

Роль патриотической тематики в формировании творческого стиля Ю. Шапорина

Люй Синхань

Аспирант,

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 48;

e-mail: 17390636211@163.com

Скафтымова Людмила Александровна

Профессор,

доктор искусствоведения,

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 48;

e-mail: lskraft@mail.ru

Аннотация

Статья рассматривает патриотическую тематику как системообразующий фактор в становлении и эволюции творческого стиля Юрия Александровича Шапорина. На материале симфонии-канта «На поле Куликовом» и связанных с ней ораториальных и вокально-симфонических практик показано, как героико-патриотическая идея служения Родине определяет тип драматургии, лейттематическую организацию, интонационный словарь и баланс эпико-ораториального и лирического начал. Выявляется механизм художественной конкретизации патриотического пафоса через многоуровневую систему образов — от батальной экспрессии до интимной скорби — и соответствующие композиторские приемы (тональные оппозиции, тембровая дифференциация, арочные тематические связи, эпическая форма преподнесения эмоции).

Для цитирования в научных исследованиях

Люй Синхань, Скафтымова Л.А. Роль патриотической тематики в формировании творческого стиля Ю. Шапорина // Культура и цивилизация. 2025. Том 15. № 10А. С. 259-265. DOI: 10.34670/AR.2025.85.16.031

Ключевые слова

Ю. Шапорин, патриотизм, симфония-канта, оратория, эпико-ораториальный стиль, драматургия, «На поле Куликовом», русская музыка, музыкальная композиция.

Введение

Юрий Шапорин занимает особое место в отечественной музыкальной культуре XX века как композитор, сумевший синтезировать эпическую масштабность, ораторскую выразительность и лирическую сдержанность. Патриотическая тематика — в широком понимании как художественная рефлексия о долге, памяти, коллективной стойкости и духовном единении народа — выступает у него неотъемлемой основой образного мира и структурным принципом формообразования. В отличие от прямолинейного декларативного пафоса, нередко ассоциируемого с жанром оратории, Шапорин выстраивает многослойную драматургию, где национально-историческая идея раскрывается через внутренние состояния общности: тревогу, скорбь, мобилизацию, утверждение жизни. Центральным объектом исследования в данной статье является симфония-канта «На поле Куликовом», демонстрирующая, как патриотическая идея «распространяется» на все уровни музыкальной ткани — от тонально-гармонической логики до темброво-регистровой организации и семантики лейтмотивов.

Основная часть

Патриотическая тема в музыке первой половины XX века становится не только идеологическим маркером, но и художественной задачей поиска универсального языка общенациональных чувств. Для Шапорина ключевым оказывается соединение исторической памяти с современным переживанием. Так, текстовые формулы предупреждения о грядущей опасности и призыва к мужеству («Мужайтесь, братья, близок час!»), вплетенные в музыкальную драматургию, «переводят» прошлое в актуальную плоскость, где гроза «надвигается» уже на современность, предвещая новые испытания [Демченко, 2015, с. 81]. Отсюда — характерная для композитора ориентация на крупную форму, способную вместить эпический размах и психологическую глубину, и предпочтение ораториального типа повествования, в котором слово, интонация и симфоническая разработка образуют единое тематическое поле.

В симфонии-канте «На поле Куликовом» патриотическая идея служения Родине организует не только образно-сюжетный ряд, но и логику ораториального разворота, становясь структурным принципом стиля Шапорина. В «На поле Куликовом» последовательность смысловых состояний организована как векторное движение:

- тревожное предчувствие и мобилизующий призыв, многократная репетиция ключевой формулы предупреждения;
- кода-апофеоз, утверждающая общенародное единение. Эти семантические опоры становятся каркасом последующего ораториального разворота. Внутри глобального континуума выделяются части, контрастные по эмоциональной функции, но объединенные арочными тематическими связями и сквозными лейтмотивами. Таким образом, патриотическая идея формирует логику нарастания, «склейку» эпизодов и финальный синтез, где история осмыслиивается как поле коллективного преодоления.

