг.), В. И. Ребиков (1866–1920 гг.), А. В. Никольский (1874–1943 гг.).

Одним из наиболее известных деятелей в области церковной музыки конца XIX – первой половины XX века является выдающийся духовный композитор нового направления, музыкальный писатель, общественный деятель, педагог, профессор Московской консерватории, учёный-теоретик Александр Васильевич Никольский. Его творчество нельзя считать достаточно осмысленным и глубоко изученным. В

настоящее время многие исследователи творчества Александра Васильевича возвращают истории его имя и открывают ранее неизвестные страницы биографии и музыкального наследия. Чем вызвана потребность этого возрождения? Какое место в истории занимает творчество духовного педагога и композитора А. В. Никольского? Ответить на эти и другие вопросы поможет подробное изучение разных аспектов его жизни и творческой деятельности. Одним из них является духовное наследие композитора, которому наряду с музыкой нового направления суждено было возродиться. Начало его творческого пути пришлось на уникальный, довольно неоднозначный исторический период рубежа XIX – первой половины XX века. Время, в котором жил и творил композитор, было полно серьезными политическими и культурными событиями в России. Но, несмотря на это, творческая деятельность композитора — это настоящий пример верного служения своему делу, людям, искусству.

Александр Васильевич родился в семье священника в селе Владыкино. В роду композитора, как и у многих других русских духовно-музыкальных деятелей конца XIX – начала XX века, были лица духовного звания. Его отец был священником. По существовавшей в то время традиции сын пошёл по стопам отца. Начав в детские годы читать и петь в церкви, он позже стал регентом семинарского хора. В юноше удивительным образом сочетались талант музыканта и глубокое знание церковной жизни. Одна из отличительных черт творческой биографии Никольского — это универсальность. Вся его многосторонняя деятельность — композиторская, исследовательская, педагогическая, публицистическая, общественная, этнографическая — была направлена на развитие хоровой и церковно-певческой культуры в России в целом. Поэтому аспектом изучения композитора является духовная музыка, которая вызывает огромный интерес в настоящее время. В этой новой области Александр Васильевич — один из известных представителей в церковной музыке конца XIX – начала XX века. Учение и идеи школы нового направления отражены как в его статьях и очерках, так и в церковных нотных произведениях. Первыми преподавателями композитора были А. В. Касторский, А. Н. Карасев, Л. С. Шор, в Синодальном училище — А. Д. Кастальский, В. С. Орлов, С. Н. Кругликов, С. В. Смоленский, а в высших учебных заведениях — С. И. Танеев и А. А. Ильинский.

Будучи одним из последователей своего наставника С. В. Смоленского, Никольский продолжает его идеи в разных направлениях музыкальной культуры. В круг учреждений, где родилось новое направление в русской духовной музыке, выпускник Пензенской духовной семинарии Александр Никольский попал в 1894 году. После получения письма от С. В. Смоленского композитор поступил внештатным певчим в Московский Синодальный хор, а затем — на курсы

при Синодальном училище для взрослых певчих хора. В этой среде и были заложены основы его композиторского мастерства.

Церковное наследие А. В. Никольского, созданное в традициях нового направления, огромно. До 1927 года композитор стал автором большого количества духовных сочинений. Перу музыканта принадлежат «Литургия Преждеосвященных даров», ор. 23 (1908 г.), «Всенощное бдение», ор. 26 (1909 г.), «Литургия св. Иоанна Златоуста», ор. 31 (1909 г.), «Песнопения на святую Пасху», ор. 37 (1913 г.), «Последование (полное) венчания», ор. 41 (1914 г.), и многие другие циклы песнопений и отдельные композиции. Все сочинения подчёркивают индивидуальный композиторский стиль автора, который был характерен для школы нового направления. В наше время эти сочинения достаточно популярны и представлены в современных нотных изданиях, которые имеют большую известность среди широкого круга музыковедов, слушателей и исполнителей церковного хорового пения.

