

"Памяти жертв фашизма и войны"

**Автор работы: ученик ГБУДО г. Москвы
«Детская музыкальная школа им. Л. ван
Бетховена»**

Георгий Портер,

**Преподаватель: Смирнова Анастасия
Сергеевна**

Сочинение одного из самых трагичных опусов Дмитрия Дмитриевича Шостаковича – Восьмого квартета – началось с работы над музыкой к кинофильму Лео Арнштама «Пять дней, пять ночей». Фильм рассказывал о спасении воинами Красной армии картин Дрезденской галереи после окончания Второй мировой войны.

В мирное время Дрезден был одним из красивейших городов Европы, который называли не иначе как «немецкая Флоренция» и «музей Германии». Но в феврале 1945 года, когда война уже шла к концу, Уинстон Черчилль без серьезной военной необходимости отдал приказ о массированном применении фугасных и зажигательных бомб. Операция, получившая название «Удар грома», должна была продемонстрировать советским войскам силу и мощь союзников.

Начальник штаба английских ВВС писал: «Эффект будет особенно большим, если избранный в качестве цели город до сих пор является относительно неразрушенным».

В результате бомбардировок Дрездена было убито более 135 тысяч человек. Тех, кто уцелел после первого налета и пытался спастись бегством, расстреливали с малых высот.

Город горел почти неделю. Великолепные памятники архитектуры были превращены в руины.

Не желая отдавать русским в качестве трофея ценные произведения искусства, немцы экстренно эвакуировали картины Дрезденской галереи в каменоломни и шахты в различных частях Саксонии. Сокрытые на большой глубине туннели железных дорог и шахты были заминированы. Спасением бесценных сокровищ мировой культуры – полотен Рубенса, Рафаэля, Тициана, Дюрера – мир обязан инженерным войскам Красной армии и советским саперам. Их подвигу и посвящен фильм «Пять дней, пять ночей».

В 1960 году, приглашенный для работы над музыкой к этому кинофильму, Шостакович прибыл в Дрезден. И, посмотрев уже отснятые на студии кадры – выжженного дотла города и сцены освобождения узников концлагерей, был потрясен.

*Дети-заклученные Освенцима
освобождения Освенцима*

Заклученные Освенцима за колючей проволокой

Первые часы после

Режиссеру фильма даже не приходилось искать людей для съемок сцен освобождения пленных. Бывшие заключенные концентрационных лагерей сами приходили к нему и просили дать возможность исполнить эпизодическую роль. Таким образом они хотели заново прожить день, ставший для них вторым рождением.

Волею судьбы Шостакович встретился с людьми, которые много знали о лагерях смерти и могли поведать миру не только о газовых камерах, надругательствах, унижениях, голоде и страхе, но и о музыке, звучавшей в концлагерях.

Часто узники, пережившие Холокост, терзались за нее чувством вины всю оставшуюся жизнь...

*Освобождение советскими войсками узников
немецко-фашистского концлагеря Аушвиц-Биркенау*

Желая оскорбить заключенных и сломить их волю, охранники заставляли узников петь нацистские песни или военные марши по пути на принудительные работы и, даже во время телесных наказаний. От отдельных заключенных, например, коммунистов или людей верующих, требовали исполнения гимнов, имевших для них важное значение.

Лагерное руководство формировало оркестры и хоровые коллективы, которые должны были не только развлекать охрану. Перед ними могли ставиться и более страшные задачи – играть музыку во время селекции заключенных или умерщвления, чтобы заглушить крики и стоны из камер пыток.

Шостакович, известный своей внутренней совестью, считавший долгом Художника писать о жизни правдиво, протестовавший против любого насилия над Личностью, не смог пройти мимо этой человеческой трагедии.

Своему ученику и другу Борису Тищенко он однажды написал: *«Каждое утро вместо утренней молитвы я перечитываю, вернее, произношу наизусть два стихотворения Евтушенко: "Сапоги" и "Карьера". "Сапоги" — совесть, "Карьера" — мораль. Нельзя лишиться совести. Потерять совесть — значит все потерять. И совесть надо внушать с самого раннего детства».*

В порыве большого эмоционального вдохновения композитор принялся за написание нового квартета (№8). На титульном листе сочинения, законченного всего за три дня, было посвящение «Памяти жертв фашизма и войны».

