

И. Я. Флейшер. Послания из космоса.
(страницы композиторского творчества)

Погадаева Н.О.,
кандидат искусствоведения, доцент,
заведующая кафедрой оркестровых струнных,
духовых и ударных инструментов
Оренбургского государственного института искусств
им. Л. и М. Ростроповичей
Любименко А.Р.,
преподаватель отделения
«Оркестровые струнные инструменты»
СДМШ Оренбургского государственного
института искусств им. Л. и М. Ростроповичей

4 июля 2021 года произошло печальное событие – в возрасте 72 лет не стало Игоря Яковлевича Флейшера – выдающегося современного альтиста, композитора, профессора Сибирского государственного института искусств,

Заслуженного артиста РФ. Ушел из жизни музыкант особого поколения, честно и принципиально служивший искусству и профессии.

Музыка Игоря Яковлевича никого не может оставить равнодушным, от любителей музыки до профессионалов. Его с полным правом можно назвать Мастером миниатюры, досконально знающим специфику, тембровых и технических возможностей струнных инструментов, но не только. Музыкальное содержание сочинений, звуковые образы и приемы исполнения разнообразны, а настроение некоторых по-шостаковичевски трагично.

Творческая деятельность И. Я. Флейшера была многогранна – исполнитель, просветитель, педагог, методист, организатор, композитор, в багаже которого, по информации самого автора, написано 172 опуса. Среди изданных: 24 каприса для скрипки соло, 24 каприса для альты соло; 4 Концерто грассо для разных составов, 15 квартетов, 4 романса, 2 камерные симфонии, множество пьес для разных инструментов и т.д., а также 10 каденций к альтовым концертам А. Ролла, Я. Ванхалля, К. Стамица, И. Флейшера, различные транскрипции.

В основе композиторского творчества – камерно-инструментальная музыка, в которой автор раскрывает индивидуальные возможности инструментов, их специфику. Главную роль в большинстве сочинений, популярных среди концертных исполнителей и в педагогической практике занимают струнные инструменты – альт, скрипка, виолончель, струнный оркестр, квартет. Однако, композитор обращается и к балалайке, аккордеону, тубе, альтовой флейте, что характеризует исключительное разнообразие колорита, художественной образности и экспериментальной природы тембрового поиска. В вокально-инструментальных опусах с голосом, подчёркивается и рельефно проявляется вокальная природа струнных.

Биография музыканта довольно обычна в своей последовательности, но уникальна по содержанию. Игорь Флейшер родился 11 января 1949 года. Его путь в музыку начался в Ростове-на-Дону. Старшая сестра отвела семилетнего мальчика в музыкальную школу им. П. И. Чайковского, где его педагогом по классу скрипки стал Б. Д. Чирвин – ученик П. А. Бондаренко, ассистента Д. Ф. Ойстраха. Увлечённый музыкой, Игорь Яковлевич, как скрипач, продолжил обучение в Ростовском училище искусств у Б. И. Питума, выпускника Петербургской консерватории по классу Л. Ауэра. Затем у профессора Зелехмана, также ученика Л. Ауэра. Отличная школа и прекрасные исполнительские навыки, полученные под руководством Б. И. Питума, а после его смерти – в классе Ю. В. Горбенко (ученика профессора М. И. Ваймана), позволили И. Я. Флейшеру сразу же после службы в армии продолжить обучение

в консерватории. Однако после экзамена по специальности произошло неожиданное событие: «Комиссия, – как вспоминал композитор, – до половины первого ночи уговаривала меня перейти на альт. Мне говорили, что скрипичная программа исполнена очень хорошо, но мой звук настолько естественный и сконцентрированный, что мне просто необходимо взять в руки альт. В то время я плохо знал этот инструмент и альтовый репертуар. Но, к моему счастью, комиссия нашла достаточно веские аргументы и преодолела мое сопротивление, за что я им невероятно благодарен и по сей день, поскольку лучшего инструмента, чем альт, для меня не существует» [1, стр.5]. Игра на альте в консерватории открыла молодому музыканту новый тембральный, драматургически неповторимый звуковой мир.