Патриотическая тема становится ключевым основанием формирования и выражения стиля Ю. Шапорина, прямо коррелируя с указанным выше «векторным» разворачиванием образов: от тревоги и мобилизационного призыва — к финальному апофеозу общенародного самоутверждения. Именно в симфонии-канте «На поле Куликовом» (1939) эта логика становится структурным принципом формы: кантовый замысел перерастает в ораториальный тип повествования, где исторический материал «переводится» в актуальную плоскость и

работает как инструмент мобилизации коллективной памяти. Дальнейшее развитие указанной установки проявляется в оратории «Сказание о битве за Русскую землю», продолжающей линию эпико-ораториального мышления: у Шапорина патриотическая идея не иллюстрируется, а конструирует форму и драматургию, объединяя арочные тематические связи, сквозные лейтмотивы и тонально-гармонические оппозиции (минорная трагика — мажорное утверждение). Апелляция к национально-историческим архетипам (древнерусская тема, образ ратного служения) сочетается с современными средствами звукового воплощения и интонационной связью с «народной» сферой (песенно-маршевые формулы, причетные обороты), что обеспечивает эффект прямой актуализации смысла и поддерживает описанный переход от тревоги к общенародному единению. Тем самым патриотический дискурс у Шапорина выполняет двойную функцию: он легитимирует крупноформатную эпопейность и усиливает публичное, ораторское звучание, одновременно структурируя стилистическое пространство произведений и формируя комплекс узнаваемых признаков — масштабность, хоровую монументальность, лейтмотивную сквозность и семантическую «склейку» частей, — определяющих специфику его художественного метода [Демченко, 2020, с. 10].

У Шапорина патриотическая тема не ограничивается подбором сюжетов: она формирует внутреннюю логику масштабной формы — ту «векторную» траекторию движения от тревоги к апофеозу всенародного единения. В этом смысле Симфония с-moll обозначила поворот к эпико-ораториальному мышлению и стала отправной точкой единой эпопеи: замыслы симфонии-кантаты «На поле Куликовом», оперы «Декабристы» и оратории «Сказание о битве за Русскую землю» связаны общностью патриотической идеи, арочными тематическими связями и интонационной преемственностью. Эволюция самой Симфонии — от концерта с фортепиано, хором и оркестром к монументальной хоровой симфонии (1930–1932) — показывает переход композитора к ораториальному типу повествования, где исторический материал «переводится» в актуальную плоскость, а интонации массовой песни и маршевые формулы поддерживают описанный в тексте ход от мобилизации к утверждению. Театральный опыт также работает на эту логику: из музыки к спектаклю «Штурм Перекопа» в финал Симфонии вошла тема песни-гимна, конкретизируя исторический контекст и усиливая публичное, ораторское звучание. В итоге патриотическая идея у Шапорина конструирует форму и драматургию, определяя жанровые решения, масштаб эпики, лейтмотивную сквозность и единое тематическое поле целого цикла, — то есть направляет его творческую эволюцию именно в русле эпико-ораториального стиля [Левит, 1964, с. 122].

Сохраняя указанную выше «векторность» — от личной тревоги к общенародному утверждению, — патриотическая тема у Ю. Шапорина оформляется уже в ранней романской лирике, где частное чувство сознательно выводится в плоскость публичного, служебного смысла. Глубокая работа композитора с поэтическим словом и опора на исполнительские принципы, сформулированные Л. Собиновым (аналитическая подготовка, правдивость вокально-речевой интонации, поиск актерской правды), ориентируют роман не на исповедальность, а на мобилизующий, обозначимый жест — тот самый, что позднее станет структурным принципом его эпико-ораториальных форм. Национальная почвенность, усвоенная через традиции Глинки, Даргомыжского, Чайковского, Рахманинова и Танеева, проявляется в связи с православными напевами, в мелосе народно-песенного склада и в тематике, где патриотизм мыслится как ресурс коллективной памяти; благодаря этому лирика получает черты хоровой монументальности и лейтмотивной сквозности, о которых речь шла выше. Показателен тютчевский цикл (1921): преодолевая первоначальную умозрительность и гармоническую сложность, Шапорин

