

85.31
ГИБ

В. Гагактионов

ЧАРУЮЩАЯ
ПЕСНЬ
ЕГО
БАЯНА

ОБ
БКР"

85.31
Г15

В. Гагактионов

ЧАРУЮЩАЯ ПЕСНЬ ЕГО БАЯНА

О творчестве И. Я. Паницкого

БАЛАКОВСКАЯ
городская интегрированная
библиотечная система

Издательство Саратовского университета
1985

781.24

Г15

В брошюре преподавателя Саратовской государственной консерватории В. М. Галактионова рассказывается о творческом пути и исполнительском мастерстве баяниста И. Я. Паницкого. Издание приурочено к 80-летию известного советского артиста и композитора.

Для студентов консерваторий, учащихся музыкальных училищ и школ, читателей, интересующихся инструментальной музыкой, русским музыкальным фольклором, историей советского баянного исполнительства.

Научный редактор кандидат искусствоведения, доцент
М. И. Имханицкий

Г 4912000000—69
176 (02)—86 8 — 85

с Издательство Саратовского университета, 1985 г.

К ВЕРШИНАМ МАСТЕРСТВА

Трудно представить летопись развития баянного искусства без той яркой страницы, которая написана душой и сердцем Ивана Яковлевича Паницкого — музыканта, чье имя стало поистине легендарным среди почитателей баяна в нашей стране.

Говорить о Паницком-художнике можно только опираясь на понимание как его творческого, так и духовного становления, находящихся в том нерасторжимом единстве, когда музыка — не профессия или специальность, а сама жизнь.

Родился И. Я. Паницкий 14-го января 1906 года в селе Балаково Самарской губернии (впоследствии — город Балаково Саратовской области). Через несколько дней во время крещения в церкви его простудили и вскоре семью постигло несчастье — в результате неумелого лечения в земской больнице ребенок полностью и безвозвратно лишился зрения...

Необычайно впечатлительный от рождения, он радостно вслушивается в звучание жизни. Слух становится для него главным средством познания. Все звучащие предметы рождают у него свои собственные представления, каждая подаренная родителями игрушка вызывает яркие образные ассоциации, оставляя в сознании глубокий след. То, мимо чего другие проходили, не замечая и не задумываясь, вызывало у мальчика массу вопросов, мыслей и чувств. Вспоминая о своем детстве, Паницкий отмечает: «Окружающий мир действовал на меня гораздо сильнее, чем собственно музыкальные впечатления. Так, я любил слушать пароходные гудки. Они создавали мне обстановку, образ. Пароходы были для меня живыми существами... Через их голоса я полюбил Волгу, я представлял огромные просторы, которые ее окружают».

Способности и любовь к музыке заявили о себе в самом раннем детстве, как это обычно и бывает в жизни больших музыкантов. В трехлетнем возрасте он уже напевал многие понравившиеся мелодии, которые слышались в наигрышах пастушьего рожка, доносились из соседнего дома, где жили два профессиональных музыканта — скрипач и баритонист местного духового оркестра. Навсегда запомнились песни, которые пела мать, простая русская женщина с чуткой и музыкальной душой.

Все, кому приходилось общаться с одаренным мальчиком, обращали внимание на его необычайно развитый слух, природную музыкальность и исключительный интерес ко всем звуковым проявлениям окружающей жизни. По совету друзей отец купил ему простенькую семиклавишную гармонику, которая стала маленьким скошком в большой мир музыки.

Видя, с какой поразительной быстротой и, в основном, самостоятельно ребенок освоил свой первый музыкальный инструмент, отец, несмотря на испытываемые семьей материальные трудности, приобретает для него восьмиклавишную гармонику с четырьмя полутонами, затем — двухрядную хроматическую с диапазоном в две с половиной октавы. Особенно полюбил маленький музыкант саратовскую гармонику за тот особый звуковой колорит, который всегда вносил в душу ощущение праздника. В дальнейшей его жизни будут и упорное овладение игрой на фортепиано, и страстное желание покорить вершины скрипичного искусства, и захватившая все существо любовь к баяну. Но всегда с особой теплотой он будет вспоминать о гармонике, которая когда-то давно и определила его судьбу...

