

УДК 008**Камерно-вокальное творчество Н.П. Охотникова в записях****Го Хунчжи**

Аспирант,
Российский педагогический государственный университет
им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. Реки Мойки, 48;
e-mail: 1006589025@qq.com

Аннотация

В настоящей статье представлено комплексное исследование камерно-вокального творчества Н.П. Охотникова, одного из значительных композиторов XX века, чьи работы оказывают заметное влияние на развитие российской вокальной школы. Анализируется его музыкальное наследие в контексте культурно-исторических условий эпохи, с особым вниманием к художественным и техническим аспектам его записей, которые занимают особое место в арсенале исполнителей камерной музыки. Статья раскрывает ключевые жанровые и стилистические особенности вокальных циклов и отдельных романсов Охотникова, исследует использование текстовых источников и их интерпретацию через призму музыкального исполнения. Особое внимание уделяется взаимодействию между композитором и поэтическими произведениями, что проявляется в тесном симбиозе музыкального и вербального материала. В работе применены методы музыкально-аналитического анализа, которые позволили выявить характерные черты исполнения, присущие различным временам создания записей. В статье приводятся редкие архивные материалы и ранее не публиковавшиеся сведения о сотрудничестве композитора с известными вокалистами и звукорежиссерами, что позволяет расширить понимание процессов формирования его стилей. Данное исследование адресовано музыковедам, исполнителям и всем интересующимся отечественной камерной музыкой, предлагая новые возможности для интерпретации и исполнения произведений Н.П. Охотникова.

Для цитирования в научных исследованиях

Го Хунчжи. Камерно-вокальное творчество Н.П. Охотникова в записях // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 10А. С. 69-77.

Ключевые слова

Камерно-вокальное творчество, Н.П. Охотников, записи, музыка, вокал, композитор, анализ, интерпретация, наследие, исполнение.

Введение

Камерно-вокальное творчество является значимой частью музыкального наследия, представляя собой уникальное сочетание исполнительского мастерства и композиторской индивидуальности. Одним из ярких представителей этого жанра в отечественной музыке является Николай Павлович Охотников — талантливый исполнитель, чья деятельность оставила заметный след в истории камерно-вокального искусства [Охотников, www...; Петрова, 1985; Прощание с Николаем Охотниковым, 2017]. В данной статье рассматривается камерно-вокальное творчество Н.П. Охотникова через призму существующих записей, которые позволяют воссоздать и проанализировать его художественное наследие.

Целью настоящего исследования является всесторонний анализ камерно-вокального творчества Н.П. Охотникова, запечатленного в аудиовизуальных записях. Исследование ставит перед собой задачу выявления характерных черт композиторского стиля Охотникова, а также его влияния на развитие камерного вокального жанра. Особое внимание уделяется интерпретации и исполнительской передаче произведений, что позволяет более полно представить музыкальную палитру композитора.

Научная новизна исследования заключается в комплексном подходе к изучению камерно-вокального творчества Н.П. Охотникова, который до настоящего момента в научной литературе был представлен фрагментарно. Работа опирается на анализ записей, включающих как студийные, так и концертные исполнения, что позволяет выявить не только устойчивые черты стиля композитора, но и вариативность его интерпретации в различных исполнительских контекстах.

Материалы и методы исследования

В качестве основных материалов для исследования использованы аудиовизуальные записи произведений в исполнении Н.П. Охотникова. В процессе изучения использованы методы музыкального анализа, включающие структурный и стилистический анализ, а также методы исторической и сравнительной музыковедческой практики. Особое внимание уделено аналитическому подходу к интерпретации вокальных партий, что позволяет раскрыть особенности интонационного и драматургического замысла композитора. Использование междисциплинарных методов также позволило интегрировать результаты анализа в более широкий культурный и исторический контекст, что способствует более глубокому пониманию изучаемого материала.

Результаты и обсуждения

Вокальное творчество оперного певца-баса Николая Петровича Охотникова тесно связано с Санкт-Петербургом, где он учился, работал и преподавал. Ведущий солист Мариинского и Малого оперного театров, Филармонии им. Д.Д. Шостаковича, Народный артист СССР, профессор консерватории и т.д. — Охотников обладал выразительным сильным от природы голосом и являлся одним из лучших представителей русского оперной школы, внесшим значительный вклад в ее развитие.

Как известно, песенная традиция выступает основой национального музыкального искусства любой страны [Бурматов, 2019, с. 163]. Такому творческому подходу всегда

неуклонно следовал Н.П. Охотников в своем многогранном вокальном творчестве.

