

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Katedra hudební výchovy

**Jiří Laburda - skladatel a pedagog
(koncertní praxe v Rusku)**

**Иржи Лабурда – композитор и педагог
(опыт концертной практики в России)**

Teze disertační práce

Mgr. Naděžda Morozová

Praha, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание	2
Общая характеристика работы	3
1 Музыка Иржи Лабурды в России /концертная практика/	5
2 Приближение к стилю Иржи Лабурды	5
2.1 Фортепианные сонаты	5
2.1.1 О строении цикла и его темповых характеристиках	6
2.1.2. О жанровой основе тематизма	6
2.1.3. О формах	7
2.1.4. Об устойчивых свойствах мелодики, или об одном мелодическом «стереотипе» Лабурды	7
2.1.5. Фактура и гармония: взаимоотношение двух сторон музыкального языка	8
3 Научный труд Иржи Лабурды «Диатоническая гармония»	8
Заключение	11
Литература	14
Источники	15

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

В центре внимания работы находится творчество универсального музыканта – чешского композитора, исполнителя, ученого и педагога – Иржи Лабурды [Jiří Laburda]. Недавно преодолевший рубеж 90-летия, он молод духом и по-прежнему горячо служит Музыке. Иржи Лабурда - автор диссертации, посвящённой симфониям Д. Д. Шостаковича, в 1970 году Лабурда получил звание доктора философии, а через три года закончил трактат «Дидактические проблемы современных учебников гармонии», ставший основой его университетского учебника «Диатоническая гармония». Иржи Лабурда преподавал в различных учебных учреждениях Чехии. Последней, самой значимой и продолжительной (на протяжении почти 40 лет) стала работа на педагогическом факультете Карлова университета в Праге. Господину Лабурде принадлежит внушительное количество произведений, из которых больше 200 появилось в печати. Круг жанров, тем и образов, к которым он обращается, широк и разнообразен.

Объектом исследования становится музыкальная деятельность Иржи Лабурды, которая предопределена тремя областями: **концертной, композиторской и педагогической**. Концертная практика опирается на многовековые сложившиеся чешско-русские музыкальные связи. Особенность музыкального стиля произведений Иржи Лабурды определена культурно-историческим контекстом. Педагогический опыт, находит отраженные в учебнике «Диатоническая гармония», которое является плодом многолетней педагогической и композиторской деятельности. Учебное пособие широко открывает творческий подход в гармонизации как народных, так и авторских мелодий.

Предметом исследования в работе является музыкальный стиль произведений Иржи Лабурды, рассмотренный в возможно более полном культурном контексте эпохи и в его связях с тенденциями и направлениями в развитии музыкальной культуры Чехии и Европы во второй половине XX — начале XXI вв.

Основные задачи исследования:

- представление творческой биографии Иржи Лабурды по материалам исследований, посвященных композитору, и интервью, данных Лабурдой чешским и российским исследователям;
- изучение соотношения элементов национального и оригинального стилей в творчестве Иржи Лабурды, определение национального в творческой биографии Композитора;
- исследование университетских лекций Иржи Лабурды на примере трехтомного учебника «Диатоническая гармония» как важного музыкально-исторического документа эпохи;
- изучение особенностей концертной практики произведений Иржи Лабурды в России.

Методология исследования. Исследование было задумано и осуществлено как продолжение традиции музыкально-исторической науки, для которой всегда был важен междисциплинарный подход. Выбор темы и основных подходов к ее раскрытию предопределили приоритет системного подхода. В работе используются традиционные для музыкально-исторических исследований культурологический, сравнительно-исторический, типологический методы, а также комплексный подход к анализу музыкальных текстов.

Научная новизна работы предопределена темой и ракурсом исследования творчества Иржи Лабурды в контексте музыкально-исторических процессов в Чехословакии, а позднее — Чехии, во второй половине XX — начала XXI вв., и концертной практики произведений композитора в России.

В процессе исследования проведены следующие изыскания:

- музыкально-исторический процесс в работе описан как историческое развитие и неразрывное взаимодействие с культурой страны. Творчество Иржи Лабурды охарактеризовано как генетически связанное с музыкальной культурой Родины;
- проанализирован важный исторический документ эпохи, отразивший творческую программу Иржи Лабурды, его научный труд – учебник «Диатоническая гармония»,

который неразрывно связан с народной музыкой и является примером ее влияния на академическую музыкальную культуру;

- отмечена значительная роль педагогической деятельности в развитии музыкального профессионализма Чехии;
- выявлена роль музыкальной практики, концертной деятельности в развитии композиторского творчества;
- охарактеризована стратегия развития национальной культуры на примере композиторской деятельности Лабурды;
- особое внимание уделено характеристике национального в творческой биографии Иржи Лабурды, формированию собственной творческой программы и анализу музыкальных произведений разных периодов творчества в аспекте влияния национального на композиторское творчество.

Материалы исследования составили изданные и рукописные нотные тексты произведений Иржи Лабурды и его современников; сборники чешских народных песен, используемые в педагогической практике композитора; материалы интервью композитора, данных чешским исследователям, записи личных бесед и регулярной переписки автора работы с композитором. Среди текстовых приложений представлена рецензия Б. Душека на учебник «Диатоническая гармония» И. Лабурды. Выводы признанного музыковеда подтверждают высокую оценку уровня педагогического мастерства автора. Значимым и важным источником жизнеописания является автобиография господина Лабурды. Бережный перевод на русский язык и согласие Композитора получено лично.