Впервые композиторский талант Флейшера проявился во время работы в Красноярском симфоническом оркестре. В процессе подготовки к выступлению с Концертом для альта с оркестром Б. Бартока под руководством дирижёра И. В. Шпиллера, Игорю Яковлевичу пришла идея написать упражнения, которые помогли бы альтистам в освоении сложных, технически нестандартных приемов. Так появились «Пять этюдов к концерту Б. Бартока» – уникальный опус, представляющий собой подготовительные произведения к конкретному сочинению инструктивно-технологической направленности, но наполненные выразительно-художественным воплощением.

Затем, как воспоминание о «скрипичном» прошлом и об одном из любимых произведений родилась яркая и сложная в техническом отношении сольная пьеса для альта «В подражание Изай» (op. 2). В ней звучит реминисценция мотива «Сонаты – баллады» № 3 Э. Изай. Во время сольного концерта в Москве И. Флейшер исполнил это сочинение, после чего профессор Ф. С. Дружинин сказал: «Вам надо обязательно писать музыку, поверьте мне!» [6, с. 227].

Затем последовало много новых опусов. Вскоре композиторское творчество, параллельно с педагогической работой, поглотило И. Я. Флейшера, а исполнительство по причинам здоровья отошло на второй план.

Перу композитора принадлежат сочинения, в их числе которых «Танец фурии» для скрипки соло, соч.9; «Скерцо» для скрипки и фортепиано, соч.22; «Граве» для скрипки и фортепиано, соч.20; «Мерцающие звёзды» для скрипки соло, соч.37; Пьеса в форме хабанеры для скрипки и фортепиано, соч.46; «Концертная фантазия» для скрипки с оркестром, соч.47; «Граве», соч.4, для альта и фортепиано; «Три женских портрета» («Сербиянка», «Девушка с востока», «Парижанка»), соч.16 для альта и фортепиано; «Поэма» для виолончели и фортепиано, соч.28; «Фантазия» на темы балета Ф. Амирова

«Тысяча и одна ночь» для альты и фортепиано», соч.39; «Восточная рапсодия» для альты и фортепиано, соч.43.

Особое место занимают виртуозные и высокохудожественные произведения для альты соло: 24 «Каприса», «Игра воды». Интересны и различны по форме, музыкальному содержанию сольные полифонические произведения: «Прелюдия и Сицилиана», соч.3; «Фолия», соч.15; «Море», соч.17. В них композитор раскрывает природу инструмента, его богатые тембровые и технические возможности. «Море» – пьеса с обилием диссонансов, двойных нот, аккордов, виртуозных пассажей. В ней отражены картины моря. Первая часть в темпе *Andante* – надвигающийся шторм; вторая – в темпе *Allegro ma non troppo* – разыгравшаяся стихия, несущая огромные, разбивающиеся о берег волны. Подражание человеческому пению – одна из уникальных возможностей исполнителя на струнно-смычковых инструментах, и И. Флейшер прекрасно использует её в кантиленных пьесах. К ним относятся: «Еврейская молитва» и «Павана». Сюита *in a moll*, соч.35 для альты соло состоит из пяти частей: фантазия, сарабанда, пассье, полонез, мазурка. Произведение отличается своей нетрадиционностью в выборе частей сюиты.

Важное место в композиторском творчестве И. Я. Флейшера занимает программная музыка, написанная в разные периоды.

К первому его программному произведению следует отнести цикл пьес «Три женских портрета» для альты и фортепиано, соч.12. Автор представляет портреты, характерные образы, созданные языком музыки. Цикл состоит из трёх пьес: «Сербиянка», «Девушка с востока», «Парижанка». В первой пьесе образ темпераментной южной красавицы достигается благодаря динамическому и тональному разнообразию, ярким акцентам в сольной партии, ритмической чёткости аккомпанемента. Вторая пьеса с ярко выраженным восточным колоритом. Характерные восточные интонации (увеличенные секунды), трели, форшлаги, глиссандирующие квинтовые пассажи, приём игры *pizz.* (+) левой рукой, обильное чередование различных ритмических групп представляют яркий музыкальный портрет восточной девушки - танцовщицы. А благодаря изменчивой мелодической линии, резкому и частому чередованию штрихов (*legato – staccato, legato – spiccato*), смены тональностей и темпов автор создал музыкальный образ грациозной Парижанки.

