Истоки лирики творчества И. Я. Паницкого

Человек: Очерк посвящен Заслуженному артисту РСФСР Ивану Яковлевичу Паницкому (1906-1990) – выдающемуся баянисту-виртуозу, педагогу и композитору. Именно Паницкому, слепому музыканту-самородку из волжского села Балаково, предстояло открыть русскому баяну дорогу на академическую сцену, существенно обогатить концертный репертуар профессионалов-баянистов. Автор прослеживает истоки профессионального и духовно-творческого становления Паницкого, раскрывает одухотворенность и поэтичность его натуры. определившие главное направление творчества музыканта – сферу инструментальной лирики. Уделяется внимание музыкальным мероприятиям, посвященным великому земляку, инициатором которых выступает кафедра народных инструментов Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова. В настоящем очерке используется исторический метод, на основе которого рассматривается биография музыканта, а также метод музыковедческого анализа произведения. В качестве примера баянной лирики Паницкого дается разбор Вальсов "Воспоминание" и "Увядшие розы". Описываются характерные способы работы с музыкальным материалом, выявляющие главную лирическую идею произведения: импровизационность, полифоничность фактуры, варьирование, разнообразие тембровых красок баяна. Новизна исследования состоит в соединении изложения историко-биографического материала с впервые представленным музыковедческим анализом произведений И. Я. Паницкого в жанре вальса. Вывод, который дается в аннотируемой статье, заключается в том, что судьба Ивана Яковлевича Паницкого неотделима от родных истоков. Глубокая духовная связь с малой родиной. ее историей и традициями определила яркую самобытность, "узнаваемость" творчества прославленного баяниста, одного из замечательных представителей баянной лирики в русской инструментальной музыке XX века.

Key words: Паницкий, баянная лирика, истоки, детские годы, учителя, Волга, Саратовская государственная консерватория, Всероссийский фестиваль, народное инструментальное искусство, вальсы Паницкого

=================================

FastText_KMeans_Clean: В числе масштабных событий последних лет, проходивших на базе консерватории и ставших неотъемлемой частью современной культурной жизни Поволжского региона – проведение фестивалей и конкурсов исполнителей на народных инструментах, посвященных выдающемуся баянисту и педагогу, Заслуженному артисту РСФСР, почетному гражданину г. Саратова Ивану Яковлевичу Паницкому (1906-1990, настоящая фамилия Паницков) [1, с. 22]. Я разрешаю Вам и в дальнейшем из моей музыки делать все, что Вам угодно, ибо Вы не только большой музыкант, но и прекрасный композитор" [6, с. 102]. Можно отметить, что выразительность обработок старинных вальсов "Воспоминание" и "Увядшие розы" достигается различными приемами: импровизационным развитием материала, регистровыми и динамическими контрастами, полифонизацией фактуры, характеризующими баян как самобытный инструмент, имеющий большие потенциальные возможности. Рассмотрев характерные примеры баянной лирики И. Я. Паницкого, одного из наиболее значительных представителей профессионального народно-инструментального искусства России XX века, мы еще раз убеждаемся, что истоки яркой индивидуальности, "узнаваемости" его творчества, вобравшего в себя все богатство традиций русской музыкальной культуры, своими корнями уходят в детство, первые детские впечатления.

Key words part: 0.7777777777777778

=================================

FastText_KMeans_Raw/: В числе масштабных событий последних лет, проходивших на базе консерватории и ставших неотъемлемой частью современной культурной жизни Поволжского региона – проведение фестивалей и конкурсов исполнителей на народных инструментах, посвященных выдающемуся баянисту и педагогу, Заслуженному артисту РСФСР, почетному гражданину г. Саратова Ивану Яковлевичу Паницкому (1906-1990, настоящая фамилия Паницков) [1, с. 22]. Все, кто слышал произведения Паницкого в его собственном исполнении, отмечают, что музыкант чувствовал свой музыкальный инструмент и особенности музыкальной ткани не только с позиции высокого профессионализма, но проявлял "удивительное непосредственное музицирование". Можно отметить, что выразительность обработок старинных вальсов "Воспоминание" и "Увядшие розы" достигается различными приемами: импровизационным развитием материала, регистровыми и динамическими контрастами, полифонизацией фактуры, характеризующими баян как самобытный инструмент, имеющий большие потенциальные возможности. Но главное, что характеризует эти камерные сочинения – это воплощение тонких лирических чувств и переживаний, которые являются отражением душевного состояния автора – Ивана Яковлевича Паницкого, его поэтичности, мягкости и человеческой теплоты. Рассмотрев характерные примеры баянной лирики И. Я. Паницкого, одного из наиболее значительных представителей профессионального народно-инструментального искусства России XX века, мы еще раз убеждаемся, что истоки яркой индивидуальности, "узнаваемости" его творчества, вобравшего в себя все богатство традиций русской музыкальной культуры, своими корнями уходят в детство, первые детские впечатления. И. Я. Паницкий, (прим. 1930 г.).