Начинающий гармонист делает свои первые шаги к слушателю. Вначале аудитория состоит из близкого окружения семьи, людей, принимающих деятельное участие в музыкальном развитии мальчика. Постепенно число слушателей растет. Он с радостью принимает приглашение на встречу с учителями и воспитанницами двухгодичной женской школы, где с восхищением слушает классическую музыку в исполнении хора, с успехом выступает на сцене и становится частым и желанным гостем. Наконец, афиши сообщают жителям городка о сольном концерте в двух отделениях гармониста Паницкого. Успех превзошел все ожидания. О концерте восторженно заговорили и его пришлось дважды повторить. Солисту едва исполнилось тогда пять лет.

С первыми публичными выступлениями связаны самые

Первые шаги в музыке

яркие детские впечатления музыканта. Тогда он испытал волнение и радость от встречи с аудиторией, общение с которой стало необходимым условием творчества на протяжении всей жизни. Ощущение того, как чувства и эмоции, обращенные к людям, многократно усиливаясь, возвращаются из зала на сцену, создавало особый творческий подъем, наполняло ни с чем не сравнимым счастьем.

Многие советовали родителям подумать о серьезной учебе

бе талантливого сына, но эту мысль пришлось оставить — в семье было пятеро детей и материальная нужда все сильней и настойчивей напоминала о себе. Для шестилетнего мальчика начинались годы недетского труда по найму в ресторанах, чайных, на свадьбах, вечеринках. Зачастую по двенадцать часов кряду, иногда с вечера и до утра.

Он становится участником трио гармонистов, где приобретает первые навыки игры в ансамбле, познает выразительные возможности сдновременного звучания нескольких голосов. Особенный интерес пробуждается к оркестровой и хоровой музыке, к ее фактурному богатству и многообразию. Отсюда приходит понимание, что любую мелодию, какой бы простой она ни была, можно бесконечно обогащать различными голосами, «расцвечивать» гармоническими красками. Играя в трио, он пробует сочинять голоса, мелодические обороты, украшает ими основные темы исполняемых произведений. «Уже с того времени я навсегда полюбил полифонию, — вспоминает Паницкий. — В этом отношении гармоника перестала меня удовлетворять, и я начал мечтать об инструменте, на котором можно было бы осуществить мои замыслы и стремления». Такой инструмент он услышал впервые в 1918 году, и с тех пор мысль овладеть игрой на баяне стала неотступной и захватывающей. Однако мечте суждено было осуществиться не скоро.

Все время без остатка отдается музыке. Слух становится предельно обостренным и достигает феноменального — музыкант с первого прослушивания определяет звуковысотный состав сложных аккордов образований, слышит многие обертоны. Наряду с этим совершенствуется музыкальная память: после одного-двух прослушиваний произведение запоминается наизусть и, самое главное, происходит постижение эмоционально-образного содержания музыки. Поэтому, когда украинскому театру, приехавшему на гастроли, потребовался аккомпаниатор для музыкального сопровождения пьесы И. Котляревского «Наталка-Полтавка», только шестилетний гармонист Паницкий смог выполнить эту задачу: вся музыка спектакля была выучена по слуху за один день, что вызвало немалое восхищение у артистов театра.

Продолжается накопление репертуара. Музыкант слушает, запоминает и подбирает на гармонике популярные мелодии, перенимает у местных гармонистов опыт обработки, мелодического, гармонического и ритмического варьирования в песенных, танцевальных и плясовых наигрышах.

В 1915 году в Балаково из Саратова приезжает профессиональная пианистка А. Бобылева. Она сразу же обращает внимание на одаренного мальчика и соглашается обучать его игре на фортепиано и музыкальной грамоте. Паницкий принимается за учебу с большим желанием. Однако в 1918 году учеба была прервана внезапным отъездом учительницы. И все же, несмотря на непродолжительность занятий, обучение игре на фортепиано явилось первой профессиональной школой для начинающего музыканта. Он познал выразительные особенности фортепианного звука, познакомился с произведениями русских и зарубежных авторов, значительно расширил свой музикальный кругозор.

Одной из основ плодотворного развития его таланта, безусловно, являлась та атмосфера всеобщей любви к музыке, в которой жила семья Паницких. В их доме часто собирались друзья, знакомые профессиональные музыканты, многочисленные поклонники музыки, здесь звучали мелодии русских песен и танцев, грампластинки с записями популярных и любимых в народе произведений, гармоника, гитара, скрипка, фортепиано. Именно под влиянием такой среды во многом сформировались определяющие черты творческого облика Паницкого-музыканта — органическая связь с народным творчеством, с музыкальной культурой самых различных слоев русского общества, национальная природа и демократическая направленность искусства.