стремится к прояснению мелодической линии и интонационной ясности — как к условию адекватной презентации национального образа и его последующего «апофеоза». Тем самым патриотическая идея выступает не только содержательным выбором, но и стилистическим регулятором: она диктует тип вокальной интонации, организует драматургию и баланс личного и общеноародного начала, подготавливая переход к эпико-ораториальному мышлению зрелых произведений композитора [Лаптев, 2022, с. 9].

В русле ранее намеченной «векторной» траектории от мобилизации к утверждению и поворота к эпико-ораториальному типу повествования, трактовка патриотической тематики как системообразующего фактора стиля Ю. Шапорина закономерно соотносится с жанровой и идеологической иерархией советского искусства 1930–1940-х годов. В ситуации, когда массовая песня — локальный, языково и культурно маркированный жанр — не могла выполнять универсальные представительские функции, эта миссия была передана крупной программной форме: симфонии, симфонической поэме, ораториально-симфоническим полотнам с солистами и хором. Именно в подобных объемных структурах патриотический дискурс способен осуществлять «ритуалистическую» презентацию советского мифа и коллективной идентичности, преодолевая эстетические и языковые границы, — тот самый публичный, ораторский формат, к которому Шапорин пришёл от ранней лирики.

Ориентируясь на такую модель жанрового приоритета, композитор последовательно оформляет свой стиль как эпико-ораториальный: патриотическая идея у него не просто тематизируется, а задаёт тип драматургии, образную систему и интонационный строй, соединяя академическую симфоничность с массово-песенной выразительностью и лейтмотивной сквозностью, о которых говорилось выше. Поворот 1939 года — премьеры «На поле Куликовом» рядом с «Александром Невским» и «Здравицей» С. Прокофьева — закрепил патриотическую проблематику как ядро советского «большого стиля» и одновременно как конституирующий принцип творческого метода Шапорина. Историко-патриотический сюжет, вышедший на первый план в тоталитарной мифологии конца 1930-х, определяет выбор крупной канатно-ораториальной формы с её монументальностью, эпическим размахом, народностью и классичностью, что позволяет музыке композитора выполнять универсальные презентативные функции культуры [Демченко, 2015, с. 75].

Симфония-канта «На поле Куликовом», воспринятая критикой как образец классического этапа советской музыки, наглядно показывает, как патриотическая идея превращается в структурный регулятор композиции: она диктует масштаб и архитектонику, организует ход драматургии «от тревоги к апофеозу», формирует систему образов и интонаций, обеспечивая художественную целостность и массовую коммуникативность. Таким образом, патриотическая тематика у Шапорина не сводится к содержательному выбору, а устанавливает стилистический канон его зрелых сочинений, согласованный с идеалом монументального канатно-ораториального искусства, сложившимся к 1939 году [Демченко, 2015, с. 82].

В отличие от двусмысленной символики и «подводных рифов» прокофьевской модели, патриотическая тематика у Ю. Шапорина выступает как принцип композиционной и семантической определенности: она задаёт эпико-воинский тип повествования и монументальный регистр звучания, необходимый для универсальной презентации коллективной идентичности. Симфония-канта «На поле Куликовом», опираясь на традицию древнерусской воинской поэзии, разворачивает драматургию от торжественно-призывающей речи к многофазной батальной картине, где интонационно-ритмические средства прямо маркируют национально-идентификационные смыслы: противопоставление «человеческого» образа русского войска обезличенной

«железной» армады врага, введение знаков народной памяти (скомороши наигрыши, обороты песни «Про татарский полон»), тематизация мотива тревоги как постоянного предупреждения о внешней угрозе — даже в эпилоге. Тем самым патриотическая идея формирует не только сюжетно-образный ряд, но и архитектонику цикла, тип фактурной тяжести и интонационный контур (угловатая интервалика «темы татар» vs. распевная русская мелодика), обеспечивая центральную ясность установки «всё для Победы» и закрепляя эпико-ораториальный стиль композитора как язык крупной формы, пригодный для коллективной презентации.