Key words part: 0.7777777777777778

=================================

FastText_PageRank_Clean/: . "Звучал мне голос раздольный твой,. Истоки творчества Паницкого восходят к детским годам. Они создавали мне обстановку, образ Волги. Я чувствовал, что она великая, она могучая, она гордая! Пароходы были для меня живыми существами. Не случайно он был истинным саратовцем. Здесь русская природа, Волга, другое состояние. И. Я. Паницкий, (прим. 1930 г.).

Key words part: 0.5555555555555556

=================================

FastText_PageRank_Raw/: . "Звучал мне голос раздольный твой,. Истоки творчества Паницкого восходят к детским годам. Они создавали мне обстановку, образ Волги. Я чувствовал, что она великая, она могучая, она гордая! Пароходы были для меня живыми существами. Не случайно он был истинным саратовцем. Здесь русская природа, Волга, другое состояние. И. Я. Паницкий, (прим. 1930 г.).

Key words part: 0.5555555555555556

=================================

Mixed_ML_TR/: В числе масштабных событий последних лет, проходивших на базе консерватории и ставших неотъемлемой частью современной культурной жизни Поволжского региона – проведение фестивалей и конкурсов исполнителей на народных инструментах, посвященных выдающемуся баянисту и педагогу, Заслуженному артисту РСФСР, почетному гражданину г. Саратова Ивану Яковлевичу Паницкому (1906-1990, настоящая фамилия Паницков) [1, с. 22]. Это концертные программы с участием ведущих преподавателей, солистов-народников и коллективов консерватории, выступления известных российских музыкантов – гостей фестиваля, Всероссийский открытый конкурс исполнителей на народных инструментах, носящий имя знаменитого земляка И. Я. Паницкого, мастер-классы и творческие встречи с выдающимися деятелями культуры. На протяжении своего существования фестиваль выполняет важную просветительскую миссию: знакомит с новыми яркими исполнителями, поднимает значение русских народных музыкальных инструментов в осознании духовно-нравственных истоков, содействует сохранению бесценного национально-культурного наследия, частью которого является и наследие И. Я. Паницкого. Высокая культура исполнения, соединившая в себе виртуозность, камерность высказывания и мастерство импровизации, сделали имя Паницкого символом баянной лирики в русском профессиональном камерно-инструментальном искусстве XX века. Пережитые в детстве впечатления впоследствии определили главное качество творчества Паницкого – особую лиричность его музыки. В коде для достижения нового художественного результата используется прием контрастного противопоставления регистров: основная мелодия Вальса звучит в высоком светлом регистре. Рассмотрев характерные примеры баянной лирики И. Я. Паницкого, одного из наиболее значительных представителей профессионального народно-инструментального искусства России XX века, мы еще раз убеждаемся, что истоки яркой индивидуальности, "узнаваемости" его творчества, вобравшего в себя все богатство традиций русской музыкальной культуры, своими корнями уходят в детство, первые детские впечатления. Не случайно он был истинным саратовцем.

Key words part: 0.8148148148148148

=================================

MultiLingual_KMeans/: В числе масштабных событий последних лет, проходивших на базе консерватории и ставших неотъемлемой частью современной культурной жизни Поволжского региона – проведение фестивалей и конкурсов исполнителей на народных инструментах, посвященных выдающемуся баянисту и педагогу, Заслуженному артисту РСФСР, почетному гражданину г. Саратова Ивану Яковлевичу Паницкому (1906-1990, настоящая фамилия Паницков) [1, с. 22]. Высокая культура исполнения, соединившая в себе виртуозность, камерность высказывания и мастерство импровизации, сделали имя Паницкого символом баянной лирики в русском профессиональном камерно-инструментальном искусстве XX века. Пережитые в детстве впечатления впоследствии определили главное качество творчества Паницкого – особую лиричность его музыки. В коде для достижения нового художественного результата используется прием контрастного противопоставления регистров: основная мелодия Вальса звучит в высоком светлом регистре. Не случайно он был истинным саратовцем.

Key words part: 0.7037037037037037

=================================

Multilingual_PageRank/: Истоки творчества Паницкого восходят к детским годам. Увидеть широкие волжские берега, бескрайние просторы заволжских степей маленькому Ване было не суждено. Я чувствовал, что она великая, она могучая, она гордая! Пароходы были для меня живыми существами. "У кого я учился? – говорил позднее И. Я. Паницкий, – У всех, с кем сводила меня когда-то судьба" [4, там же]. И это было не окончательно, а один из вариантов. Здесь русская природа, Волга, другое состояние. И. Я. Паницкий, (прим. 1930 г.).