Музыка Восьмого квартета обращена ко всем народам и нациям, чьи судьбы оказались искалечены страшными событиями Второй мировой. Подобно «поминовению, которое приобретает у Шостаковича многонациональную значимость», квартет объединяет в себе цитаты как из русской (*намекана использована тема I части из Симфонии №6 П.И. Чайковского*), так и из немецкой музыки (*намекана использован марш из «Гибели богов» Р. Вагнера*).

Всегда открыто выступавший против антисемитизма, Шостакович считал Холокост одной из самых жестоких страниц в истории войны:

«Евреи оказались самым преследуемым и беззащитным народом Европы. Это был возврат к Средневековью. Евреи стали для меня своего рода символом. В них сосредоточилась вся беззащитность человечества. После войны я пытался передать это чувство музыкой».

В Восьмом квартете свою гражданскую позицию Шостакович, известный любовью к еврейской народной музыке («Вся народная музыка прекрасна, но... еврейская — уникальна»), выразил с помощью темы второй части, близкой еврейскому народному танцу фрейлехс. К тому же, это была музыкальная цитата, имевшая более глубокое значение для самого композитора. Она оживляла в памяти Фортепианное трио № 2, которое он посвятил другу — музыковеду и критику Ивану Ивановичу Соллертинскому, погибшему в 1944 году в эвакуации.

Д.Д. Шостакович. Фрагмент II части Квартета № 8

Кульминация второй части, построенная на многократном повторении темы фрейлехса, почти зримо воссоздает страшные сцены Холокоста. Словно не находя выхода, тема «мечется» по кругу, переходя все в более «кричащий» высокий регистр.

Этот музыкальный прием - «выращивание» темы, связанной с образами зла и насилия, из, казалось бы, простейшего жанра, часто встречается в произведениях Шостаковича. Самый известный пример – маршевая тема нашествия из «Ленинградской» симфонии. Намеренное несоответствие между характером музыки и ее контекстом только обостряет противоречия.

Д.Д. Шостакович. Фрагмент III части Квартета № 8

Музыкально-исторические параллели третьей части Восьмого квартета тоже очевидны. Хрупкая вальсовая тема, сменяющаяся маршем, а после переходящая в танго, – явная отсылка к таким оркестрам, как «Танго смерти», музыканты которого были вынуждены исполнять танго во время казни и фокстрот во время пыток заключенных.

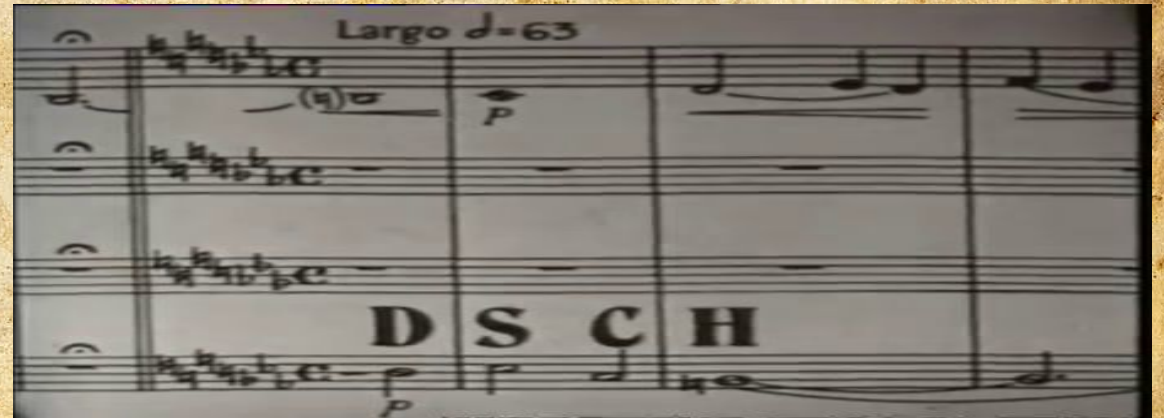

Несмотря на мемориальное посвящение квартета, многое свидетельствует о том, что в сочинении есть некий иной смысл, «второй план». Одно только количество автоцитат наводит на размышления: темы из Первой, Восьмой и Десятой симфоний, из оперы «Леди Макбет Мценского уезда», тема финала Второго трио (памяти И. Соллертинского), Первого виолончельного концерта, эпизод «Смерть героев» из музыки к кинофильму «Молодая гвардия». И главное – монограмма DESCH, красной нитью проходящая через весь пятичастный цикл. Монограмма, как голос самого автора, начинает и завершает повествование.