Теоретическая и практическая ценность исследования. Научные выводы, содержащиеся в работе, могут быть использованы для дальнейшего изучения национальных композиторских школ, а также внеевропейских музыкальных культур на этапе становления музыкального профессионализма западного типа, в аспекте исследования музыкально-исторического процесса как внутренне сложной и изменчивой системы. Материал работы может быть использован в учебных курсах по истории музыки и в университетских курсах истории и культуры Чехии. Труд может привлечь внимание исследователей и исполнителей к современной чешской музыке.

Апробация работы. Тема прошла апробацию в учебном курсе на кафедре истории музыки Петрозаводской государственной консерватории им. А.К.Глазунова. Отдельные положения были предметом обсуждения на международных конференциях, доклады опубликованы.

Структура работы сложилась в связи с избранными предметом и объектом исследования. В **Главе I «Музыка Иржи Лабурды в России /опыт концертной практики/»** рассматривается концертная практика произведений. Музыка Лабурды сравнительно недавно нашла своих исполнителей, слушателей и почитателей в российских регионах, хотя впервые прозвучала почти 40 лет назад. Во многом исполнение произведений Иржи Лабурды в России связано с деятельностью педагогов музыкальных колледжей и вузов. В их числе особое место занимает Петрозаводская государственная консерватория им. А.К. Глазунова, в которой с 2009 года проводятся концерты из произведений Иржи Лабурды, музыка композитора регулярно пополняет репертуары исполнителей разных уровней и специализаций, о творчестве композитора рассказывают на конференциях в своих докладах и презентациях исполнители и музыковеды Карелии.

В **Главе II «Приближение к стилю Иржи Лабурды»** охарактеризованы важные грани личности Лабурды-композитора – представителя национальной чешской школы. Жанрами, который помогают раскрыть черты национального стиля и оригинального музыкального языка Иржи Лабурды, избраны фортепианная соната и духовные сочинения композитора. В сонатах Лабурды можно усмотреть ключ ко многим характеристикам музыки композитора, сферам музыкальной поэтики, в которых на слух и стилистически проступают устойчивые приметы творческого почерка Лабурды: жанровые свойства тематизма, особенности мелодики, фактуры, некоторые особенности формообразования.

В *Главе III «Научный труд Иржи Лабурды «Диатоническая гармония»»* рассматривается учебник «Диатоническая гармония» Иржи Лабурды — плод многолетней педагогической практики композитора. Выявление особенностей методики преподавания связано, в первую очередь, с национальной традицией. Учебник был переведён с чешского языка на русский автором работы.

ГЛАВА I. МУЗЫКА ИРЖИ ЛАБУРДЫ В РОССИИ /ОПЫТ КОНЦЕРТНОЙ ПРАКТИКИ/

В России музыка Иржи Лабурды впервые прозвучала более 30 лет назад в столице Республики Карелия — Петрозаводске. В 1984 году в одном из концертов камерной музыки состоялось премьерное исполнение «Дикси-квинтета» для кларнета, саксофона, трубы, тромбона и фортепиано Иржи Лабурды под управлением Леонида Петровича Буданова (1946–2000) — выдающегося российского исполнителя и педагога, профессора Петрозаводской консерватории.

В начале XXI столетия музыка Иржи Лабурды исполнялась в Карелии многократно, она знакома и любима исполнителями и слушателями. Важную роль в популяризации музыки Иржи Лабурды в России играет фестиваль «PIANO DUO», с 2002 года ежегодно проходящий в Петрозаводске. 20 ноября 2009 года в зале Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова в рамках фестиваля «PIANO DUO» состоялся концерт камерной музыки чешского композитора Иржи Лабурды. Его программа охватила едва ли не все группы академических музыкальных инструментов (струнные, деревянные и медные духовые, а также клавишные). Большинство исполняемых в тот вечер произведений прозвучали в России впервые. Заметим, что были представлены не только сольные опусы, но и оригинальные по составу ансамбли. Как мы знаем, нестандартное сочетание инструментов из разных тембровых групп весьма характерно для композиторов XX – начала XXI веков. Каждое произведение Лабурды, включённое в концерт, имело свой неповторимый характер.

В концертной программе «PIANO DUO XIV» звучали инструментальные сочинения Иржи Лабурды, в том числе и Сюита «Карелия» для трубы и фортепиано, созданная в 2012 г. и посвященная памяти Леонида Петровича Буданова. Намерение Иржи Лабурды написать сюиту «Карелия» совпало с его впечатлениями от прекрасно изданного фотоальбома, который Лабурда получил из Петрозаводска. В ответном письме композитор писал: «Я часто наслаждаюсь этой книгой, в такой форме путешествуя по вашей стране. Как было бы прекрасно самому увидеть Карелию, но для таких путешествий я пока чересчур "молодой". Тем лучше для меня Ваша книга!».

ГЛАВА II. ПРИБЛИЖЕНИЕ К СТИЛЮ ИРЖИ ЛАБУРДЫ

В списке сочинений Лабурды около 400 произведений, почти все они изданы и исполнены. Среди них — опера, балет, симфонии, кантаты, концерты, камерно-инструментальные, фортепианные, органные, вокальные сочинения, а также многочисленные хоровые произведения, в том числе и звучащие на богослужениях в храмах.

2.1 ФОРТЕПИАННЫЕ СОНАТЫ

Композиторское творчество Лабурды очень обширно и многопланово, и показательно в этой связи, что автор уделяет особое внимание жанру фортепианной сонаты. В сфере камерных жанров в творчестве Лабурды можно заметить тенденцию к своеобразному сочетанию различных темброво-инструментальных групп и связанный с этим поиск новых, характерных звуковых красок. Но в жанре сонаты композитор, напротив, берет за основу ее классический вид (и в первую очередь, инвариант сонаты для фортепиано) и далее переосмысливает его в духе своего времени, активности своего ассоциативного поля, своих индивидуальных намерений.