В жизнь мальчика приходит горе — умирает мать. Шел 1921 год. Разруха и голод, принесенные гражданской войной, заставляют Паницких в поисках работы переехать в Саратов.

Это было время новых испытаний. Приходилось играть в столовых, ресторанах, на улицах, базарах, часто оказывался безработным. Пожалуй, эти годы — самые трудные в его биографии. Однако, перенося лишения, он отчетливо осознал, что музыка очень нужна людям, строящим новый мир, тогда укрепилась вера в правильность избранного им пути.

Вскоре в судьбе Паницкого происходят большие перемены. Его прослушивает специальная комиссия, которую возглавляет профессор Саратовской консерватории Л. М. Рудольф. Единодушным решением комиссии юному музыканту устанавливается первая исполнительская категория, он становится активным участником концертной жизни города. Перед юношей открывается огромный, неведомый ранее музыкальный мир: концерты симфонического оркестра, опера, выступления педагогов и студентов консерватории... Он вос-

хищается искусством виртуозов-скрипачей Блиндера, Эрденко, Кубелика. Скрипка его завораживает необычайно выразительным пением, и вскоре созревает решение непременно научиться на ней играть.

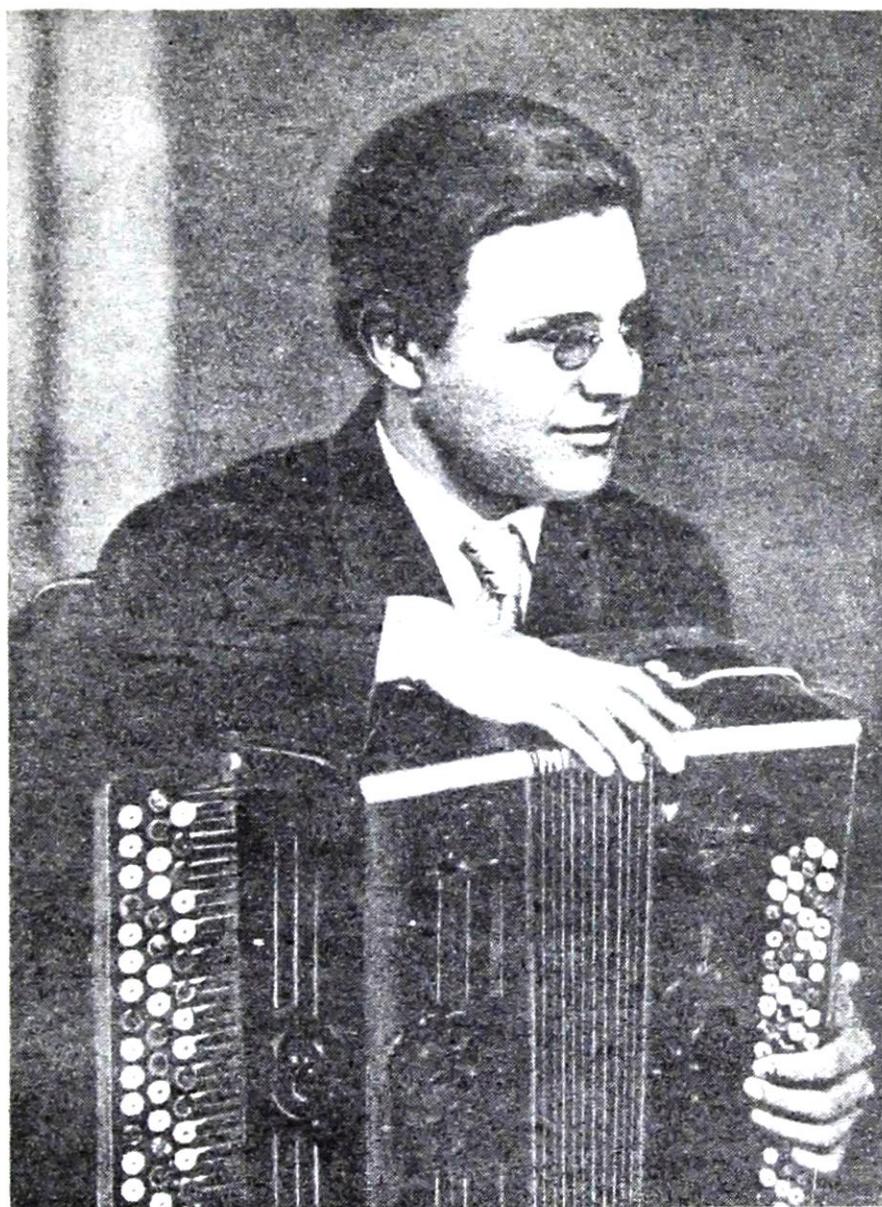
Паницкий поступает в музыкальное училище. Занятия в классе скрипки преподавателя Г. К. Ершова оказали большое влияние на формирование професионализма молодого музыканта. Началось постижение глубокого содержания таких понятий, как стиль, интерпретация, художественный образ. Здесь он научился мыслить в музыке. Отсюда зарождается академическое направление в творчестве Паницкого, получившее в дальнейшем плодотворное развитие.