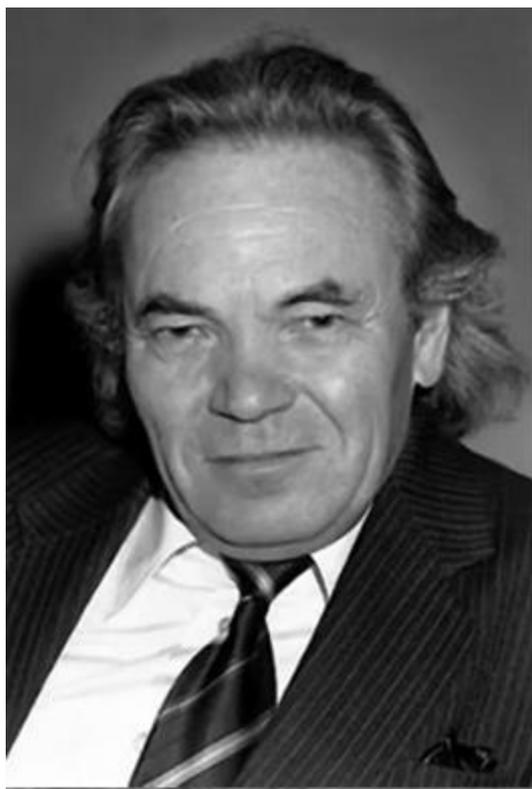

Рисунок 1 - Николай Петрович Охотников (1937-2017)

Охотников широко известен как оперный певец, у которого за многолетнюю работу в театрах сложился обширный репертуар: Сусанин, Борис Годунов и Пимен, Гремин, Кончак, Кочубей, Досифей, Генрих Птицелов, Титурель, Дон Базилио, Мефистофель, Филипп II, Король Рене, Старый князь Николай Болконский и Кутузов, Варяжский гость, Князь Юрий Всеволодович, Светозар, Старый цыган и др. Помимо работы в театре, Николай Петрович много пел в концертных залах, филармониях, домах-музеях с разнообразным камерно-вокальным репертуаром, в который входили песни и романсы как отечественных, так и зарубежных композиторов. В рамках камерно-вокальной лирики у Охотникова было сделано несколько аудио- и видеопроектов (запись концертов и пластинок), благодаря которым мы имеем возможность сегодня слышать его голос.

Одним из таких проектов стал диск «Николай Римский-Корсаков – Романсы» (1998), записанный в зале лютеранской церкви Св. Екатерины Санкт-Петербурга (1995-1996 гг.). В исполнении Н. Охотникова и фортепианном сопровождении его постоянного аккомпаниатора Юрия Серова записаны романсы:

«На холмах Грузии» – Н.А. Римский Корсаков / А.С. Пушкин

«Ненастный день потух» – Н.А. Римский Корсаков / А.С. Пушкин

«Октава» – Н.А. Римский Корсаков / А.Н. Майков

Другой диск включал записи романсов и песен разных лет (1974-1995): «Классические Русские Романсы» (1998). Здесь можно услышат голос молодого Охотникова, который

отличался сильным, полнозвучным и ровным во всех регистрах голосом мягкого тембра и широкого диапазона [7, с. 59-62]. Для певческого стиля Охотникова характерным были: необычайная певучесть, прозрачное звучание, гибкость и широкая вокальная кантилена, свободное преодоление тесситурных трудностей, владение музыкальным речитативом и большим спектром эмоционального диапазона:

«Старый капрал» – А.С. Даргомыжский / П. Беранже (пер. В. Курочкина)

«Блоха» песня Мефистофеля в погребке Ауэрбаха – М.П. Мусоргский / из «Фауста» И.В. Гете (пер. А.Н. Струговщикова)

«Песня темного леса» – А.П. Бородин

«На холмах Грузии» – Н.А. Римский Корсаков / А.С. Пушкин

«Октава» – Н.А. Римский Корсаков / А.Н. Майков

Записи камерной вокальной музыки в исполнении Охотникова демонстрируют оригинальный подход большого мастера к интерпретации музыки данного жанра. Впечатляют созданные им характерные портреты: старый капрал, Мефистофель и др. Все музыкальные зарисовки сделаны одним мастером, но как по-разному звучит голос певца.