Лабурда обращается к сонате на протяжении всего творчества. Первое произведение было написано в 1978 году, Одиннадцатая соната сочинена в 2010 году. Ни в одной сонате композитор не повторился: каждая имеет свой конструктивный и драматургический план и отнюдь не случайный.

Все фортепианные сонаты можно условно объединить в макроцикл. Его анализ позволит не только наблюдать эволюцию подхода к этому жанру, но и выявлять некоторые особенности композиторской техники Лабурды в целом. Среди векторов анализа обозначим и более внешние (формы-структуры, темповые характеристики), и действительно атрибутивные, непосредственно опознаваемые слухом (жанровая основа тематизма, мелодика, фактура в её связях с гармонией). В представленном круге музыкально-выразительных средств начнёт проступать стилевая идентификация композитора.

2.1.1 О СТРОЕНИИ ЦИКЛА И ЕГО ТЕМПОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

Композитор начал работать в жанре сонаты согласно классическому варианту этой формы. Он избрал ясную структуру цикла, основывающуюся на контрасте образов. Большинство сонат Лабурды (8 из 11) трехчастны, четырехчастными являются лишь сонаты № 3 и № 7, а Одиннадцатая состоит из двух частей. Строение цикла основано на темповом контрасте частей и обрамлении формы. Обратим внимание на традиционный подход к темпу в первых и вторых частях (быстро – медленно). Темповый вопрос финала автор каждый раз решает индивидуально. Здесь возможно появление как быстрых, так и медленных темпов.

По темповой драматургии цикла все сонаты можно разделить на четыре группы:

- Классическому принципу быстро – медленно – быстро следуют трёхчастные сонаты №№ 1, 5, 6, 10.
- Темповое сопоставление медленно – быстро использовано Лабурдой однократно и характеризует двухчастную сонату (№ 11). Здесь части сонаты соотносятся между собой по аналогии с циклом типа «прелюдия и фуга», а центр тяжести, приходится на вторую часть (ямбический тип цикла).
- Особую группу составляют трехчастные сонаты с медленным финалом (№№ 2, 4, 8). Подобным выбором темпового решения автор продолжает традицию, зародившуюся у романтиков и получившую значительное развитие в XX столетии.
- Четырехчастные сонаты (№№ 3 и 7) тоже обособлены. Соната № 3 строится как традиционный симфонический цикл: быстро – медленно – скерцо и скорый финал. Решение Сонаты № 7 очень индивидуально и продиктовано её программой. Более подробно об этом исключении будет сказано далее.

Траектории темповой драматургии фортепианных сонат Лабурды индивидуальны и гармонично вписываются в поиски новых средств музыки в XX веке. Темповая драматургия, приобретая относительную автономность, не противоречит чёткой внутренней разграниченности формы. Смена темпа часто синхронизирована со сменой функции раздела формы. Важно и то, что генетически связанное с романтической традицией драматургическое осмысление темпоритма часто совмещается у Лабурды с более сложным процессом (характерным для музыки XX века) — сменой метра. Нередко сумма этих изменений приводит к смене жанровой основы музыкального материала.

2.1.2 О ЖАНРОВОЙ ОСНОВЕ ТЕМАТИЗМА

Основой тематизма для большинства быстрых частей в сонатах Лабурды стал жанр токкаты. Известно, что в характеристике токкатности доминирующими являются виртуозность, ударность, импровизационность (с применением полифонических приемов), сочетание аккордовой техники с пассажной. Фортепиано в музыке сонат Лабурды нередко воспринимается в типичном для века амплуа – ударного инструмента.

Применительно к финалу Первой сонаты автор сам уточняет жанр – «токатата». Здесь токататному духу способствуют быстрый темп и непрерывное «постукивание» коротких длительностей. Их дополняют особые фигурационные пассажи, разбросанные в партиях и левой, и правой руки и задающие развитию свободу и импровизационность.

Лирические образы музыки Лабурды произрастают из рельефных мелодий. Мелодия становится основой для всех тем побочных партий и медленных частей циклов. Различны способы раскрытия мелоса. Например, в Сонате № 1 кантиленная тема побочной партии получает имитационное развитие.

Среди характерных для тематизма Лабурды жанров находится и скерцо. К его специфическим признакам композитор обращается неоднократно, например, во второй части Второй сонаты (*Allegro vivace*), в финале Третьей сонаты (*Presto impetuoso*) и финале Шестой сонаты (*Vivace*).

2.1.3. О ФОРМАХ

Сонатный цикл позволяет выявить приоритеты Лабурды в выборе формы отдельных частей сонат.

1. В быстрых частях и финалах Лабурда, как правило, преломлены сонатные схемы. Их тональное решение достаточно свободно. Главная и побочная партии находятся в самых различных соотношениях: кварто-квинтовом, секундовом, терцовом. Обязательным условием остаётся тональное противопоставление партий (атрибут классической сонатной формы!), понимаемый как несовпадение тональностей в высотном отношении и их различная соподчиненность в экспозиции и репризе. Как обнаружил анализ, в репризном разделе партии у Лабурды обязательно тонально сближаются, но буквальное объединение тональных центров происходит далеко не всегда.

2. Основой для медленных частей чаще становятся концентрические формы. Рассмотрим эту разновидность на примере медленной части Сонаты № 1. *Lento con passion* ($\text{♩} = 58$) имеет трехдольный метр с подчеркиванием второй доли такта, что придает музыке сходство с жанром сарабанды. Возродив в своем творчестве этот жанр, автор стилистически приближается к необарокко.

3. В целом формам Лабурды присущи ясность, структурная логика, а значит, та «неоклассическая» ориентация, какой дешифрует её (и музыкально, и вербально) сам автор.