Key words part: 0.5555555555555556

=================================

RuBERT_KMeans_Without_ST/: И я в себя и в счастье верил". Перечисленные выше мероприятия в программе Всероссийского фестиваля "На родине Паницкого" свидетельствуют о том, что притягательность личности И. Я. Паницкого – выдающегося русского баяниста-виртуоза – не ослабевает с течением лет, его творчество все больше завоевывает культурное пространство, привлекая внимание как музыкантов-профессионалов, так и просто любителей народной музыки. Приведем слова одного из первых исследователей и пропагандистов творчества И. Я. Паницкого – домриста, заслуженного деятеля искусств РСФСР Арама Николаевича Лачинова (1905-1992), который писал: "Он извлекал из своего баяна звуки, неожиданные по блеску и глубине, по силе, нежности и богатству красок" [2]. Какие бы темы не обрабатывал Паницкий, будь то мелодии русских народных песен, в которых он развивает традицию "фольклорного русского музицирования", или произведения музыкальной классики, "они всегда обращены к светлым, романтическим сторонам человеческой души. Г. К. Ершов стал для Паницкого настоящим учителем, о котором он всегда вспоминал с благодарностью: "Григорий Кондратьевич раскрыл мне, как выражать свои мысли, переживания, работать над музыкой. Величие великой русской реки Волги, поэтичность волжских берегов, певучесть русской народной песни, впервые услышанной им в исполнении деревенского гармониста – всё это привнесло в творчество будущего музыканта неповторимый национальный колорит, раскрывающий многогранный мир души русского человека.

Key words part: 0.6666666666666666

=================================

RuBERT_KMeans_With_ST/: Г. К. Ершов стал для Паницкого настоящим учителем, о котором он всегда вспоминал с благодарностью: "Григорий Кондратьевич раскрыл мне, как выражать свои мысли, переживания, работать над музыкой. Вальсы И. Шатрова "На сопках Маньчжурии", М. Кюсса "Амурские волны", В. Беккера "Лесная сказка" запомнились Паницкому с детства своей мелодичностью, близостью к народно-бытовым интонациям, особой задушевностью. О важности полифонических приемов, питающих творчество баяниста, писал Владимир Михайлович Галактионов (1949-2001) – преподаватель кафедры народных инструментов Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова: "В репертуаре Паницкого трудно найти произведение, где в той или иной мере не использовались бы полифонические средства, будь то имитационная, контрастная, подголосочная полифония, или фактура, основанная на развитии традиций народного многоголосия" [8, с. 20]. Не случайно он был истинным саратовцем.

Key words part: 0.6296296296296297

=================================

RUBERT_page_rank_Without_ST/: Пароходы были для меня живыми существами. Он не требовал подражать, а учил искать, слушать" [4]. Занятия под руководством талантливых педагогов приобщили молодого музыканта к академической музыкальной культуре, оказали существенное влияние на формирование его мировоззрения. Здесь русская природа, Волга, другое состояние. И. Я. Паницкий, (прим. 1930 г.).

Key words part: 0.4444444444444444

=================================

RUBERT_page_rank_With_ST/: Здесь, в пятилетнем возрасте он дал свой первый сольный концерт как гармонист, подбирая по слуху то, что "поют в народе". Я чувствовал, что она великая, она могучая, она гордая! Пароходы были для меня живыми существами. В качестве примера приведем обработку старинного Вальса "Увядшие розы", где лирическое настроение выражается очень ярко. Уже второй период первой части обогащается элементами полифонии.

Key words part: 0.3703703703703704

=================================

RUSBERT_KMeans_Without_ST/: На протяжении своего существования фестиваль выполняет важную просветительскую миссию: знакомит с новыми яркими исполнителями, поднимает значение русских народных музыкальных инструментов в осознании духовно-нравственных истоков, содействует сохранению бесценного национально-культурного наследия, частью которого является и наследие И. Я. Паницкого. <…> Через их голоса я полюбил Волгу, я ощущал огромные просторы, которые ее окружают" [4]. Пользуясь терминологией академика Б. В. Асафьева, можно сказать, что "это не импровизация, как один из видов концертирования, а потребность в личной экспрессии или акценте для выражения своего душевного состояния" [9]. Можно отметить, что выразительность обработок старинных вальсов "Воспоминание" и "Увядшие розы" достигается различными приемами: импровизационным развитием материала, регистровыми и динамическими контрастами, полифонизацией фактуры, характеризующими баян как самобытный инструмент, имеющий большие потенциальные возможности.

Key words part: 0.5925925925925926

=================================

RUSBERT_KMeans_With_ST/: В числе масштабных событий последних лет, проходивших на базе консерватории и ставших неотъемлемой частью современной культурной жизни Поволжского региона – проведение фестивалей и конкурсов исполнителей на народных инструментах, посвященных выдающемуся баянисту и педагогу, Заслуженному артисту РСФСР, почетному гражданину г. Саратова Ивану Яковлевичу Паницкому (1906-1990, настоящая фамилия Паницков) [1, с. 22]. Высокая культура исполнения, соединившая в себе виртуозность, камерность высказывания и мастерство импровизации, сделали имя Паницкого символом баянной лирики в русском профессиональном камерно-инструментальном искусстве XX века. Постепенно формировалась особая манера исполнения И. Я. Паницкого, в которой он проявил себя как мастер импровизации. Уже второй период первой части обогащается элементами полифонии.

Key words part: 0.6666666666666666

=================================

RUSBERT_page_rank_Without_ST/: И я в себя и в счастье верил". И это было не окончательно, а один из вариантов. Лирика оказала заметное влияние и на характер фактурной организации тематизма. Вальс получает композиционное оформление в виде сложной трехчастной формы с контрастной серединой. Не случайно он был истинным саратовцем.