Музыкант упорно продолжает совершенствовать свое исполнительское мастерство в игре на гармонике. На состоявшемся в 1926 году в Саратове конкурсе гармонистов Паницкий занимает первое место, получает звание лауреата первой степени и награждается золотым жетоном. Среди участников конкурса были музыканты, играющие на баяне. Его с новой силой влечет к этому инструменту. И, наконец, в 1929 году мечта осуществляется — в театр малых форм потребовался баянист, там имелся баян, и Паницкий, не умея на нем играть, не колеблясь соглашается!

Весь талант, все силы отдаются освоению долгожданного инструмента. Открывается новая страница творческой судьбы музыканта, полная поисков и достижений, преодоления трудностей и покорения вершин исполнительского мастерства.

Период освоения баяна связан для Паницкого с особым творческим подъемом, существование целиком заполнено музыкой. Он много концертирует, работает в радиокомитете, ездит по стране. В это время происходит важное событие, во многом определившее его дальнейшую судьбу — Паницкий встречает свою будущую жену. Прасковья Ивановна становится верным спутником жизни, сопровождает его во всех концертных поездках, принимает на себя весь груз бесчисленных житейских забот.

В 1932 году Паницкий начинает преподавать в музыкальном техникуме, становится основателем класса баяна. Его увлекает возможность «строить ученика по кирпичику», помогать раскрываться тому лучшему, что есть в каждом начинающем музыканте. Приходилось преодолевать многие трудности, связанные с отсутствием нотных изданий для баяна, методической литературы, педагогического репертуара. Начинается поиск путей формирования и развития исполнитель-

И. Я. Паницкий в 30-е годы

ской техники, делаются переложения и транскрипции произведений русской, советской и зарубежной музыки. Именно в эти годы создается «золотой фонд» репертуара Паницкого — большинство обработок русских народных песен.

Однако совмещение преподавания с гредельно насыщенной исполнительской деятельностью требовало огромных затрат творческой энергии и времени.. Из-за частых концертных поездок нарушалась планомерность, систематичность за-