В 1995 г. вышел в свет диск «*Романсы Петербургских Композиторов*», где в исполнении Охотникова в сопровождении Юрия Серова прозвучали лирико-драматические романсы – повествования. Это картины из жизни людей разных социальных сословий, с разными судьбами и мечтами.

«Сомнение» – М.И. Глинка / Н.В. Кукольник

«Старый капрал» – А.С. Даргомыжский / П. Беранже (пер. В. Курочкина)

«Ночной зефир струит эфир» – А.С. Даргомыжский / А.С. Пушкин

«Узник» – А.Г. Рубинштейн / А.С. Пушкин

«Баллада» – А.Г. Рубинштейн / И.С. Тургенев

«Клубится волною» – А.Г. Рубинштейн

«Песня тёмного леса» – А.П. Бородин

«Для берегов отчизны дальней» – А.П. Бородин

«Гонец» – Н.А. Римский Корсаков / Г. Гейне (пер. М. Михайлова)

«На холмах Грузии» – Н.А. Римский Корсаков / А.С. Пушкин

«Октава» – Н.А. Римский Корсаков / А.Н. Майков

«Анчар дерево смерти» – Н.А. Римский Корсаков / А.С. Пушкин

«Песня Мефистофеля в погребке Ауэрбаха» – М.П. Мусоргский / из «Фауста» И.В. Гете (пер. А.Н. Струговщикова)

Герои песен и романсов в исполнении Охотникова представлены ярко характерными; певец обладал хорошей дикцией, благодаря которой поэтическое слово отчетливо и живо доносилось до слушателя. Камерно-вокальный стиль певца формировался под воздействием оперных выступлений, что предопределило его масштабность, размах и глубину раскрытия внутреннего мира человека. Охотников проявил себя как мастер психологических перевоплощений, что требовало незаурядного актерского дарования.

Охотников справился с этой сложнейшей задачей благодаря следованию традициям российской певческой школы, в недрах которой сформировались такие выдающиеся басы как

Ф.И. Шаляпин, И.И. Плешаков, М.Д. Михайлов, И.И. Петров, Б.Р. Гмыря, Е.Е. Нестеренко и др. Вокальное искусство певца изначально было направлено на пропаганду творчества русских композиторов: Мусоргского, Римского-Корсакова, Даргомыжского, Глинки, Бородина, Рубинштейна и т.д., способствуя подъему интереса к своеобразию русского вокального искусства.

Охотников внес бесценный вклад в сферу исполнительского прочтения русского романса. Который оформился в России как самостоятельный музыкальный жанр лишь в конце XVIII века [Соболева, 1985, 9]. И стал своего рода визитной карточкой камерно-вокального искусства России [Бурматов, 2020, 9; Гаспаров, 1987, 334].

Многие записи романсов и песен в исполнении Охотникова воспринимаются в наши дни как эталонные. В Санкт-Петербурге в рамках сохранности русской певческой школы Филармоническое общество и творческое объединение «*Notabene!*» в лице Президента Фонда поддержки и развития музыкального и театрального искусства «Классика без границ» учредили Международный конкурс оперных певцов имени Н.П. Охотникова для мужских голосов, проведение которое рассчитано каждые три года. Конкурс имел немалый общественный резонанс и уже дважды успешно прошел в Малом зале Филармонии им. Д.Д. Шостаковича (2019, 2022).

Стилистика исполнительского мастерства Охотникова в области камерно-вокальной лирики отличается глубоким проникновенным исполнением, детальной проработанностью музыкального образа, доскональной передачей нотного текста во всех деталях. Так, он исключительно искренне и одновременно сдержанно, строго исполняет не терпящий душевной фальши и надуманности романс Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844-1908) «Октава» ор. 45 № 3 (1898, посв. Л.И. Шестаковой – сестре М.И. Глинки).

Гармонии стиха божественные тайны
 Не думай разгадать по книгам мудрецов:
 У берега сонных вод, один бродя, случайно,
 Прислушайся душой к шептанью тростников,
 Дубравы говору; их звук необычайный
 Прочувствуй и пойми... В созвучии стихов
 Невольно с уст твоих размерные октавы
 Польются, звучные, как музыка дубравы.

The image shows a musical score for the song 'Octave' (Октава) by Nikolai Rimsky-Korsakov. The score is in G major, 3/8 time, and marked 'Largo' with a tempo of quarter note = 52. The vocal line is marked 'dolce' and 'pp'. The piano accompaniment is marked 'pp'. The lyrics are: 'Гармо - ни и сти ха не.'