Key words part: 0.4074074074074074

=================================

RUSBERT_page_rank_With_ST/: И я в себя и в счастье верил". Пароходы были для меня живыми существами. И это было не окончательно, а один из вариантов. Здесь русская природа, Волга, другое состояние. Здесь самый русский край, здесь именно такая музыка должна звучать" [10].

Key words part: 0.3703703703703704

=================================

Simple_PageRank/: В числе масштабных событий последних лет, проходивших на базе консерватории и ставших неотъемлемой частью современной культурной жизни Поволжского региона – проведение фестивалей и конкурсов исполнителей на народных инструментах, посвященных выдающемуся баянисту и педагогу, Заслуженному артисту РСФСР, почетному гражданину г. Саратова Ивану Яковлевичу Паницкому (1906-1990, настоящая фамилия Паницков) [1, с. 22]. В первую очередь к ним следует отнести ежегодный Всероссийский фестиваль "На родине Паницкого" – уникальный музыкальный проект, который впервые был реализован в Саратове в 2010 г. и традиционно представляет широкую панораму народно-инструментального искусства. Перечисленные выше мероприятия в программе Всероссийского фестиваля "На родине Паницкого" свидетельствуют о том, что притягательность личности И. Я. Паницкого – выдающегося русского баяниста-виртуоза – не ослабевает с течением лет, его творчество все больше завоевывает культурное пространство, привлекая внимание как музыкантов-профессионалов, так и просто любителей народной музыки. Какие бы темы не обрабатывал Паницкий, будь то мелодии русских народных песен, в которых он развивает традицию "фольклорного русского музицирования", или произведения музыкальной классики, "они всегда обращены к светлым, романтическим сторонам человеческой души. О важности полифонических приемов, питающих творчество баяниста, писал Владимир Михайлович Галактионов (1949-2001) – преподаватель кафедры народных инструментов Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова: "В репертуаре Паницкого трудно найти произведение, где в той или иной мере не использовались бы полифонические средства, будь то имитационная, контрастная, подголосочная полифония, или фактура, основанная на развитии традиций народного многоголосия" [8, с. 20]. Рассмотрев характерные примеры баянной лирики И. Я. Паницкого, одного из наиболее значительных представителей профессионального народно-инструментального искусства России XX века, мы еще раз убеждаемся, что истоки яркой индивидуальности, "узнаваемости" его творчества, вобравшего в себя все богатство традиций русской музыкальной культуры, своими корнями уходят в детство, первые детские впечатления.

Key words part: 0.8518518518518519

=================================

TextRank/: Это концертные программы с участием ведущих преподавателей, солистов-народников и коллективов консерватории, выступления известных российских музыкантов – гостей фестиваля, Всероссийский открытый конкурс исполнителей на народных инструментах, носящий имя знаменитого земляка И. Я. Паницкого, мастер-классы и творческие встречи с выдающимися деятелями культуры. Не осталось без внимания многочисленных почитателей творчества прославленного баяниста еще одно заметное событие, проходившее в рамках крупнейшего музыкального форума, начиная с 2015 г.: Всероссийские научные чтения, посвященные творчеству И. Я. Паницкого, зарекомендовавшие себя как одну из важнейших форм обмена ведущих отечественных специалистов в области исполнительства на народных инструментах. Перечисленные выше мероприятия в программе Всероссийского фестиваля "На родине Паницкого" свидетельствуют о том, что притягательность личности И. Я. Паницкого – выдающегося русского баяниста-виртуоза – не ослабевает с течением лет, его творчество все больше завоевывает культурное пространство, привлекая внимание как музыкантов-профессионалов, так и просто любителей народной музыки. На протяжении своего существования фестиваль выполняет важную просветительскую миссию: знакомит с новыми яркими исполнителями, поднимает значение русских народных музыкальных инструментов в осознании духовно-нравственных истоков, содействует сохранению бесценного национально-культурного наследия, частью которого является и наследие И. Я. Паницкого. О важности полифонических приемов, питающих творчество баяниста, писал Владимир Михайлович Галактионов (1949-2001) – преподаватель кафедры народных инструментов Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова: "В репертуаре Паницкого трудно найти произведение, где в той или иной мере не использовались бы полифонические средства, будь то имитационная, контрастная, подголосочная полифония, или фактура, основанная на развитии традиций народного многоголосия" [8, с. 20]. Рассмотрев характерные примеры баянной лирики И. Я. Паницкого, одного из наиболее значительных представителей профессионального народно-инструментального искусства России XX века, мы еще раз убеждаемся, что истоки яркой индивидуальности, "узнаваемости" его творчества, вобравшего в себя все богатство традиций русской музыкальной культуры, своими корнями уходят в детство, первые детские впечатления.