В этой симфонии-кантате патриотическая проблематика становится системообразующим фактором стиля Шапорина-симфониста: она определяет ход драматургии «от тревоги к апофеозу» и тип звукописания. Композитор строит батальные сцены по законам большой симфонической формы — последовательно наращивает накал, сталкивает и наслаждает контрастные линии, достигает стереофонической объёмности образа посредством интенсивной лейтмотивической разработки; поэтому жанровое определение «симфония-кантата» художественно мотивировано. При этом героико-патриотическая идея служения Родине раскрывается не только в торжественно-ораторских эпизодах, но и в лирических, «женских» разделах, где обнаруживается этическое и эмоциональное основание патриотизма: в I части — созерцательная «Русь сестёр и невест» с нежно-звончими «колокольцами», в VI части — «Русь матерей», где колыбельный напев перерастает в широкую элегическую кантилену, посвящённую павшим ради будущего ребёнка. Расширение жанрово-интонационного диапазона — от батальной экспрессии к интимной скорби — демонстрирует, как патриотическая идея у Шапорина конкретизируется в многоуровневой системе образов и приёмов, окончательно оформляя его монументально-лирический, эпико-ораториальный стиль.

Заключение

Таким образом, патриотическая тематика у Юрия Шапорина — это не внешняя идеология, а основа его музыкального мышления. Она задаёт способ построения музыки: тянет к крупным эпическим формам, организует лейтмотивы и привычные интонации. На примере «На поле Куликовом» и «Сказания о битве за Русскую землю» видно ясное движение образов: от тревоги и призыва к действию — к общему торжественному утверждению. Это движение становится каркасом формы: помогает наращивать напряжение, связывать эпизоды и сводить всё кциальному финалу. Патриотическая идея управляет весом фактуры, контрастами ладов (минор — трагический, мажор — утверждающий), выбором тембров и работой сквозных лейтмотивов, соединяя архаические национальные образы с современными средствами и связью с народной песенностью. В итоге такая установка оправдывает эпический размах и усиливает ораторскую выразительность, при этом раскрываясь на разных уровнях — от боевой энергии до интимной скорби — и формирует устойчивый стиль Шапорина: монументально-лирическое, эпико-ораториальное высказывание, где служение Родине не просто показывается, а определяет саму форму и драматургию, ведя музыку от тревоги к апофеозу.

Библиография

1. Демченко, А. И. Оратории войны и мира / А. И. Демченко // Проблемы музыкальной науки. – 2015. – № 2(19). – С. 79-84;
2. Демченко, А. И. Модерн II (середина XX века) — магистрали художественного творчества / А. И. Демченко. — Текст : непосредственный // Манускрипт. — 2020. — № 13. — С. 9-17;

3. Лаптев, Е. С. Камерно-вокальное творчество композитора Юрия Александровича Шапорина / Е. С. Лаптев // Современный взгляд на науку и образование : Сборник научных статей / Научный редактор А.Х. Цechoева. Том Часть XI. – Москва : Издательство "Перо", 2022. – С. 8-10;
4. Левит, С. Ю.А. Шапорин Очерк жизни и творчества / С. Левит. — Москва : Наука, 1964. — 393 с.
5. Александрович Ю. НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ //Знаменитые деятели искусства в Санкт-Петербургском университете. – 2022. – С. 174.
6. Шапорин Ю. Избранные статьи. – Сов. композитор, 1969.
7. Скафтымова Л. А. Патриотическая тема в канцатно-ораториальном творчестве Ю. Шапорина //университетский научный журнал . – №. 82. – С. 141-146.
8. Demchenko A. I. Оратории войны и мира//Проблемы музыкальной науки/Music Scholarship. – 2015. – №. 2. – С. 79-84.
9. Shaporin I. U. Юрий Александрович Шапорин: литературное наследие--статьи, письма: статьи о творчестве ЮА Шапорина: воспоминания современников. – Sovetskii Kompozitor, 1989.
10. Levit S. Юрий Александрович Шапорин: очерк жизни и творчества. – Наука, 1964.