Музыканты разного исполнительского уровня, с удовольствием обращаются к сочинениям красноярского композитора. Авторские редакции партий сочинений для струнных, которые, делает сам Игорь Яковлевич, дают преимущественное ощущение того, что на протяжении многих лет яркая исполнительская деятельность альтиста-солиста, ансамблиста и оркестранта ему очень хорошо известна. Каждую ноту, фразу он будто пропускал через свой внутренний мир и жизненный опыт. Быть может, именно поэтому сочинения Флейшера для исполнителей удобны: аппликатура, штрихи, динамические оттенки, особые приёмы позволяют не только раскрыть композиторский замысел, но и прозвучать всегда убедительно и по-особому.

Своеобразно сочинение И. Флейшера – четырёхчастный Концерт «Времена года» для квартета солистов и струнного оркестра, соч. 45. К теме времён года обращались А. Вивальди, Й. Гайдн, П. И. Чайковский, Д. Мийо, С. Слонимский и другие композиторы. В трактовке Флейшера в каждой части солирует один из четырех инструментов. Первая часть «Весна», *Allegro moderato, in A*, в которой солирующая партия отдана скрипке или виоли д'амур. Музыка «Весны» светлая, жизнерадостная. Вторая часть «Лето», *Allegro, in G*, виртуозная партия солирующей скрипки раскрывает всю радость прихода долгожданного времени года. Третья часть «Осень», *Lento, in g*, солирующий инструмент альт. Темп, тональность, прозрачность оркестровой фактуры, тихая динамика, пассажи солирующего альта, так мастерски передающие тоску и печаль – всё это соответствует образному состоянию восприятия автором «Осени». Четвёртая часть «Зима», *in A*, в ней солирует виолончель. Следует отметить сочетание различных темпов, подчёркнутых сменой тональностей (*A – cis – g – A*). Центральное место в «Зиме» отдано разделу *Tempo di Valse*, который можно назвать «Зимний вальс». В нём композитор использует низкий регистр виолончели, тем самым подчёркивает суровость времени года и необходимость теплоты домашнего очага и любящих сердец.

Одним из дорогих для композитора сочинений стал Триптих для струнного оркестра, соч. 41, в который вошли такие пьесы как: «Элегия», «Бурлеска», «Послание из космоса», на первый взгляд разные, но объединенные в единую сюжетную линию. «Элегия» – *Adagio*, музыка, которая затрагивает чувства человека, его душу. «Бурлеска» – *Allegro*, гротесковая шутка с элементами сарказма. «Послание из космоса» – *Moderato*. Автор о своём замысле рассказывает: «Сигналы из космоса предупреждают людей о необходимости беречь Землю, друг друга» [1, с. 34]. Еще одна авторская цитата: «В "Послании из космоса" есть авторская ремарка, в которой указано, что соло скрипки исполняется за последним пультом первых скрипок, (как-бы из-за кулис) посланный луч-фоттон, предупреждение на землю после апокалипсиса-бурлески. Соло очень сложное»¹.

Композиторское письмо Игоря Яковлевича характеризует сконцентрированность мысли, ясность высказывания, в результате чего композитору удавались и были так им любимы инструментальные миниатюры. В то же время не менее показательными с позиций авторского стиля являются квартеты, в которых он предстает знатоком и обладателем специфически ансамблевого мышления.

¹ Из письма И.Я. Флейшера – Н.О. Погадаевой. 26 августа 2016 г.

Пятнадцать струнных квартетов занимают особое место в творчестве И.Я. Флейшера. Образы, воплощённые композитором в этом жанре, от легких и игривых – до драматически напряженных, гротескных и трагичных.