Key words part: 0.8518518518518519

=================================

TF-IDF_KMeans/: Я чувствовал, что она великая, она могучая, она гордая! Уже с малых лет их сын подбирал по слуху на семиклавишной гармошке напевы русских народных песен, проявляя необычайную музыкальность, а получив в подарок двухрядную хроматическую гармонику, разучивал более сложные музыкальные произведения, которые слышал в исполнении местных музыкантов, на граммофонных пластинках. И это было не окончательно, а один из вариантов. О важности полифонических приемов, питающих творчество баяниста, писал Владимир Михайлович Галактионов (1949-2001) – преподаватель кафедры народных инструментов Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова: "В репертуаре Паницкого трудно найти произведение, где в той или иной мере не использовались бы полифонические средства, будь то имитационная, контрастная, подголосочная полифония, или фактура, основанная на развитии традиций народного многоголосия" [8, с. 20]. Уже второй период первой части обогащается элементами полифонии. Можно отметить, что выразительность обработок старинных вальсов "Воспоминание" и "Увядшие розы" достигается различными приемами: импровизационным развитием материала, регистровыми и динамическими контрастами, полифонизацией фактуры, характеризующими баян как самобытный инструмент, имеющий большие потенциальные возможности. Но главное, что характеризует эти камерные сочинения – это воплощение тонких лирических чувств и переживаний, которые являются отражением душевного состояния автора – Ивана Яковлевича Паницкого, его поэтичности, мягкости и человеческой теплоты. Как созвучны сказанному слова Заслуженного артиста России, баяниста О. М. Шарова, который, вспоминая о встрече с Мастером, писал: "Исполняя музыку Паницкого, ощущаешь себя русским человеком.