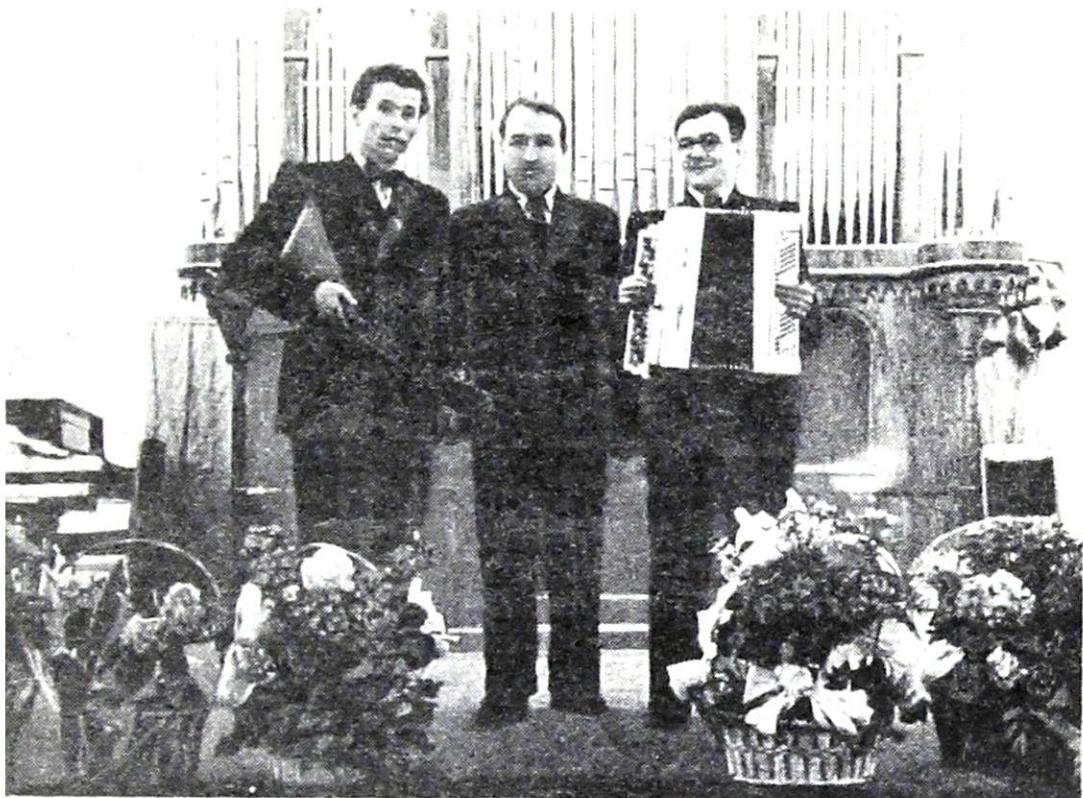
нятый в классе, что отрицательно сказывалось на воспитании учеников. Наконец, наступил момент, когда стало необходимым сделать выбор, и Паницкий решает все силы целиком отдать сцене.

Искусство талантливого баяниста достигает подлинного расцвета, чем обусловлены блестательные победы в различных творческих состязаниях. В 1939 году в Москве впервые проводился Всесоюзный смотр исполнителей на народных инструментах, на котором многонациональная музыкальная культура страны была представлена более чем шестьюдесятью разновидностями инструментов. Здесь Паницкому присуждают первую премию и диплом лауреата первой степени. В 1944 году в Свердловске состоялся Всероссийский конкурс концертных исполнителей — один из сложнейших творческих турниров. Среди участников конкурса были чтецы, вокалисты, представители различных инструментальных специальностей. Паницкий занимает второе место и награждается дипломом¹.

В 1951 году в Малом зале Московской консерватории состоялся концерт, в котором с сольными отделениями выступили И. Паницкий и известный советский балалаечник П. Нечепоренко. Концерт стал настоящим праздником музыки. Радостная атмосфера, горячая благодарность аудитории оставили в памяти Паницкого незабываемое впечатление.

Значительным событием в развитии советского баянного искусства явилось сочинение Н. Чайкина — концерт № 1 для баяна с симфоническим оркестром. Это сложное циклическое произведение в нашей стране прозвучало в исполнении И. Паницкого и симфонического оркестра Саратовской филармонии. Премьера состоялась 20-го января 1952 года, дирижировал М. Школьников. Первое исполнение масштабного музыкального полотна всегда накладывает особую ответственность на артиста, оно во многом определяет дальнейшую судьбу сочинения. Следует отметить, что подготовке сопутствовали известные сложности самого различного характера. С большим трудом удалось получить согласие руководителей оркестра на совместную работу, мало кто допускал саму возможность звукового сочетания баяна и оркестровых инструментов, многие расценивали это как весьма рискован-

¹: По решению жюри первое место на этом конкурсе не присуждалось.

После концерта в Малом зале Московской консерватории
(крайний слева — П. Нечепоренко)

ный эксперимент. Своим исполнением Паницкий доказал несостоительность подобных опасений. Выступление вызвало воисторженные отзывы, высокую оценку дал сам автор музыки композитор Н. Чайкин. Зрелый талант музыканта с новой силой раскрылся перед слушателями, был взят очередной рубеж на пути развития баянного исполнительства.