2.1.4. ОБ УСТОЙЧИВЫХ СВОЙСТВАХ МЕЛОДИКИ, ИЛИ ОБ ОДНОМ МЕЛОДИЧЕСКОМ «СТЕРЕОТИПЕ» ЛАБУРДЫ

В не сводимом к какому-либо единству богатом и многообразном частотном словаре мелодики Лабурды для слуха со всей очевидностью обособляется один интонационный комплекс – квартово-секундовый, заключённый, как правило, в квинтовом амбитусе. Внимание к этой мелодической модели сохраняется у Лабурды в очень многих сочинениях сонатного цикла.

Комплекс многовариантен, но вместе с тем всегда узнаваем. Изменчивыми – в большом диапазоне таких метаморфоз – могут быть метроритмические, регистровые и жанровые условия выявления названного комплекса. В определившемся в опоре на такой комплекс тексте ассоциации с ним, как ни парадоксально, сохраняются даже тогда, когда его формальные («количественные») признаки отступают. Он предстаёт то ядром «темообразующего комплекса» сочинения, то малоприметным «ходом» в движении от одной значимой темы к другой.

Можно предположить, что постоянство обращения Лабурды к квартово-секундовой интонационной модели связано с его интересом к опосредованию характерных свойств архаичной мелодики. Как известно, её неисчерпаемость и безусловная «современность» красноречиво доказана творчеством композиторов последних полутора столетий – от

Мусоргского, Стравинского и Бартока до представителей различных национальных композиторских школ всего мира. В этом отношении явление, названное в 60-е годы «третьей фольклорной волной», вероятно не имеет правой хронологической границы.

В нашей работе не ставится вопрос о буквальном копировании рассматриваемого квартово-секундового комплекса по аутентичному образцу, хотя краткий исследовательский экскурс в область чешских фольклорных напевов позволил обнаружить его неслучайность. Он выделяется в частотном словаре даже тех мелодий, которые Лабурда настойчиво рекомендует в качестве источников для поиска гармонизации студентам в своём задачнике.

Представляется, что в масштабе всего творчества (не только фортепианного) Лабурда обращается к изобретательно варьируемому, «многоликому» квартово-секундовому комплексу независимо от того, связывается ли содержание конкретного сочинения с чешскими национальными корнями или отвлечено от них.

2.1.5. ФАКТУРА И ГАРМОНИЯ: ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ДВУХ СТОРОН МУЗЫКАЛЬНОГО ЯЗЫКА

Фактурное целое в фортепианных сонатах Лабурды располагает развитой системой элементов («фактурных ячеек» – по Е.В. Назайкинскому) и их связей. Главными характеристиками фактуры зачастую становятся: чёткий контур, линейность и связанная с этим графичность голосов. Нередко графичность усиливается проявлениями фактурной симметрии. Другая ипостась фортепианной фактуры сонат – хоральность разного фонического наполнения. Ассоциации с нею не разрушает даже ускоренный темп. Не чужды Лабурде и поиски фактурной звукописи.

Применительно к фактуре Лабурды справедливо определение: «Фактура – более или менее сложный комплекс взаимоотношений всех элементов звуковой ткани». При этом, в первую очередь, подразумевается тесный союз гармонии (в её фоническом проявлении) и линейно-векторного начала, упорядоченный ритмом. Многообразие положений упомянутых элементов в ткани сонат Лабурды, а также отчётливое влияние облика гармонии на фактуру, и напротив – закрепление гармонических норм как результата фактурно-фигуративного движения – всё это представляет немалый исследовательский интерес.

Как известно, «память жанра» (М.Бахтин) находится в наитеснейшей связи с фактурными характеристиками. Стремление Лабурды задавать музыкальному материалу отчётливые фактурные параметры, а также изобретательно прописывать в сонатах разноплановые фактурные «сопоставления» и «модуляции-переходы» осознаётся как самостоятельный срез его жанровой техники и, в конечном счёте, как шаг навстречу слушателю – шаг, разъясняющий содержание его музыки.

ГЛАВА III. НАУЧНЫЙ ТРУД ИРЖИ ЛАБУРДЫ «ДИАТОНИЧЕСКАЯ ГАРМОНИЯ»

Ко времени написания трёхтомного учебника «Диатоническая гармония» (1983) И. Лабурда был сосредоточен преимущественно на педагогике. Он был достаточно знаком со многими европейскими и зарубежными трудами по гармонии. Среди них были как научные издания, так и прикладные, учебно-практические. Лабурдой были тщательно изучены монографии Э. Курта, практические учебники для консерваторий П.И. Чайковского, Н. А. Римского-Корсакова и более поздние – коллективный («бригадный») учебник профессоров Московской консерватории, курс гармонии В.О. Беркова, а также появившийся сравнительно недавно труд Ю. Н. Холопова. Знал он и чешские педагогические труды по гармонии, в частности, Й. Бартоша, Л. Новака, К. Рисингера, Я. Вратиславского, З. Хулы, Й. Поспишила, Е. Сухоня, Я. Кофроня, М. Коржинека, Э. Градецкого, А. Модры, Я. Волека, К. Янечека, Й. Шрейбера, Й. Паздерки, Б. Душека (названия трудов см. Приложение 6). Следует заметить, что русская педагогическая традиция особенно привлекала Лабурду своей детальной разработанностью,

систематичностью и стройностью подачи материала, а также частичной адаптацией общеевропейских гармонических норм к национальным условиям.