Рисунок 2 - Романс Николая Андреевича Римского-Корсакова

Романс открывается углубленными мерными аккордами, создавая торжественную арку, на фоне которой гармонично разворачивается спокойная, выразительная и нежная мелодия, своего рода – лирическая ода.

Совершенно иной образ представлен в балладе Антона Григорьевича Рубинштейна (1829-1894) «Перед Воеводой» ор. 104 № 6 (посв. Федору Игнатьевичу Стравинскому – певцу, отцу И.Ф. Стравинского). Сочинение это считается самым «разбойничьим» романсом в русской музыке. Герой баллады – убийца и насильник, однако подобно Стеньке Разину, он не вызывает безоговорочного осуждения. Рубинштейн рисует образ волевого, мужественного и гордого человека, который не страшится даже смерти в стремлении отстоять свое право на свободную жизнь.

Баллада Рубинштейна – это новое слово в русской романсовой лирике. Для убедительного его преподнесения требуется не только сильный певческий голос и мастерское владение вокальной техникой. Решающим фактором становится повышенное внимание певца к поэтическому слову и выстраивание тембровой палитры в соответствии с образным содержанием текста.

«Баллада» на слова известнейшего русского поэта и прозаика Ивана Сергеевича Тургенева (1818-1883) – «Перед воеводой молча он стоит» (1841), сочетает в себе разные типы мелодизма в полном соответствии с развитием сюжета. Посвящённая Ф.И. Стравинскому, она по накалу эмоций, по ярко концертной подаче материала, «удобству» вокального интонирования и свободе метроритмики далеко выходит за пределы камерности. Подобного рода романсы вслед за сочинениями Верстовского («Чёрная шаль»), Варламова («Оседлаю коня»), Глинки («Стой, мой верный, бурный конь»), Даргомыжского «Паладин»)» [Тургенев, 1841, с. 137-138] и др. прокладывали дорогу русскому «вокальному театру».

Перед воеводой молча он стоит;
 Голову потупил, сумрачно глядит.
 С плеч могучих сняли бархатный кафган;
 Кровь струится тихо из широких ран.
 Скован по ногам он, скован по рукам,
 Знать, ему не рыскать ночью по лесам!
 Думает он думу, дышит тяжело:
 Плохо! видно, время доброе прошло ... [Степанидина, 2016, 308-309].

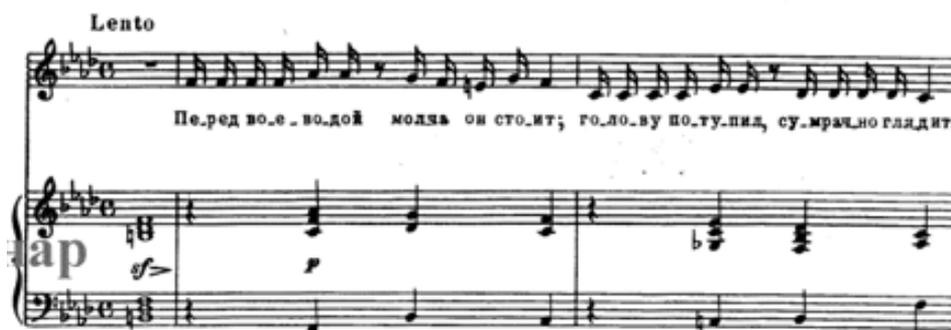

Рисунок 3 - «Баллада» на слова известнейшего русского поэта и прозаика Ивана Сергеевича Тургенева

Тенденция эта отчетливо прослеживается в исполнительских трактовках Н.П. Охотникова, аудио и видеозаписи которого демонстрирует мощный благородный талант оперного певца-баса, истинного продолжателя русской певческой школы. Лирическая природа русского романса с присущей ей широкой кантиленой, бесконечным мелодизмом и большим эмоционально-чувственным диапазоном, мастерски и в высшей степени оригинально представлена в исполнительском творчестве замечательного российского мастера, навсегда оставшегося в памяти благодарных слушателей.

Заключение

Заключение научной статьи о камерно-вокальном творчестве Н.П. Охотникова в записях подводит итог проделанному исследованию и акцентирует внимание на значимости и уникальности его вклада в российское музыкальное наследие. В ходе исследования было установлено, что певец обладает уникальной способностью сочетать традиции классического вокального искусства с новаторскими элементами, что обогащает музыкальную палитру и создает уникальный звуковой ландшафт.