Все это явно говорит о том, что музыка Восьмого квартета обращена не только к судьбам погибших, но и к судьбе собственной.

Шостакович этого и не скрывал.

Из письма к другу Исааку Гликману: «<...> написал никому не нужный и идейно порочный квартет. Я размышлял о том, что если я когда-нибудь помру, то вряд ли кто напишет произведение, посвященное моей памяти. Поэтому я сам решил написать таковое. Можно было бы на обложке так и написать: «Посвящается памяти автора этого квартета». <...> Псевдотрагедийность этого квартета такова, что я, сочиняя его, вылил столько слез, сколько выливается мочи после полдюжины пива. Приехавши домой, раза два попытался его сыграть, и опять лил слезы <...>».

О том, что квартет «посвящен своей памяти» говорила и дочь композитора Галина.

Что же заставило композитора, сочинившего инструментальный реквием жертвам насилия, чувствовать себя сопричастным этой теме?

Объяснения дал сын композитора Максим Шостакович: *“Отец был одной из жертв чудовищного тоталитарного режима. Не говоря уже о тех уничтожительных приговорах в передовых статьях газеты «Правда», как «Сумбур вместо музыки» или обвинения Шостаковича в «формализме». «Формалист» тогда означал почти что «враг народа»”*.

К тому же, в 1960 году композитора насильно «загнали в партию». Сын вспоминал, что видел отца плачущим лишь дважды: после смерти жены, памяти которой Шостакович посвятил свой Седьмой квартет, и в тот злополучный день. Тревожные мысли о собственной судьбе композитор выразил в четвертой части Восьмого квартета, где в основу музыкальной темы положена известная каторжная песня «Замучен тяжелой неволей»:

**Замучен тяжёлой неволей,
Ты славною смертью почил...
В борьбе за народное дело
Ты голову честно сложил.**

**«Замучен тяжелой неволей»
Хоровое исполнение**

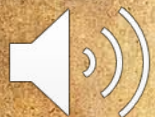
Как по-разному «читается» смысл четвертой части, если посмотреть на нее со стороны общечеловеческой истории и личной истории Шостаковича. Но в этом, видимо, и заключена уникальность его наследия, которое невозможно представить в отрыве от судьбы Родины. Не случайно Шостаковича часто называют «летописцем эпохи».

Очевидно, понимая, что глубинный смысл Восьмого квартета вышел далеко за рамки камерного жанра, Шостакович дал разрешение тогдашнему художественному руководителю Московского камерного оркестра и одному из создателей Квартета имени Бородина Рудольфу Баршаю превратить Восьмой квартет в Камерную симфонию. Для этого в музыке были все предпосылки: лейтмотив, объединяющий крупный пятичастный цикл, многочисленные цитаты, музыкальная симметрия первой и последней частей, сквозное развитие.

Совершенно удивителен финал Восьмого квартета. После всех трагедий, о которых автор рассказal в средних частях, в пятой части он возвращает нас к истокам первого раздела. Словно время все расставляет по своим местам.

Окончание квартета очень созвучно стихотворению «Муки совести» Е. Евтушенко:

***Я не верю в пророков наитья,
во второй или в тысячный Рим,
верю в тихое «Что вы творите?»,
верю в горькое «Что мы творим?»***

Ссылки на использованные источники:

1. <https://histrf.ru/biblioteka/b/spasti-driezdienskuiu-ghalierieiu-kak-sovietskii-soldat-podaril-vtoruiu-zhizn-mirovym-shiedievram>
2. <https://history.wikireading.ru/95753>
3. https://www.1tv.ru/news/2015-08-25/12565-60_let_nazad_iz_sssr_v_drezden_vernulis_sotni_kartin_posle_unikalnoy_restavratsii
4. http://lostart.ru/ru/studys/?ELEMENT_ID=1101
5. <http://holocaustmusic.ort.org/ru/places/camps/>
6. <https://www.radioblago.ru/vremyakultury/dmitriy-shostakovich>
7. <http://xn---4-jlc6ayd.xn--p1ai/wp-content/uploads/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.pdf>
8. https://imwerden.de/pdf/shostakovich_pisma_k_drugu_isaaku_glikmanu_1993__ocr.pdf
9. <https://www.dw.com/ru/istoria-warschawskogo-getto/a-55132853>
10. <https://soundtimes.ru/muzykalnaya-shkatulka/velikie-kompozitory/dmitrij-shostakovich>
11. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B9_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
12. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0