Однако не всё духовно-музыкальное творчество композитора нам известно, и на это есть причины. Одна из них — проблема доступности. Поскольку изданные до революции церковные сочинения у П. Юргенсона не переиздавались, они стали раритетными и не известны нашему современнику. Часть таких духовных песнопений А. В. Никольского до сих пор труднодоступна. Вторая проблема состояла в выборе духовного хора в исполнении богослужебного сочинения. Исполнять мог только хор, обладающий вокальным мастерством церковного песнопения, и это были певчие Синодального хора, редко — самодеятельные художественные коллективы. Но, несмотря на проблемы, церковная музыка А. В. Никольского любима регентами и исполняется в храмах. Среди наиболее известных коллективов-исполнителей — хор храма Трёх святителей (Украина, г. Харьков), Московский ансамбль духовной музыки «Благовест» и хор Троицкого собора (г. Александров).

Как и многие его коллеги по Московской Синодальной школе, А. В. Никольский преуспел в области хоровой музыки. Вокальная интонация, голосоведение были ближе всего творческому дарованию Александра Васильевича. Главным направлением работы над церковным репертуаром у композиторов нового направления стали обработки церковных распевов и свободное творчество «под распев». По мере развития нового направления и появления церковной хоровой музыки, усиливались дискуссии о том, какой репертуар наиболее подходит для богослужений, а какой — для концертов. В этой дискуссии принимал участие и А. В. Никольский, который стремился осознать место и своего творчества, и творчества своих товарищей по новому направлению в концепции богослужебного

искусства. Эта тема стала одной из центральных в его публицистике.

В разные периоды своей жизни композитор писал для разной аудитории: профессиональной, детской, любительской. Александр Васильевич Никольский — автор многих классических произведений. Среди них три кантаты, десять крупных пьес для симфонического оркестра, концерт для флейты с оркестром, несколько сочинений для камерного ансамбля, романсы и хоровые обработки русских народных песен. На сегодняшний день, к сожалению, мало сочинений вошло в исполнительский репертуар, большая часть незаслуженно забыта. Наиболее значительным из них хотелось бы отметить виртуозное сочинение «Концерт для флейты с оркестром» (1908–1909 гг.), посвящённый выпускнику консерватории, первому блестящему исполнителю, флейтисту Виктору Сафронову (Глинскому-Сафронову). Концерт был исполнен им в Петербургской консерватории на выпускном экзамене. Это крупное инструментальное циклическое произведение, рассчитанное на высокопрофессионального исполнителя и способное восполнить пробелы в отечественном флейтовом репертуаре. Произведение представляет уникальное явление не только в русской литературе для духовых инструментов, но и в истории русской музыки в целом.

Оригинальностью и индивидуальностью исполнения обладают авторские детские сочинения Никольского. Его музыка для детей, к которой относится цикл детских хоров и три детские оперы («В лесу», «Репка», «Сказка о царе Салтане»), способна дополнить и разнообразить педагогический репертуар музыкальных школ и училищ. Детская музыка отвечает образовательно-воспитательным задачам, которые ставил перед собой педагог-музыкант.

Талант композитора как музыкального писателя оценил известный издатель П. П. Сувчинский, финансировавший петроградский журнал «Музыкальный современник» (1915–1917 гг.). Один из номеров издания предполагалось полностью посвятить духовному пению, интерес к которому у читателей возрастал. Анонс этого выпуска знакомил читателей с работами А. Д. Кастальского, А. В. Преображенского и неназванного автора статьи о «Всенощной» Рахманинова. О том, что эта статья была заказана именно А. В. Никольскому, говорит тот факт, что в архиве самого композитора присутствует работа о «Всенощной». Нужно полагать, что именно эту работу П. П. Сувчинский в письме от 1917 года просил Никольского передать из «Музыкального современника» в новый учреждаемый им журнал «Мелос» [7, с. 25–98].