Key words part: 0.6296296296296297

=================================

Текст: . «Звучал мне голос раздольный твой,. И я в себя и в счастье верил».. Н. Палькин. «Спасибо, Волга». . Современная российская музыкальная культура находится в русле общемировых тенденций, в том числе и таких авангардных направлений, как постмодернизм, концептуализм и пр. Наряду с этим, все более широкое претворение в профессиональном творчестве получает направление, связанное с народной музыкой как живого и яркого пласта культуры, оказывающего мощное воздействие на формирование духовно-нравственных ценностей культурного сообщества России. На региональном уровне заметную роль в этом гуманитарном процессе играет кафедра народных инструментов Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова – старейшего музыкального вуза страны. В числе масштабных событий последних лет, проходивших на базе консерватории и ставших неотъемлемой частью современной культурной жизни Поволжского региона – проведение фестивалей и конкурсов исполнителей на народных инструментах, посвященных выдающемуся баянисту и педагогу, Заслуженному артисту РСФСР, почетному гражданину г. Саратова Ивану Яковлевичу Паницкому (1906-1990, настоящая фамилия Паницков) [1, с. 22].. В первую очередь к ним следует отнести ежегодный Всероссийский фестиваль «На родине Паницкого» – уникальный музыкальный проект, который впервые был реализован в Саратове в 2010 г. и традиционно представляет широкую панораму народно-инструментального искусства. Как масштабное явление художественной жизни, данный фестиваль объединяет в едином творческом пространстве серию событий, связанных темой русской народной культуры и музыки. Это концертные программы с участием ведущих преподавателей, солистов-народников и коллективов консерватории, выступления известных российских музыкантов – гостей фестиваля, Всероссийский открытый конкурс исполнителей на народных инструментах, носящий имя знаменитого земляка И. Я. Паницкого, мастер-классы и творческие встречи с выдающимися деятелями культуры. Особая традиция фестиваля связана с участием в нем юных музыкантов из детских музыкальных школ Саратова и области, других городов России. Не осталось без внимания многочисленных почитателей творчества прославленного баяниста еще одно заметное событие, проходившее в рамках крупнейшего музыкального форума, начиная с 2015 г.: Всероссийские научные чтения, посвященные творчеству И. Я. Паницкого, зарекомендовавшие себя как одну из важнейших форм обмена ведущих отечественных специалистов в области исполнительства на народных инструментах.. Перечисленные выше мероприятия в программе Всероссийского фестиваля «На родине Паницкого» свидетельствуют о том, что притягательность личности И. Я. Паницкого – выдающегося русского баяниста-виртуоза – не ослабевает с течением лет, его творчество все больше завоевывает культурное пространство, привлекая внимание как музыкантов-профессионалов, так и просто любителей народной музыки. На протяжении своего существования фестиваль выполняет важную просветительскую миссию: знакомит с новыми яркими исполнителями, поднимает значение русских народных музыкальных инструментов в осознании духовно-нравственных истоков, содействует сохранению бесценного национально-культурного наследия, частью которого является и наследие И. Я. Паницкого. В чем же проявляется такая мощная притягательность творчества музыканта?. В статьях, научных трудах и воспоминаниях современников Ивана Яковлевича подробно воссоздается облик замечательного музыканта, исследуется связь творчества с личной судьбой автора. Приведем слова одного из первых исследователей и пропагандистов творчества И. Я. Паницкого – домриста, заслуженного деятеля искусств РСФСР Арама Николаевича Лачинова (1905-1992), который писал: «Он извлекал из своего баяна звуки, неожиданные по блеску и глубине, по силе, нежности и богатству красок» [2]. В унисон звучат слова Людмилы Васильевны Варавиной – профессора Ростовской государственной консерватории имени С. В. Рахманинова, автора ряда публикаций, посвященных академическому исполнительству на русских народных инструментах. В своей статье «И. Я. Паницкий: настоящее и будущее», Л. В. Варавина, определяя авторскую индивидуальность музыканта, называет Паницкого «вдохновенным Певцом народных мелодий и аранжировщиком прекрасных образцов городской лирики». Какие бы темы не обрабатывал Паницкий, будь то мелодии русских народных песен, в которых он развивает традицию «фольклорного русского музицирования», или произведения музыкальной классики, «они всегда обращены к светлым, романтическим сторонам человеческой души. Даже трагические интонации, встречающиеся драматические эпизоды окутывают слушателя теплом и любовью и всегда неизменной красотой звучания» [3, с. 19]. Высокая культура исполнения, соединившая в себе виртуозность, камерность высказывания и мастерство импровизации, сделали имя Паницкого символом баянной лирики в русском профессиональном камерно-инструментальном искусстве XX века.. Истоки творчества Паницкого восходят к детским годам. В большом торговом селе Балаково Самарской губернии, что на степном берегу Волги (ныне г. Балаково Саратовской области), началась биография будущего музыканта – долгая, драматическая, но и счастливая, наполненная многими творческими событиями и победами. Сын батрака, Иван Паницкий в раннем детстве потерял зрение, но стал поистине выдающимся баянистом, прославившим свою фамилию и свой край на всю страну. Незабываемые минуты вдохновения подарила ему волжская земля: здесь он впервые услышал гармонь и проникся любовью к русской песне, подлинной, народной, которая оставила в душе музыканта глубокий след на всю жизнь. Здесь, в пятилетнем возрасте он дал свой первый сольный концерт как гармонист, подбирая по слуху то, что «поют в народе». Волга вошла в творчество Паницкого как живая нить традиций, как символ России.. Увидеть широкие волжские берега, бескрайние просторы заволжских степей маленькому Ване было не суждено. Позднее Паницкий признавался: «Я любил приходить на берег и слушать пароходные гудки. Они создавали мне обстановку, образ Волги. Я чувствовал, что она великая, она могучая, она гордая! Пароходы были для меня живыми существами. <…> Через их голоса я полюбил Волгу, я ощущал огромные просторы, которые ее окружают» [4]. В этих проникновенных строчках воспоминаний автор раскрывается как тонкий лирик, глубоко чувствующий родную природу, ее настроение. Пережитые в детстве впечатления впоследствии определили главное качество творчества Паницкого – особую лиричность его музыки.. Первыми учителями начинающего