Структура учебника Лабурды такова: первые два тома содержат теоретические сведения или, по-иному, учение о диатонической гармонии. Третий том задуман как сборник гармонических задач и упражнений. Анализируя учебник Иржи Лабурды, можно сказать, что в определенном смысле автор продолжает линию уже созданных трудов. Особенно очевидна связь с российскими источниками. Правда, есть и отличия, в том числе существенные. Так, например, признаваясь, что больше всего он опирается на концепцию учебника профессоров Московской консерватории, Лабурда добавляет: «Но есть такая тема, как «Генерал-бас», которая в России не проходится в этом курсе, а мы, соседи с Германией (в которой преподавание этого курса строится преимущественно на изучении генерал-баса), не можем оставить эту тему без внимания. Поэтому я сочетаю в своем учебнике русскую и немецкую школы». В результате такого двуединства установок в учебнике появляются темы, не рассматривавшиеся вовсе московскими авторами.

Определим круг исходных методических положений автора, отмечая «нестандартные». Так, Лабурда дает наставления педагогам в том, что при распределении часов не стоит долго задерживаться на строгом соединении трезвучий. Напротив, желательно как можно скорее освоить мелодические тоны. Эта установка отражена в построении учебника Лабурды: изучение мелодических (то есть фигурационных) тонов следует сразу за темой «Главные квинтаккорды», опережая введение побочных трезвучий. Таким образом, учащийся получает практическую возможность гармонизовать многочисленные чешские народные мелодии едва ли не с первых шагов овладения гармоническим материалом. Как было замечено ранее, такая *национально окрашенная* направленность курса гармонии для Лабурды крайне важна.

В целом учебник Иржи Лабурды строго ориентирован на всеевропейские традиции преподавания классической гармонии, а всё то новое, что он вносит, является по существу, незначительным *варьированием* известных концепций и их большей или меньшей нюансировкой, и детализацией. При этом стоило бы подчеркнуть, что сама необходимость поправок Лабурды тесно связана с композиторской практикой, поскольку его курс гармонии охватывает не только учебную теорию, но и приближает к достаточно индивидуальным – художественным – способам воплощения гармонии. Для композитора-практика важны выделенные им в отдельную категорию «нетипичные» формы: особенно это касается «суженного» и «расширенного» расположения, которые часто используются в его собственной оркестровой ткани, охватывающей большой диапазон звучания. Извлеченными из авторской композиторской практики осознаются и некоторые другие поправки Лабурды.

В условиях нормативной терцовой гармонии и сохранения привычных дидактических основ курса в качестве путеводной нити мудрыми стараниями Лабурды выкристаллизовались некоторые процессы, направляющие музыкальный опыт обучаемых в национальное русло. Такая «тенденциозность» (в той или иной мере) проявилась на всех основополагающих уровнях гармонического целого:

- в фонической и «ладофонической» плоскости;
- в линейных связях;
- в характере выявления функциональных отношений;
- в трактовке формообразующей роли гармонии.

Автор учебника, нацеленного на развитие у учащихся нешаблонного слуха, тоже озабочен – в конечном счёте – в выявлении круга гармонических средств, согласных с природой фольклорной интонации. И хотя чешская мелодика, в отличие о русской, имеет значительно более выраженную гармоническую природу, точек соприкосновения в её ладовой организации с монодическими началами достаточно. К тому же общая ладовая структура чешских мелодий сравнительно редко допускает в качестве гармонического

эквивалента типовую функциональную триаду. По этой причине выбор Лабурды, выбор, который нередко именуют «модальным», оказывается таким понятным. На этом пути учащиеся смогут искать функционально непредвзятые гармонические интерпретации фольклорных мелодий несмотря на то, что изученная аккордика останется крайне скромной и внешне самой традиционной. Именно к такому стилю, умноженному на культуру ведения голосов, вкус к фоническим и ладофоническим деталям и эстетическое чувство, как идеалу и ведёт подопечных Мастер.

Забегая вперёд, отметим, что черты описанной гармонии присущи и композиторскому почерку самого И. Лабурды. Здесь же осталось отметить, что с пониманием автором действительного назначения гармонии в учебном курсе XX века связаны особенности его отношения к модуляционной технике.

Знакомство с чешской народной музыкой по многочисленным цитируемым в задачнике Лабурды песенным напевам выявило огромный диапазон масштабно-тематических структур именно аддитивного вида aabb, aabbaa. К тому же такие структуры нередко предстают с «усечениями» или «дополнительными» тактами, а некоторые принадлежат к области «органической неквадратности» или комбинируют квадратность и неквадратность. Среди структур напевов есть и абсолютно неординарные – импровизационные. Особую группу образуют структуры, в которых происходят неоднократные модуляции из одной масштабной меры в другую (двутакты сменяются трехтактами и обратное).

В желании точнее ориентировать учащихся в вопросах членения, а заодно и очерчивать поэтический строй и эмоциональный облик песни в целом автор обязательно приводит словесные тексты: «... я пишу ко всем песням словесные тексты, чтобы искусно направить гармонизацию, одновременно – к различению смысла слов. Обычно народная песня гармонизируется очень скромно».

Курс гармонии Лабурды выступает и как школа (начала, «азы») музыкального – *гармонического* – языка, и как путь к аранжировкам на этой основе родных напевов. Тем более что в мелодическом профиле многих из них бывают заявлены прямые признаки аккордов терцовой структуры, а иногда и ладофункциональная направленность движения. Как многократно отмечалось, главная особенность научно-педагогического труда Лабурды – это *связь с национальной традицией Чехии*. Этой стратегии автор придерживается принципиально не только в теоретическом, но и в практических разделах. В последней, третьей, части учебника, представляющей собой сборник задач и иных упражнений, как уже было сказано, автор использует материал двух видов: цифрованный бас и мелодии – фольклорные и авторские (Lidová a umělá). При этом фольклорными он дорожит особо.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эта работа посвящена личности и творчеству современного чешского композитора и педагога Иржи Лабурды. Его творчество обладает стилевым диапазоном, его научно-педагогическая работа отличается учетом лучших европейских музыкально-теоретических традиций. Поэтому основными целями моей работы стало исследование развития композиторского и педагогического процесса Иржи Лабурды, анализ которого позволил понять пути развития чешской национальной культуры.