Музыкант продолжает совершенствовать свое мастерство. Его обработки и транскрипции находят горячее признание у концертирующих баянистов, становятся неотъемлемой частью педагогического репертуара музыкальных учебных заведений. Он часто и с неизменным успехом выступает по Всесоюзному радио, на сценах Москвы и Ленинграда, приобретает известность в самых дальних городах и селах. К нему приходит слава. В 1957 году за выдающиеся успехи в исполнительской и общественной музыкальной деятельности И. Я. Паницкому присваивается почетное звание Заслуженного артиста РСФСР.

ТАЛАНТ УНИКАЛЬНЫЙ, НЕПОВТОРИМЫЙ

Искусство Паницкого занимает особое место в истории баянной музыки. Своеобразие его творческого метода тесно связано с традициями народного музцирования, когда автор является одновременно исполнителем собственных обработок, вариаций, наигрышей. Это ярко проявилось в обработках народных мелодий, которые составляют интереснейшую часть творческого наследия музыканта. Здесь можно обнаружить истоки той органической взаимосвязи композиторской и исполнительской основ, которые питают все творчество Паницкого. Сами приемы обработки, варьирования, особенности развертывания формы указывают, в первую очередь, на исполнительско-импровизационный характер творчества и лишь затем обнаруживается проявление композиторской воли, наличие наряду с непосредственно-эмоциональным и рационального элемента.

Опираясь на традиции вокальной и инструментальной народной музыки, Паницкий всемерно развивает и обогащает их. Художественная интуиция, имеющая в своей основе глубокое постижение богатств как фольклорного, так и профессионального искусства, позволяет использовать средства музыкального языка, не встречающиеся в русском народном творчестве. Народная музыка обогащается сложными гармоническими связями, разнообразными модуляциями, вводится хроматика, используется принцип контрастной полифонии: иногда проведению мелодии предшествует вступительный раздел, основанный на интонационном переосмыслении тематического материала. Благодаря высокохудожественному применению музыкальных средств, выработанных профессиональным искусством, народные мелодии приобретают в руках талантливого мастера великолепную оправу. «Художник-музыкант, — по образному выражению П. И. Чайковского, — есть по отношению к русской песне садовник, который знает, в какую почву, в какое время и при каких условиях температуры должен посадить свое драгоценное семя»¹.

В искусстве Паницкого всегда находит отражение национальный характер музыки, что проявляется во всех формах его творчества — в композиции, аранжировке, обработке. Звуковое претворение национального колорита выражается

¹ Чайковский П. И. О народном и национальном элементе в музыке. М., 1952, с. 35.

в своеобразии исполнительского стиля, является одной из граней художественного облика музыканта. Выходец из народных слоев, с ним с самого раннего детства впитал в себя богатство традиций музыкального творчества народа, владеет во многом утраченным профессиональной школой баянистов искусством фольклорного музицирования, оригинальных наигрышей народных инструменталистов. При этом Паницкий ни в коем случае не копирует манеру игры народных музыкантов, ему глубоко чуждо стремление к стилизации. Даже гознательная имитация звучания гармоники всегда художественно переосмыслена, облагорожена внутренней культурой, музыкальным интеллектом. Именно редкое, уникальное в своем роде сочетание фольклорной и профессиональной основ творческого облика во многом обуславливает самобытность и неповторимость Паницкого-музыканта.

Национальный характер искусства находит отражение не только в его обработках народных мелодий, но и во всем репертуаре, включающем в себя преимущественно музыку русских и советских композиторов, в которой художественно претворились национальные особенности музыкального мышления русского народа. Владение искусством фольклорного музицирования наложило характерный отпечаток на переложение и обработку музыки русских и советских авторов, отобразив национальную природу раскрываемых образов.

Как представитель академической концертной эстрады Паницкий исполняет произведения самых разных стилей и жанров, куда наряду с обработками народных мелодий входят переложения и трактирки сочинений Баха, Шуберта, Шопена, Дворжака, Глинки, Бородина, Чайковского, Мусоргского, вальсов, полек, мазурок, фантазии на темы советских и зарубежных композиторов, собственные оригинальные пьесы. При этом, условие, которое имеет определяющее значение при отборе произведений, — интонационное богатство, предельная выразительность мелодии как основного носителя художественной идеи, эмоционально-образного содержания. Стремление к лирическому самовыражению, передаче внутренних эмоциональных состояний характерно для всего творчества музыканта, что позволяет говорить о лирике как об одной из определяющих черт его исполнительского стиля.