The Role of Patriotic Themes in the Formation of Yuri Shaporin's Creative Style

Lyu Sinhan

Graduate Student,
A.I. Herzen Russian State Pedagogical University,
191186, 48, Moyki river embankment, Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: 17390636211@163.com

Lyudmila A. Skaftymova

Professor, Doctor of Art History,
A.I. Herzen Russian State Pedagogical University,
191186, 48, Moyki river embankment, Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: lskraft@mail.ru

Abstract

The article examines patriotic themes as a system-forming factor in the formation and evolution of Yuri Alexandrovich Shaporin's creative style. Based on the material of the symphony-cantata "On the Kulikovo Field" and related oratorio and vocal-symphonic practices, it is shown how the heroic-patriotic idea of serving the Motherland determines the type of dramaturgy, leitmotif organization, intonational vocabulary, and balance of epic-oratorio and lyrical principles. The mechanism of artistic concretization of patriotic pathos through a multi-level system of images - from battle expression to intimate sorrow - and corresponding compositional techniques (tonal oppositions, timbral differentiation, arched thematic connections, epic form of emotion presentation) is revealed.

For citation

Lyu Sinhan, Skaftymova L.A. (2025) Rol' patrioticheskoy tematiki v formirovaniy tvorcheskogo stilya Yu. Shaporina [The Role of Patriotic Themes in the Formation of Yuri Shaporin's Creative Style]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 15 (10A), pp. 259-265. DOI: 10.34670/AR.2025.85.16.031

Keywords

Yu. Shaporin, patriotism, symphony-cantata, oratorio, epic-oratorio style, dramaturgy, "On the Kulikovo Field", Russian music, musical composition.

References

1. Demchenko, A. N. I. N. Oratorios of war and peace / A. N. I. N. Demchenko // Problems of musical science. – 2015. – № 2(19). - St. 79-84;
2. Demchenko, A. N. I. N. Modernity II (mid-twentieth century) - the highways of artistic creation / A. N. I. N. Demchenko. Text : direct // Manuscript. — 2020. — No. 13. - St. 9-17;
3. Laptev, E. N. St. Chamber and vocal creativity of composer Yuri Alexandrovich Shaporin / E. N. St. Laptev // A modern view on science and education: A collection of scientific articles / Scientific editor A. N.H. N. Tsechoeva. Volume part XI. - Moscow: Publishing House "Pero", 2022. - St. 8-10;
4. Levit, St. Yu. N. A. N. Shaporin An essay on life and creativity / S. N. Levit. Moscow: Nauka Publ., 1964. 393 p.
5. Yu. Alexandrovich. ON THE KULIKOV FIELD //Famous artists at St. Petersburg University. – 2022. - St. 174.
6. Yu. Shaporina. Selected articles. - Soviet composer, 1969.
7. L. Skaftymova, A. N. The patriotic theme in the cantata and oratorio works of Yu. N. Shaporin // University Scientific Journal, no. 82. - St. 141-146.
8. Demchenko A. I. Oratorios of war and peace//Problems of music science/Music Scholarship. 2015. No. 2. St. 79-84.
9. Shaporin I. U. Yuri Alexandrovich Shaporin: literary heritage.articles, letters: articles about the work of Yua Shaporin: memoirs of contemporaries. – Sovetskii Kompozitor, 1989.
10. Levit S. Yuri Alexandrovich Shaporin: an essay on life and creativity. - Nauka Publ., 1964.