Первый квартет (памяти А. Г. Шнитке), соч. 8 состоит из трёх объединённых пьес (исполняются *attacca*): «Анданте», «Бурлеска», «Вальс – Бурлеска *D.C. al Fine*». В «Анданте» звучит реминисценция мотива из *Concerto grosso* № 2 для скрипки и виолончели с оркестром А. Шнитке. «Бурлеска» – не просто шутка, а шутка гротесковая, злая. В её интонациях рисуется картина издевательства над личностью колкими насмешками, цель которых – унижить человека, поставить под сомнение его творческие достижения. Автор так говорит о своём субъективном видении сюжетной линии квартета: «*Andante*» представляется мне как похороны композитора; «Бурлеска», в виде «человеческой шелухи», которая насмехается, мешает творить и свободно дышать художнику; «Вальс» – грустный, как воспоминание, поэтому в темпе *Lento*. «Вальс – Бурлеска *D.C. al Fine*», такое решение не случайно, так как придуманная в моём воображении сюжетная линия такова – композитора уже нет в живых, а суетная жизнь продолжается». [1, с. 18]. Предложенный автором темп *Lento* нехарактерен для вальса. На фоне остиной функции партии виолончели (*pizz.*) звучит печальная тема сначала у альты, потом у скрипок.

Квартет № 2, соч.11 – четырёхчастный. Первая часть, *Allegro ma non troppo*. Основной музыкальный образ – это герой чутко, болезненно реагирующий на всё происходящее в этом мире. Метание, поиск выхода из трудных жизненных ситуаций надломили его силы. Вторая часть – «Траурный марш», *Largo*. В музыке звучат не только трагедия и боль утраты (тональность соль минор, ми бемоль минор), но и светлые воспоминания (тональность соль мажор). Слушая её, хочется верить, что жизнь человека прошла не напрасно. Третья часть – «Токката», *Prestissimo*. Ей свойственно частое изменение размера, остинатность, механистичность. В музыке ярко отображены гротесковые образы бездушной машины, не знающей жалости и пощады. Четвёртая часть – «Lamento», *Adagio* – звучит как эпилог, как напоминание автора ко всем живущим в этом мире, что надо любить и беречь друг друга. В коде звучание темы солирующей скрипки в верхнем регистре (тональность си бемоль минор) истаивает и в нашем воображении ассоциируется с дрожащим огоньком медленно угасающей свечи.

Квартет № 3, «Четыре темперамента», соч.33. Каждая из четырёх частей квартета имеет название. Первая – «*Phlegma*», *Andante*; вторая – «*Chole*», *Allegretto*; третья – «*Melaina chole*», *Adagio*; четвёртая – «*Sanguis*», *Allegro vivace*. Композитор с помощью музыкальных средств даёт характеристические образы типов темперамента человека. Квартет № 4, «Неоконченный», соч.44 – двухчастный. Первая *Allegro moderato*, in g. Вторая – *Andante*, in G. Квартет № 6, «Открытые струны» соч.69 – одночастный. Это единственный квартет, в котором нет ни одного такта, где не звучал бы, в какой-либо партии, материал с использованием открытых струн.

Квартет №14, «Метаморфозы», соч.138 – четырёхчастный. Основная его

идея – это показ процесса превращения от первоначального вида к изменениям с последующим возвращением к исходному состоянию [5]. Премьера Квартета № 14 состоялась двадцать второго января 2021 года. Силами студентов Сибирского государственного института искусств имени Д. Хворостовского.

Квартет №15, «2020 год» назван в год его создания.

Неповторимый стиль музыки Флейшера отличает особая экспрессивная интонация и острота ритма, драматичность, оголенная напряженность, что подчёркивает обострённое восприятие автором несправедливости внешнего мира. Образы довольно контрастны, драматическое начало сочетается с сарказмом, философская лирика соседствует с яркими, буквально зримыми картинками. Востребованность уже созданных, но и только сошедших с пера, новых опусов, высока. Музыка композитора находит отклик у слушателей, благодаря духу современности и искренности высказываний, сочинения которого охотно включаются в список обязательных на различных международных конкурсах.