гармониста были родители, они передали мальчику способности и любовь к музыке. Отец, Яков Иванович, играл на саратовской гармони и гитаре. Мама, Екатерина Фроловна, знала множество русских народных песен, романсов, сказок. Уже с малых лет их сын подбирал по слуху на семиклавишной гармошке напевы русских народных песен, проявляя необычайную музыкальность, а получив в подарок двухрядную хроматическую гармонику, разучивал более сложные музыкальные произведения, которые слышал в исполнении местных музыкантов, на граммофонных пластинках. «У кого я учился? – говорил позднее И. Я. Паницкий, – У всех, с кем сводила меня когда-то судьба» [4, там же].. По всей стране в 1920-е годы бурно развивалась самодеятельность, создавались кружки обучения игре на гармонике, широкий размах приобретает баянное искусство. В 1927 г. в помещении саратовского «Русского цирка братьев Никитиных» был организован конкурс гармонистов, на котором Иван Паницкий – играющий по слуху молодой музыкант – занял первое место. Вскоре сбылась большая мечта о новом инструменте – баяне, с которым Паницкий связал всю свою жизненную и творческую судьбу. Сначала это была работа аккомпаниатором в Театре малых форм, открывшемся в Саратове в эти годы. В дальнейшем его деятельность была направлена на развитие академического образования на народных инструментах. С открытием Саратовской филармонии в 1937 г. – Иван Паницкий в числе ведущих артистов коллектива, позднее – солист филармонии. К нему приходит признание как к блестящему баянисту-виртуозу, в совершенстве владеющему своим инструментом.. С первых дней Великой Отечественной войны Иван Паницкий принимал участие в работе концертных фронтовых бригад, обслуживавших госпитали и передовые линии фронта, выступал в разрушенном Сталинграде. К заметным событиям послевоенных лет следует отнести сольный концерт баяниста в Московской консерватории имени П. И. Чайковского (11 марта 1951 г., одно отделение концерта), первое исполнение Концерта №1 для баяна с симфоническим оркестром Н. Я. Чайкина в Зале Саратовской филармонии (дирижер М. Ю. Школьников, 1952 г.). За свою творческую карьеру, а это три четверти века – Паницким было дано несколько тысяч концертов, в которых его лирический талант раскрылся ярко и самобытно.. Почему именно баян так полюбился музыканту. Из биографии Ивана Яковлевича мы узнаем, что с 1916 по 1918 гг. он занимался на фортепиано с талантливой пианисткой Александрой Васильевной Бобылевой, которая «была поражена исключительными способностями мальчика и занималась с большой охотой, в течение двух лет давая ему уроки» [2]. Во время учебы в Саратовском музыкальном техникуме (1925-1927) Паницкий получил профессиональные навыки игры на скрипке. Его наставниками были преподаватель Саратовской консерватории Борис Андреевич Богатырев и Григорий Кондратьевич Ершов – в 1920-х гг. преподаватель Саратовской консерватории и Музыкального училища по классу скрипки и альта. Г. К. Ершов стал для Паницкого настоящим учителем, о котором он всегда вспоминал с благодарностью: «Григорий Кондратьевич раскрыл мне, как выражать свои мысли, переживания, работать над музыкой. Он проигрывал или пропевал, как нужно исполнить ту или иную фразу, интонацию. И это было не окончательно, а один из вариантов. Он не требовал подражать, а учил искать, слушать» [4].. Занятия под руководством талантливых педагогов приобщили молодого музыканта к академической музыкальной культуре, оказали существенное влияние на формирование его мировоззрения. Но огромное желание играть на баяне было неотступно. «Я мечтал об инструменте, – говорил Паницкий, на котором можно было бы осуществить мои замыслы и стремления». Наверное, певучесть баяна, теплота его тембра, идущие от русской песни, были отражением природной поэтичности Паницкого, возвращали к родным истокам. В его исполнении баян звучал «как трепетная душа», он был «живым существом, пел и буквально разговаривал многими голосами» [5, с. 167]. Музыка словно сама рождалась под пальцами музыканта – так естественно и просто он вел диалог с аудиторией. Композитор Исаак Осипович Дунаевский, услышав игру И. Я. Паницкого, писал: «Я готов слушать без конца вашу поэтическую игру. После встречи с Вами баян стал для меня открытием. Все, что Вы, Иван Яковлевич, сделали с моими произведениями, – сделано Вами блестяще. Я разрешаю Вам и в дальнейшем из моей музыки делать все, что Вам угодно, ибо Вы не только большой музыкант, но и прекрасный композитор» [6, с. 102].. Лирическое дарование Паницкого оказало влияние и на жанровые предпочтения музыканта, где более всего наблюдается опора на сферу бытовой городской лирики. Здесь мы встречаем концертные обработки для баяна и вариации на темы русских народных песен, как, например, «Лучинушка», «Полосынька», «Светит месяц», «Ноченька», «Среди долины ровныя», «Ой, да ты, калинушка» и многие другие, где автор проявил себя непревзойденным мастером. Мотивы бытовой лирики зазвучали и в собственных оригинальных пьесах композитора: «Полька-волжанка», «Юмореска», фантазия «Проводы новобранцев». Особое место в творческом наследии баяниста занимают вальсы, в которых преобладает характерный для Паницкого круг лирических образов и настроений. Можно вспомнить такие известные произведения, как обработки старинных русских вальсов для баяна «Грусть» И. Бакалейникова, «В минуты грусти» П. Шишова, «Ласточка», «Увядшие розы», обработки песен времен Великой Отечественной войны «Севастопольский вальс» К. Листова, «В лесу прифронтовом» М. Блантера, песен-вальсов И. О. Дунаевского, Г. Ф. Пономаренко и других советских композиторов. Устойчивый интерес к данному жанру свидетельствует о том, что вальс для Паницкого был принципиально важной сферой музыкального высказывания, своего рода «знаком» глубоко личных, лирических чувств. Они могут быть и радостными, и печальными, и даже драматическими, но всегда идущими от сердца.. Архивные записи 1960-х г. дают редкую возможность услышать игру выдающегося русского баяниста И. Я. Паницкого, соприкоснуться с его уникальным талантом – талантом музыканта-лирика [7]. Среди исполняемых сочинений в них звучат вальсы «Воспоминание» и «Увядшие розы» (музыка неизвестных авторов), которые развивают традицию так называемых «старинных русских вальсов». Эти «простые, безыскусные пьесы» лирического характера в исполнении военных духовых оркестров получили распространение в России на рубеже XIX-XX веков. Вальсы И. Шатрова «На сопках Маньчжурии», М. Кюсса «Амурские волны», В. Беккера «Лесная сказка» запомнились Паницкому с детства своей мелодичностью, близостью к народно-бытовым интонациям, особой