Структура дипломной работы представлена Введением, тремя главами основного раздела и Заключением, а также списком литературы и рядом приложений. Структура предопределена избранными в качестве объектов исследования тремя областями музыкальной деятельности Иржи Лабурды: концертной, композиторской и педагогической. Концертная практика опирается на чешско-русские музыкальные связи, которые сложились на протяжении последних двух веков. Музыка Иржи Лабурды впервые прозвучала в России несколько десятилетий назад и с каждым годом, все чаще его произведения входят в репертуар музыкантов. В знак благодарности российским исполнителям была написана сюита «Карелия», которая отражает тесную дружбу композитора, исполнителей и слушателей. Педагогический опыт, находит отраженные в

учебнике «Диатоническая гармония», которое является плодом многолетней педагогической и композиторской деятельности. Учебное пособие широко открывает творческий подход в гармонизации как народных, так и авторских мелодий.

Концертной практике произведений Иржи Лабурды посвящена первая глава работы «Музыка Иржи Лабурды в России /концертная практика/». Успешное исполнение его произведений, интерес к его творчеству в первую очередь связан с ярким и индивидуальным авторским стилем: композитор создает свое звуковое пространство, свою образно-эмоциональную эстетику, стараясь быть немногословным и скромно относиться к выбору выразительных средств, придерживается неоклассической ориентации. Композитор пишет произведения специально для молодых музыкантов, с целью приобщить их к новому музыкальному языку и нестандартному мышлению, не усложняя эту задачу техническими проблемами. Подчерк композитора определяет живая выразительная интонация, четкая артикуляция, подчеркивающая особую значимость каждой детали в мелодике. Стилиевые особенности композитора ярко проявляются в миниатюрных формах, в интенсивном использовании ритма, полиритмии, гибкой фразировке, прозрачной линейной фактуре, требующей продуманной логики каждого голоса и почти беспедального звучания.

Необходимо подчеркнуть роль музыкальной практики, концертной деятельности в развитии композиторского творчества Лабурды. Неотъемлемой частью жизненного пути каждого произведения становится путь: создание – публикация – исполнение. Сам композитор не отпускает произведение на первом этапе. Автор детально проверяет произведение при наборе в издательстве, собственноручно редактирует (порой бывает и повторно), дает рекомендации исполнителям (иногда заочно, указывая это в ремарках произведения). Благодарность, отзывчивые и эмоциональные письма И.Лабурды организаторам и исполнителям, определяют программу последующих концертов с желанием включить новые произведения, как всегда бережно присланные Автором.

Во второй главе «Приближение к стилю Иржи Лабурды» содержится попытка очертить кажущиеся нам важными грани личности Лабурды-композитора – представителя национальной чешской школы. Здесь призмой выступает фортепианная соната. Знакомство с сонатами, дополненными рядом иных сочинений, обернулось исследовательским желанием характеризовать музыкальный язык Иржи Лабурды, а значит, приблизиться к характеристике его стиля. Выбор жанра сонаты не случаен – в нём можно усмотреть ключ ко многим характеристикам музыки этого композитора. Описываются те сферы музыкальной поэтики, в которых на слух и стилистически проступают устойчивые приметы творческого почерка Лабурды: жанровые свойства тематизма, мелодика, фактура, а также некоторые особенности формообразования. Список сочинений, весьма объемён. Это говорит о Музыканте высокого профессионального уровня, стремящегося к многогранности творческих деяний.

Проявление указанных тенденций позволяет сделать выводы о том, что творческие устремления композитора Иржи Лабурды отвечали общей направленности музыкальной культуры и длительным традициям профессиональной чешской музыки. Поэтому предметом исследования в работе становится изучение музыкального стиля произведений И. Лабурды, рассмотренный в возможно более полном культурном контексте эпохи и в его связях с тенденциями и направлениями в развитии музыкальной культуры Чехии и Европы во второй половине XX — начале XXI вв. Таким образом, будучи лидером композиторской школы в сложные исторические периоды он шел вперед, постигая творческий опыт своих учителей.

Основной задачей данной работы становится определение и изучение соотношения элементов национального и оригинального стилей в творчестве Иржи Лабурды, определение роли чешского языка и национального в творческой биографии Композитора. С детства Композитор был знаком с чешской народной песней, исполнял на скрипке и фортепиано, позже, на педагогическом факультете в рамках курса гармонии, были продуманы первые вариации гармонизации народных мелодий. Приближаясь к жанру

Сонаты в творчестве Лабурды мы говорим о проникновении в классический жанр опосредованных народно-песенных истоков чешской музыки. Наблюдения над фортепианными сонатами позволили сделать следующие выводы:

- на уровне крайних разделов частей сонат нередко проявляется темповая обрамленность формы;
- в пределах замкнутых частей и их отдельных этапов для темповой драматургии сонат Лабурды характерно отклонение от заданного темпа, особенно в сторону замедления. Отметим, что прием замедления весьма индивидуален, и характерен для чешской национальной музыки.

В разделе «О устойчивых свойствах мелодии» мы обращаем внимание на квартово-секундную интонационную модель, связанную с характерными свойствами народной мелодики. Исследовательский экскурс в область чешских фольклорных напевов позволил обнаружить его неслучайность. Он выделяется в частотном словаре даже тех мелодий, которые Лабурда настойчиво рекомендует в качестве источников для поиска гармонизации студентам в своём задачнике. Лабурда обращается к квартово-секундовому комплексу независимо от того, связывается ли содержание конкретного сочинения с чешскими национальными корнями или отвлечено от них. Примером последнего может служить программная Седьмая соната, в которой третья часть, наряду с остальными, олицетворяет, как отмечалось, «французскую» внемелодическую программу, но наблюдаемый интонационный стереотип привлечен и здесь.