Отдельно хотелось бы сказать о связи музыканта с Оренбургским институтом искусств имени Л. и М. Ростроповичей. Игорь Яковлевич вместе с супругой пианисткой Татьяной Петровной часто приезжал в Оренбург к сыну и внукам. Зная об институте, он не мог не проявить интерес и не зайти познакомиться с ректором, Борисом Порфирьевичем Хавториним, с преподавателями кафедры оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов, студентами. В результате появились незабываемые дружеские и творческие встречи, мастер-классы, произошло пополнение современным репертуаром библиотеки института.

Игорю Яковлевичу всегда была интересна концертная жизнь, звучат ли его сочинения в Оренбурге. В разные годы его сочинения исполнялись в концертах класса, на переводных экзаменах, концертах памяти Ф.С. Дружинина (с 2008 года – ежегодно), концертах памяти М. Л. Ростроповича: Концерт «Былинный» для альта с оркестром, 1 ч.; Прелюдия и Сицилиана для альта соло; «Три женских портрета», «Непрерывное движение», Сюита из балета Ф. Амирова для альта и фортепиано; *Andante* для альта и альтовой флейты; Каприсы для альта соло, Детский концерт для скрипки Ре-мажор; Анданте и Бурлеск памяти А. Шнитке для квартета; пьесы из сборника переложений. В 2016 году с сочинением И. Флейшера "Таней фурии" для скрипки соло студентка I курс Алена Ботюк прошла отборочный тур московского проекта "New Opera World" с участием Франческо Массими, Грегори Бухгалтера.

В последний год жизни, когда весь мир был скован пандемией, Игорь Яковлевич работал над симфонией, оставшейся незавершенной. Он всегда был полон творческих замыслов, открыт к общению и сотворчеству с молодыми

исполнителями разных специальностей. До последних дней музыкант продолжал работать в Сибирском государственном институте искусств имени Дмитрия Хворостовского (ранее Красноярский государственный институт искусств), в котором восемь лет (с 2010 по 2018 год) возглавлял кафедру оркестровых струнных инструментов, приехав в 1979 году развивать струнное исполнительство в Красноярске.

Очень жаль, что такие музыканты уходят, но их шедевры, словно послания из космоса остаются с нами. Музыка И. Я. Флейшера продолжает жить благодаря тому, что композитор столько лет самостоятельно набирал сочинение за сочинением на своем домашнем компьютере, знакомил коллег и студентов с новыми опусами, присылал их вместе с премьерными записями учеников класса, сделанными на концертах и конкурсах, вел авторский каталог сочинений и переписку.

Талантливый композитор и педагог, тонкий музыкант с невероятным потенциалом, трудолюбием и творческим размахом, таким Игорь Яковлевич Флейшер останется в нашей памяти!

Литература

1. Войткевич С.Г., Флейшер Т.П./ И. Я. Флейшер. К 60 – летию. Красноярск, 2008.
2. Войткевич С.Г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sibmus.info/texts/voytkev/sv_flsh.htm свободный. – Академическая музыка Сибири (дата обращения 14.09.20).
3. Игорь Флейшер – Квартет «Четыре темперамента» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://youtu.be/x1y026_57WE, свободный. – Igor Fleischer. Quartet "4 temperaments" 1. Phlegma 2. Chole 3. Melaina chole 4. Sanguis.
4. Игорь Флейшер – Утро стрелецкой казни [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://youtu.be/КОНfeO3fr-4>, свободный. (дата обращения 04.10. 2020).
5. Концерт-экзамен по квартетному классу кафедры оркестровых струнных инструментов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://youtu.be/5zAtfjQCs3A>, свободный. – Класс профессора М.И. Бенюмова и класс профессора И.Я. Флейшера.
6. Прейсман Э. Красноярская государственная академия музыки и театра. 25 лет. Галерея творческих портретов. Красноярск, 2003.
7. Флейшер Игорь Яковлевич [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.kgii.ru/63-mf/kafedra-strunnye/783-flejsher-igor-yakovlevich>, свободный. – Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского (дата обращения 14.09.2020)