Теоретические и музыкально-критические очерки А. В. Никольского — это труды многолетней педагогической и исследовательской работы. Большинство из них перерабатывалось и исправлялось композитором неоднократно, что

свидетельствует о глубоком осмыслении автором сути проблемы. В своих статьях Александр Васильевич затрагивает огромный круг тем, среди которых музыкальная педагогика и образование, дальнейшее развитие церковно-певческого искусства и регентского дела в России, анализ музыкальных произведений. В настоящее время многие суждения в статьях композитора актуальны и заслуживают изучения у исследователей творчества А. В. Никольского. Наиболее уникальной является работа «Формы русского церковного пения» (1915 г.), посвящённая проблеме комплексного анализа духовных произведений в музыке.

Большие надежды Никольский связывает со школьным образованием. Он был сторонником повсеместного введения пения в программы учебных заведений. Композитор полагал, что только путём всеобщего обучения пению можно добиться развития музыкальной культуры и создания среды, из которой могли бы появиться музыканты, в том числе певчие и регенты. Вместе с музыкальным критиком и педагогом Н. Д. Кашкиным (1839–1920 гг.) музыкант-исследователь разработал учебник по теории пения в школе «Начальный учебник хорового пения в связи с элементарной теорией музыки, изложенный в практических примерах» (курс 1, Москва, 1908 г., курс 2, Москва, 1909 г.), а также книги «Голос и слух хорового певца» (1916 г.) и «План практических занятий пением в школе и хоре» (1916 г.), которые стали незаменимыми пособиями для регентов-практиков в школе. Учащимся в музыкальных училищах и школах посвящена работа «Пособие к изучению формы музыкальных сочинений» (1923 г.). Несмотря на простоту и краткость, учебное пособие содержит полную характеристику основных музыкальных форм.

Александр Васильевич Никольский принадлежал к поколению людей, которые пережили революционные потрясения в зрелом возрасте, при этом значительную часть жизни он провёл при новом строе. Во время революции для композитора источником существования стало сочинение музыки на революционные и пролетарские тексты. Но нетрудно догадаться, что А. В. Никольский многократно вспоминал то время своей жизни, когда он мог свободно заниматься любимым делом, когда получил известность как духовный композитор и находился в центре хоровой общественной и педагогической жизни, связанной с Московским Синодальным училищем церковного пения и Синодальным хором. В 1925 году А. В. Никольский преподавал в консерватории теорию музыкальной этнографии. Этнографическая сторона его творчества — важная страница в истории музыкальной культуры, ведь народная песня заняла особое место в музыкальной деятельности Александра Васильевича. Внимание регента и духовного композитора к народно-песенной культуре выразилось в высокохудожественных обработках

народных песен для хора, исполнительской деятельности, педагогической и просветительской работе, публицистике и научно-теоретических трудах. Среди многочисленных работ композитора — «Теория русской народной песни» (1919 г.) — это исследование по музыкальному фольклору, которое позже, в 1942 году, было дополнено и переработано самим автором и получило название «Народная песня СССР». Вся творческая деятельность А. В. Никольского тесно связана с Московской консерваторией. Ещё в молодые годы композитор мечтал учиться в консерватории и стать музыкантом. В 1897 году он продолжает обучение у Сергея Ивановича Танеева. Но в силу непредвиденных обстоятельств Александр Васильевич покидает консерваторию и продолжает обучаться в Музыкально-драматическом училище при Московском филармоническом обществе. После революции Никольский преподаёт в консерватории, а в 1935 году, получив звание и должность профессора, преподаёт на дирижёрско-хоровом отделении. Роль композитора в развитии факультета огромна. Кроме преподавательской деятельности, которая заключалась в ведении нескольких курсов — хоровой литературы, анализа форм и дирижирования, А. В. Никольский вёл методическую работу (учебные пособия и программы по музыкальным дисциплинам). В лекции и учебные пособия Никольского заложен профессиональный подход к обучению студента.