Анализируя объем жанров, широту тем и образов мы приходим к выводу о необходимости рассматривать творчество Иржи Лабурды не только как феномен чешской культуры, а как явление общеевропейской культуры с выявлением сходных тенденций и признаков стиля, объединяющих творчество Иржи Лабурды с его современниками в других странах. При характеристике стратегии развития национальной культуры в последние десятилетия, в пример можно поставить композиторскую деятельность И. Лабурды. Плодотворно, успешно, с большим жанровым размахом, кругом общения и активной концертной жизнью наполнен путь Композитора. Мы являемся свидетелями активной жизненной позиции нашего современника. И очень бы хотелось, чтобы этот темп, ритм и динамика, заданные Лабурдой выдержали и последующие поколения, устойчиво представляя национальную школу в мировой культуре.

В третьей главе «Научный труд Иржи Лабурды «Диатоническая гармония»» представлена личность педагога и ученого. В качестве призм выступает авторский учебник гармонии, плод многолетней педагогической практики. В качестве важной задачи мы ставим цель проследить и изучить соотношение национального на примере научной работы. Мы наблюдаем стремление адаптировать общеевропейские гармонические нормы и особенности методики преподавания к национальным условиям и традициям.

В учебнике И. Лабурды засвидетельствовано желание выработать у учащихся навыки такой гармонической техники, которая будет отзывчива на чешскую фольклорную мелодику, способной – в идеале – стать инструментом аранжировки чешских песенных и песенно-танцевальных напевов. Сам автор не декларирует этого педагогического намерения специально, но и выбор, и характер преподнесения многих тем свидетельствуют о том, что курс гармонии Лабурды является не просто авторским, но и окрашен в «чешские тона».

Имея стратегией учебного курса гармонизацию народных мелодий, Лабурда поступает вполне последовательно. В песне с поэтическим текстом членить помогает само слово и особенно – строение стиха. Таким образом, начальные теоретические сведения о формообразующих функциях гармонии не вступают в учебнике Иржи Лабурды в противоречие с музыкальной практикой. Учебный курс «Диатоническая гармония» является важным историческим документом эпохи, который отражает творческий подход Иржи Лабурды. Этот научный труд неразрывно связан с народной музыкой и является примером ее влияния на академическую музыкальную культуру.

Учебник был переведён с чешского языка на русский автором работы. Представлена рецензия Б. Душека на учебник гармонии И. Лабурды. Выводы признанного музыковеда подтверждают высокую оценку уровня педагогического мастерства автора. Ввиду этого стоит отметить значительную роль педагогической деятельности в развитии музыкального профессионализма Чехии.

Ряд приложений в разных ракурсах представляет внешнее окружение, профессиональную среду композитора. Это даёт возможность рассмотреть феномен Лабурды в атмосфере его времени. Автобиография представляет нам мир глазами автора. Важной задачей исследования становится представление творческой биографии Иржи Лабурды по материалам исследований, посвященных композитору, интервью, данных Лабурдой чешским и российским исследователям. Основным источниками выступает многолетняя переписка с Композитором, личные встречи, письма, адресованные исполнителям, ответы на вопросы профессоров и студентов, публикации в журналах и сборниках статей. В своей работе я делаю попытку описать музыкальную жизнь Чехии второй половины XX – начала XXI века многогранно, с точки зрения композитора, исполнителей, слушателей и критиков, опираясь на опыт одного из лидеров современной национальной композиторской школы.

Первые три приложения кратко очерчивают музыкальную культуру Чехии в историческом развитии и резюмируют современный уровень одного из важных культурных центров Европы. Разветвленная композиторская школа и обилие фестивалей говорят о востребованности и заинтересованности в развитии и сохранении академической музыки.

Приложения 5 и 6 аттестуют уровень чешского музыкознания, как научного фундамента искусства. Он определен нами в работе в ориентире на теоретические труды по гармонии. Возросший интерес к музыкальной науке предыдущего века продолжает питать современные образовательные институты Чехии, а достигнутый высокий профессиональный уровень и значительный объем накопленных знаний стимулируют современные требования к постижению данной дисциплины новыми поколениями. Возможно, что именно труды по гармонии станут эталоном уровня образования будущих чешских музыкантов-специалистов и основой возрождения общего интереса к теории чешской музыки.

Последним, визуальным, приложением является запись концерта камерной музыки «Гость из Праги – композитор Иржи Лабурда». Он состоялся 20 ноября 2009 года в зале Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова. А также ряд произведений, исполненных за последние десятилетие в стенах консерватории.

Востребованность композиторского и научно-педагогического творчества Лабурды на его родине и за ее рубежами не оставили меня равнодушной и определились в тему работы.

ЛИТЕРАТУРА

- Dušek B.* Diatonická harmonie Jiřího Laburdy. Prague: 1977. S. 1 (Manuscript 4 Stran.).
- Hůla Z.* Nauka o harmonii. Praha: SNKLHU, 1956.
- Janeček K.* Harmonie rozbořem. Praha: Editio supraphon, 1982. 186 s.
- Laburda J.* [Электрон. ресурс]. URL.: <http://apimusic.org/composersb.cfm?ln=L>
- Laburda J.* [Электрон. ресурс]. URL.: http://www.haas-koeln.de/komponisten/laburda_jiri.php
- Laburda J.* Československý hudební slovník osob a institucí, díl 2., SHV, Praha 1965, s.1062-1063.
- Laburda J.* Čeští skladatelé současnosti, Panton, Praha 1985, s. 170-171.
- Laburda J.* Diatonická harmonie: I. II. a III. Svazek. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta Pedagogická, 1983. 434 s.
- Nedělka M.* Jiří Laburda: Missa clara // Mše v soudobé české hudbě. Praha.: Karolinum. 2005. S. 11–17. ISSN: 1210-7956.
- Nedělka M.* Jiří Laburda: Missa clara. Cantus, 1999, č. 4, s. 11–15. ISSN: 1210-7956.