Анализ существующих записей выявил мастерство Охотникова в передаче эмоциональной глубины с помощью голосовых нюансов и характерных приемов. Его интерпретации произведений отличаются точностью, искренностью и глубоким пониманием композиторских замыслов. Это подчеркивает высокий уровень профессионализма и творческую индивидуальность исполнителя. Вклад исполнителя в развитие камерно-вокального жанра значителен, так как он смог не только донести до современников богатство классического репертуара, но и вдохнуть в него новую жизнь через оригинальные интерпретации.

Записи Н.П. Охотникова играют важную роль в сохранении и популяризации камерно-вокального искусства. Они служат важным культурным и образовательным ресурсом, способствующим изучению особенностей русского вокального исполнительства. Опубликованные записи позволяют исследователям глубже проникнуть в стиль и технику исполнения, внося тем самым вклад в дальнейшее изучение и развитие теории вокального искусства.

Итак, камерно-вокальное творчество Н.П. Охотникова в записях представляет собой не только значимое художественное явление, но и ценное исследовательское поле для современных музыковедов. Это наследие продолжает вдохновлять и формировать новые поколения вокалистов, служа живым напоминанием о неразрывной связи между традицией и новаторством в искусстве.

Библиография

1. Бурматов М.А. Истоки песенного творчества в России // Художественные традиции Сибири: материалы II Международной научной конференции, 14–15 ноября 2019 г. / Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского; ред.: Н.В. Перепич, М.В. Саблина. – Красноярск: СГИИ имени Д. Хворостовского, 2019. – С. 163-165.
2. Бурматов М.А. Тенденции развития российского песенного творчества в XIX в.: искусствоведческий ракурс // Вестник музыкальной науки. 2020. Т. 8. № 1. – С. 5-11.
3. Гаспаров М.Л. Романсы испанские // Литературный энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1987. – С. 334.
4. Николай Охотников. 1937-2017 [Электронный ресурс] // Сайт Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича / <https://100philharmonia.spb.ru/persons/32920/> (дата обращения: 12.07.2024).
5. Петрова И.П. Николай Охотников: очерк творчества / Министерство культуры РСФСР, Гос. акад. театр оперы и

- балета им. С.М. Кирова. – Л.: Музыка, 1985. – 20 с.: ил.
6. Прощание с Николаем Охотниковым [Электронный ресурс]. 2017. 16 октября. // Сайт Мариинского театр <https://www.mariinsky.ru/news/1/2017/10/16> (дата обращения: 12.07.2024).
 7. Середа Е.В. «Ах, интонация!» (материалы по теме «Междометие. Повторение» в 8 кл.) // Русская словесность. 2006. № 6. – С. 59-62.
 8. Середа Е.В. Нерешенные проблемы изучения междометий // Русский язык. 2003. № 11. – С. 4.
 9. Соболева Г.Г. Русский советский романс. – М.: Знание, 1985. – 112 с.
 10. Степанидина О.Д. Русская камерно-вокальная культура XIX века. Трансформация жанра романса и проблемы исполнительства. – Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2016. – 279 с.
 11. Тургенев И.С. «Перед воеводой молча он стоит» // Журнал «Отечественные записки», 1841. Т. XIX, отд. III. С. 308-309 (с подписью «Т. Л.»).
 12. Белова Д.Н. К вопросу о коммуникации и нравственной культуре // Вестник МГИМО-Университета. 2012. № 4 (25). С. 204 – 209.
 13. Портнова Т.В. Памятники ЮНЕСКО в системе изучения курса «История искусства». Москва. 2024. 98 с.
 14. Портнова Т.В. Русское искусство XVIII века. Учебно-методическое пособие / по курсу: Часть 1. Русское искусство Нового времени. Москва. 2024. 48 с.

Chamber-vocal creativity of N.P. Okhotnikov in recordings

Go Hongzhi

Postgraduate Student,
Herzen Russian State Pedagogical University,
191186, 48 Reki Moiki emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: 1006589025@qq.com

Abstract

This article presents a comprehensive study of the chamber vocal creativity of N.P. Okhotnikov, one of the significant composers of the 20th century, whose works have a significant impact on the development of the Russian vocal school. His musical legacy is analyzed in the context of the cultural and historical conditions of the era, with special attention to the artistic and technical aspects of his recordings, which occupy a special place in the arsenal of chamber music performers. The article reveals the key genre and stylistic features of Okhotnikov's vocal cycles and individual romances, explores the use of text sources and their interpretation through the prism of musical performance. Special attention is paid to the interaction between the composer and poetic works, which manifests itself in a close symbiosis of musical and verbal material. The work uses methods of musical analytical analysis, which allowed us to identify the characteristic features of performance inherent in various times of recording creation. The article contains rare archival materials and previously unpublished information about the composer's collaboration with famous vocalists and sound engineers, which allows us to expand understanding of the processes of formation of his styles. This research is addressed to musicologists, performers and anyone interested in Russian chamber music, offering new opportunities for interpretation and performance of N.P. Okhotnikov's works.