задушевностью.. Вместе с тем, Паницкий обогащает вальс новыми красками, глубоко связанными с индивидуальными выразительными возможностями своего инструмента. Прежде всего, это проявилось в полифонизации музыкальной ткани с присущей ей «текучестью» голосоведения. О важности полифонических приемов, питающих творчество баяниста, писал Владимир Михайлович Галактионов (1949-2001) – преподаватель кафедры народных инструментов Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова: «В репертуаре Паницкого трудно найти произведение, где в той или иной мере не использовались бы полифонические средства, будь то имитационная, контрастная, подголосочная полифония, или фактура, основанная на развитии традиций народного многоголосия» [8, с. 20].. Рассмотрим основную тему Вальса «Воспоминание», которая выявляет традиционный для баяна прием совмещения вокальных и инструментальных истоков. Это главный поэтический образ пьесы, и все средства направлены на раскрытие лирических переживаний. Тональность до-минор, сочетание скачков с выразительной кантиленой, использование мелодического вида минора в восходящем движении отвечают лирической взволнованности – основному настроению вальса и его идее ностальгических переживаний. (Пример 1). Лирика оказала заметное влияние и на характер фактурной организации тематизма. Обращает внимание скрытое голосоведение как прием насыщения мелодии отдельными выразительными мотивами, что создает впечатление мягкости и певучести.. Полифонические приемы являются важным средством драматургии и трансформации образа. Так, например, кульминационное значение 3 части Вальса – центрального раздела контрастно-составной формы– усиливается включением контрапунктного голоса к основной мелодии, основанного на вводнотоновом движении от VII-й к I ступени. «Голоса звучат, как в своеобразном камерном ансамбле, где каждый музыкант исполняет свою партию. Этим и создается звуковая картина, автора которой невозможно не узнать», – пишет В. М. Галактионов [8, с. 20]. (Пример 2). «Полифоническое мышление музыканта, ярко проявившееся в композиции, находит блестящую иллюстрацию и в исполнительстве». Постепенно формировалась особая манера исполнения И. Я. Паницкого, в которой он проявил себя как мастер импровизации. Ее особенности заключены в самом даровании артиста. Пользуясь терминологией академика Б. В. Асафьева, можно сказать, что «это не импровизация, как один из видов концертирования, а потребность в личной экспрессии или акценте для выражения своего душевного состояния» [9].. Все, кто слышал произведения Паницкого в его собственном исполнении, отмечают, что музыкант чувствовал свой музыкальный инструмент и особенности музыкальной ткани не только с позиции высокого профессионализма, но проявлял «удивительное непосредственное музицирование». С этим связана роль приемов варьирования – фактурно-регистровых и полифонических, характерных для исполнительской манеры баяниста-виртуоза. В качестве примера приведем обработку старинного Вальса «Увядшие розы», где лирическое настроение выражается очень ярко. Это своеобразный вальс-элегия, в основе которого лежит мелодия задумчиво-печального характера с характерными для жанра элегии элементами декламационности. (Пример 3). Вальс получает композиционное оформление в виде сложной трехчастной формы с контрастной серединой. Уже второй период первой части обогащается элементами полифонии. Основной мелодический материал изложен октавой выше, а в среднем голосе в это время звучит новая мелодия, усиливающая выразительно-смысловой характер лирического образа. (Пример 4). В общей репризе Вальса его начальная мелодия появляется на фоне выдерживания квинты в средних голосах с различной динамической нюансировкой. Все это позволяет сохранить рельефность звучания мелодических линий. (Пример 4). В коде для достижения нового художественного результата используется прием контрастного противопоставления регистров: основная мелодия Вальса звучит в высоком светлом регистре.. Можно отметить, что выразительность обработок старинных вальсов «Воспоминание» и «Увядшие розы» достигается различными приемами: импровизационным развитием материала, регистровыми и динамическими контрастами, полифонизацией фактуры, характеризующими баян как самобытный инструмент, имеющий большие потенциальные возможности. Названные сочинения являются так же одним из ценнейших источников для воссоздания художественных образцов бытовой городской лирики середины прошлого века. В мелодии Вальса «Воспоминание», используется певучая интонация малой сексты от V-й к III ступени, характерная в бытовой вокальной лирике. Выразительное значение имеет интонация с повышенной IV-й ступенью – V–#IV–V – в заключительных оборотах. Аналогичный пример находим в интонационном строе мелодии Вальса «Увядшие розы». Но главное, что характеризует эти камерные сочинения – это воплощение тонких лирических чувств и переживаний, которые являются отражением душевного состояния автора – Ивана Яковлевича Паницкого, его поэтичности, мягкости и человеческой теплоты.. Рассмотрев характерные примеры баянной лирики И. Я. Паницкого, одного из наиболее значительных представителей профессионального народно-инструментального искусства России XX века, мы еще раз убеждаемся, что истоки яркой индивидуальности, «узнаваемости» его творчества, вобравшего в себя все богатство традиций русской музыкальной культуры, своими корнями уходят в детство, первые детские впечатления. Благодаря замечательным педагогам уже с ранних лет самобытный талант юноши развивался в русле академической русской школы, и в дальнейшем эта связь укреплялась, создавая почву для блестящей профессиональной карьеры баяниста. Но годы, проведенные на волжских берегах в маленьком городке Балаково, стали для Паницкого главным источником вдохновения, творческих раздумий. Величие великой русской реки Волги, поэтичность волжских берегов, певучесть русской народной песни, впервые услышанной им в исполнении деревенского гармониста – всё это привнесло в творчество будущего музыканта неповторимый национальный колорит, раскрывающий многогранный мир души русского человека.. Как созвучны сказанному слова Заслуженного артиста России, баяниста О. М. Шарова, который, вспоминая о встрече с Мастером, писал: «Исполняя музыку Паницкого, ощущаешь себя русским человеком. Не случайно он был истинным саратовцем. Здесь русская природа, Волга, другое состояние. Здесь самый русский край, здесь именно такая музыка должна звучать» [10].. . . Приложение. . . Рис. 1. И. Я. Паницкий, (прим. 1930 г.).. . Пример 1. . . Пример 2. . . Пример 3. . . . Пример 4. . . Пример 5. .