Александр Васильевич был человеком самоотверженным и любил свою работу. В годы Великой Отечественной войны он был тяжело болен. И когда весь педагогический состав факультета был эвакуирован, Никольский остался и читал лекции в консерватории. Особо хотелось отметить его разработку курса по церковно-певческому искусству. В 1942 году, когда профессора не стало, курс не преподавали и возобновили только в наши дни.

Преподавательский состав и студенты дирижёрско-хорового факультета Московской консерватории чтут имя профессора А. В. Никольского: проводятся концерты и творческие вечера, посвящённые памятным датам композитора.

Александр Васильевич Никольский — одна из уникальных и многогранных творческих личностей в истории музыкальной культуры XIX – первой половины XX века. Его духовно-музыкальное наследие — это целостное художественное явление, которое обладает характерными признаками композиторского стиля, проявляющимися во всех его церковных сочинениях.

Творческая деятельность Никольского показывает, насколько сильной была предреволюционная хоровая школа, позволившая музыканту в тех условиях, когда любимая им церковная тема оказалась под запретом, проявить себя блестящим образом в самых разных областях.

Среди масштабных работ, посвящённых изучению русской духовной музыки и композитору А. В. Никольскому, стоит отметить многотомное издание «Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. VIII. А. В. Никольский и хоровое движение в России в начале XX века. Кн. 1: Литературно-музыкальное наследие А. В. Никольского» (Москва, 2017 г.).

Свидетельством пристального внимания к личности и творческой деятельности композитора является вышедшая в декабре 2010 года книга Л. В. Малацай

«Александр Никольский. Творческая биография». Монография посвящена жизни и музыкальной деятельности выдающегося представителя русской музыкальной культуры конца XIX – первой половины XX века — А. В. Никольского. Исследование осуществлено на основе изучения архивных материалов, документальных свидетельств, нотно-музыкальной литературы и прижизненных изданий. Книга адресована профессиональным музыкантам и всем интересующимся историей отечественной музыкальной культуры.

Список использованных источников

1. Ефимова, Ю. А. А. В. Никольский. Творческий портрет / Ю. А. Ефимова // Научные чтения памяти А. В. Кандинского. — Москва, 2007. — С. 146–156.
2. Ефимова, Ю. А. Московская консерватория в жизни А. В. Никольского / Ю. А. Ефимова // Наследие. Русская музыка — мировая культура. — Москва, 2009. — Вып. 1. — С. 514–520.
3. Ефимова, Ю. А. Духовная музыка А. В. Никольского: проблемы стиля / Ю. А. Ефимова // Музыковедение. — 2010. — № 2. — С. 52–58.
4. Лозинская, В. П. Русская духовная классическая музыка : монография / В. П. Лозинская. — Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2015. — 236 с.
5. Малацай, Л. В. Александр Никольский : творческая биография : монография / Л. В. Малацай. — Москва : Дека-ВС, 2010. — 548 с.
6. Рахманова, М. П. Новое направление в духовной музыке: исторические тенденции и художественные процессы / М. П. Рахманова // История русской музыки : в 10 т. Т. 106 : 1890–1917 гг. — Москва, 2004. — С. 392–456.
7. Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. VIII. А. В. Никольский и хоровое движение в России в начале XX века. Кн. 1 : Литературно-музыкальное наследие А. В. Никольского / подгот. текста, вступ. ст., коммент. С. Г. Зверевой [и др.]. — Москва : Москва : Языки рус. культуры, 2017. — 958 с. : ил., ноты, портр.

Материал поступил в редакцию 01.06.2021.

Сведения об авторе: *Тринеева Инна Михайловна*, главный библиотекарь группы нотных изданий и музыкальных звукозаписей Дальневосточной государственной научной библиотеки (г. Хабаровск).
Контактные данные: e-mail: innatrineeva@bk.ru.