For citation

Go Hongzhi (2024) Kamerno-vokal'noe tvorchestvo N.P. Okhotnikova v zapisyakh [Chamber-vocal creativity of N.P. Okhotnikov in recordings]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (10A), pp. 69-77.

Keywords

Chamber vocal creativity, N.P. Okhotnikov, recordings, music, vocals, composer, analysis, interpretation, legacy, performance.

References

1. Burmatov M.A. (2019) Istoki pesennogo tvorchestva v Rossii [Origins of song creativity in Russia]. In N.V. Perepich M.V. Sablin (Eds.), *Khudozhestvennye traditsii Sibiri: materialy II Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii*, 14–15 noyabrya 2019 g. [Artistic traditions of Siberia: materials of the II International Scientific Conference, November 14–15, 2019] (pp. 163-165). Krasnoyarsk: SGI imeni D. Khorostovskogo.
2. Burmatov M.A. (2020) Tendentsii razvitiya rossiiskogo pesennogo tvorchestva v XIX v.: iskusstovedcheskii rakurs [Trends in the development of Russian song creativity in the 19th century: an art history perspective]. *Vestnik muzykal'noi nauki* [Bulletin of Music Science], 8(1), pp. 5-11.
3. Gaspakov M.L. (1987) Romansy ispanskii [Spanish romances]. In *Literaturnyi entsiklopediicheskii slovar'* [Literary Encyclopedic Dictionary] (p. 334). Moscow: Sovetskaya entsiklopediya.
4. Okhotnikov N. (1937-2017) [Electronic resource]. (n.d.). Retrieved July 12, 2024, from <https://100philharmonia.spb.ru/persons/32920>
5. Petrova I.P. (1985) Nikolai Okhotnikov: ocherk tvorchestva [Nikolai Okhotnikov: a study of his work]. Leningrad: Muzyka.
6. Proshchanie s Nikolaiem Okhotnikovym [Electronic resource]. (2017, October 16). Retrieved July 12, 2024, from <https://www.mariinsky.ru/news/1/2017/10/16>
7. Sereda E.V. (2006) “Ak, intonatsiya!” (materialy po teme “Mezhdometie. Povtorenie” v 8 kl.) [“Ah, intonation!” (materials on the topic “Interjection. Repetition” in grade 8)]. *Russkaia slovesnost'* [Russian Literature], (6), pp. 59-62.
8. Sereda E.V. (2003) Nereshennye problemy izucheniya mezhdometii [Unresolved problems of studying interjections]. *Russkii iazyk* [Russian Language], (11), pp. 4.
9. Soboleva G.G. (1985) *Russkii sovetskii romans* [Russian Soviet romance]. Moscow: Znanie.
10. Stepanidina O.D. (2016) *Russkaia kamerno-vokal'naia kul'tura XIX veka: transformatsiya zhanra romansa i problemy ispolnitel'stva* [Russian chamber-vocal culture of the 19th century: transformation of the romance genre and performance issues]. Saratov: Saratov State Conservatory named after L.V. Sobinov.
11. Turgenev I.S. (1841) “Pered vovodoi molcha on stoit” [“Before the voivode he stands silently”]. *Otechestvennye zapiski* [Fatherland Notes], 19(3), pp. 308-309.
12. Belova D.N. (2012) K voprosu o kommunikatsii i nravstvennoi kul'ture [On the issue of communication and moral culture]. *Vestnik MGIMO-Universiteta* [Bulletin of MGIMO University], (4), pp. 204-209.
13. Portnova T.V. (2024) Pamyatniki YUNESKO v sisteme izucheniya kursa “Istoriya iskusstva” [UNESCO monuments in the system of studying the course “History of Art”]. Moscow.
14. Portnova T.V. (2024) *Russkoe iskusstvo XVIII veka: uchebno-metodicheskoe posobie* [Russian art of the 18th century: a teaching aid] / po kursu: Chast' 1. *Russkoe iskusstvo Novogo vremeni* [Part 1. Russian art of modern times]. Moscow.