- Nedělka M.* Liturgická tvorba Jiřího Laburdy pro mladé interprety // Hudba pro děti v tvorbě skladatelův 20. století v stredo-euro-p-ském priestore. Banská Bystrica. 2005. S. 94–104.
- Nedělka, M.* Dvě dimenze liturgické hudby Jiřího Laburdy. [Two Dimensions of Liturgical Music by Jiri Laburda]. In KOZELSKÁ, Inez; KUSÁK, Jan (eds.). Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. Ostrava : Ostravská univerzita, 2007, s. 36-44. Dostupné na WWW: <http://www.osu.cz/konference/khv/1rocnik/dokumenty/sbornik_khv2007.pdf >. ISBN 1802-6540.
- Nedělka M.* Klavír jako nástroj tvořivého rozvoje osobnosti. 2011. UK v Praze, Pedagogická fakulta. ISBN: 978-80-7290-427-3
- Skladatel a pedagog slaví 75. narozeniny (Композитор и педагог празднует семьдесят пятый день рождения) [Электрон. ресурс]. URL.: <https://www.ceskesbory.cz/01-01-clanek.php?id=779>
- Skladatel Jiří Laburda - [Životopisná data](#), [Dílo](#) (Композитор Иржи Лабурда – жизнь и творчество) [Электрон. ресурс]. URL.: <http://www.musica.cz/skladatele/laburda-jiri.html>
- Wolfgang G. Haas* Laburda-Werke-Verzeichnis – LabWV. Wolfgang G. Haas Musikverlag Köln e. K. International Music Publishing, 2001, 130 s.
- Баранова И.* Особые экспозиции в сонатной форме XIX века. СПб.: Сударыня, 1999. 192 с.
- Бершадская Т.* Лекции по гармонии. М.: Музыка, 1978. 200 с.
- Бобровский В.* О переменности функций музыкальной формы. М.: Музыка, 1970. 228 с.
- Бочкарева О.* О некоторых формах диатоники в современной музыке // Музыка и современность / Сост.Т.А. Лебедева. М.: Музыка, 1971. Вып. 7. С. 221–246.
- Буданова Т. Н.* Иржи Лабурда: слово о композиторе // Piano Duo X : альманах / под научн. ред. С. В. Синцовой . – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2012. – Вып. 10. – С. 116 –125.
- Дубовский И., Евсеев С., Способин И., Соколов В.,* Учебник гармонии. М.: Музыка, 1985. 480 с.
- Когоутек Ц.* Техника композиции в музыке XX века. М.: Музыка, 1976. 368 с.
- Кон Ю.* Общие замечания о тональной гармонии XX века // Избранные статьи о музыкальном языке. СПб.: Композитор, 1994, С. 84–95.
- Кюрегян Т.* Форма в музыке XVII-XX веков. М.: Композитор, 1998. 344 с.
- Мазель Л.* Проблемы классической гармонии. М.: Музыка, 1972. 616 с.
- Назайскинский Е.* Логика музыкальной композиции. М.: Музыка, 1982. 319 с.
- Римский-Корсаков Н.* Практический учебник гармонии. СПб.: типография «В.С. Балашев и Ко», 1900. 141 с.
- Способин И.* Лекции по курсу гармонии. М.: Музыка, 1969. 242 с.
- Холопов Ю.* Гармония. Практический курс. Учебник для музыковедческого и композиторского факультетов консерватории. В 2-х частях. М.: Композитор, 2003. 624 с.
- Чигарева Е.* Индивидуализирующий комплекс темообразующих выразительных средств в условиях современного музыкального языка и его классические истоки // Проблемы музыкальной науки. Вып. 4. М.: Сов. композитор, 1979. С. 70-108.
- Этингер М.* Раннеклассическая гармония. М.: Музыка, 1979. 310 с.

ИСТОЧНИКИ

1. Запись концерт камерной музыки «Гость из Праги – композитор Иржи Лабурда». Он состоялся 20 ноября 2009 года в зале Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова.
2. Организация концертов камерной музыки Иржи Лабурды в 2015 и 2021 году в Оперном зале Петрозаводской государственной консерватории.
3. *Dušek B.* Diatonická harmonie Jiřího Laburdy. Prague: 1977. S. 1 (Manuscript 4 Stran.).
4. Автобиография Иржи Лабурды, которую он отправил 02.11.2019 автору работы на личную электронную почту.

5. Ответы на вопросы Иржи Лабурды написанные дипломантке из Остравского университета Ивете Хрмеловой (Ivety Hrmelové – diplomantky z Ostravské Univerzity) в 2015 году.
6. *Турчинский Б.* Иржи Лабурда: исповедь души. // Журнал Оркестр. Январь-Май 2017, с. 55-67.
7. Ответы Иржи Лабурды на вопросы профессора кафедры Музыкального образования Карлова Университета Станислава Пехачека (Prof. PhDr. Stanislava Pecháčka, Ph.D), записано 09.07.2017
8. Рукопись Третьей симфонии Д.Д.Шостаковича с дарственной подписью Иржи Лабурды автору работы.
9. Участие в ежегодных концертах – Дни современной музыки с 2011 года.
10. Слово Иржи Лабурды к премьере своего Te Deum
11. *Kašpar R.* Jiří Laburda (život a dílo), Teplice, Konzervatoř, absolventská práce, 1987. 80 s.