Другой важнейшей особенностью творчества Паницкого является импровизационность — особый дар, которым обладают немногие музыканты. Благодаря этому качеству

КОНЦЕРТЫ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ордена Трудового Красного Знания
ФИЛАРМОНИИ

БАЯНИСТ ПАНИЦКИЙ

Б А Д Х — Чаконе.
М О Н А Е В — Концерт для баяна.
М Я С О Н О В — Сибирь.
Ч А Й К О В С К И Й — Думы.
С Е Р Д Е Ч Н О В — Тюль.
Ш О П Е И — Этюд ф. Шопера.

Б Л А Н Т ЕР-ПАНИЦКИЙ — В лесу прифронтовом.
РУССКИЕ народные песни
(обр. И. ПАНИЦКИЙ)
Ночевальня.
Во склад ли в огорода.
Ой, да ты, малкинушка.
МОЛДУХ (обр. И. ПАНИЦКИЙ) — Чардаш.
М У С О Р Г С К И Й — Балет незадорожных гостей.
Ш А М О В а с и л и в с к и й .
Д А Н Е Н — Кунгурин.

Партня Фортепиано

Начало концерта в 20 часов

Билеты предаются в кассе Капеллы с 12 до 20 час. в районных кассах ДТН

Софья ВАКМАН

Одна из гастрольных афиш

искусство предстает как постоянно движущийся процесс, которому чужды схематизм, шаблон, раз и навсегда определенные, застывшие формы. Паницкий «никогда не играет одинаково» не только как исполнитель-интерпретатор, но и как автор. В течение жизни очень многое подвергалось неоднократным и существенным изменениям. Сейчас музыкант заявляет: «Все, что мной было написано, я решительно переделал бы по-другому». То, что опубликовано из его репертуара, существующие грамзаписи — фиксация лишь отдельных моментов сложнейшего и живого процесса его творческого мышления.

Обостренное и глубоко индивидуальное восприятие окружающего мира рождает неповторимые образы, создает новые творческие импульсы, питает художественную фантазию. Например, музыкант так вспоминает об одной поездке в отдаленное русское село: «Дорога проходила через леса. Они сообщали мне о своей жизни и вместе с тем скрывали какую-то тайну... Клуб, в котором мне предстояло играть, был построен из свежего лесного дерева, и здесь еще чувствовалась жизнь природы. Я вдруг ясно себе представил, как гоняются звери за своей добычей, мне послышалось, как тревожно кричат птицы... Все это создало какой-то особый на-

строй к исполнению, многое тогда в игре было необычным и неожиданным для меня».

Внутреннее психологическое состояние, реакция аудитории имеют решающее значение и зачастую приводят к тому, что немалая часть ранее намеченного безжалостно отбрасывается. Здесь скрыта одна из причин особой притягательности Паницкого-исполнителя. Он не выносит на сцену готовую картину, а тут же при всех создает ее. Отсюда возникает ощущение присутствия при самом процессе сочинения музыки, на сцене бьется и пульсирует живая мысль, трепетно волнуются только что рожденные чувства. Такое впечатление складывается независимо от того, играет Паницкий свои собственные сочинения или музыку других авторов. Все, что он исполняет, всегда окрашено его личным отношением, отмечено редким сочетанием душевной молодости и художественной зрелости.

Характер импровизационности в искусстве Паницкого указывает на романтическую направленность творчества. Слияние приверженности к лирической сфере с романтическим складом художественно-образного мышления позволяет определить исполнительский стиль музыканта в целом как лирико-романтический, которому, однако, присущи и черты академического исполнительства.

Звукотворчество Паницкого — многоцветная красочная палитра художника-музыканта. В его исполнении звучание приобретает ярко выраженную индивидуальную окраску — характерную трепетность, приближающуюся к выразительной вибрации скрипки, певческого голоса. Его «звуковая кисть» всегда направлена на создание тончайших темброво-динамических узоров. Паницкий-исполнитель обладает настолько характерным, своеобразным «голосом», что узнается слушателем сразу и безошибочно.

Одна из важнейших характеристик творчества музыканта является полифоническая природа его искусства. 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. Полифоническое мышление музыканта, ярко проявившееся в композиции, находит блестящую иллюстрацию и в исполнительстве. Не случайно именно его игра вызывает у слушателей ощущение, что на сцене «не один, а несколько исполнителей». Эту мысль так или иначе подчер-

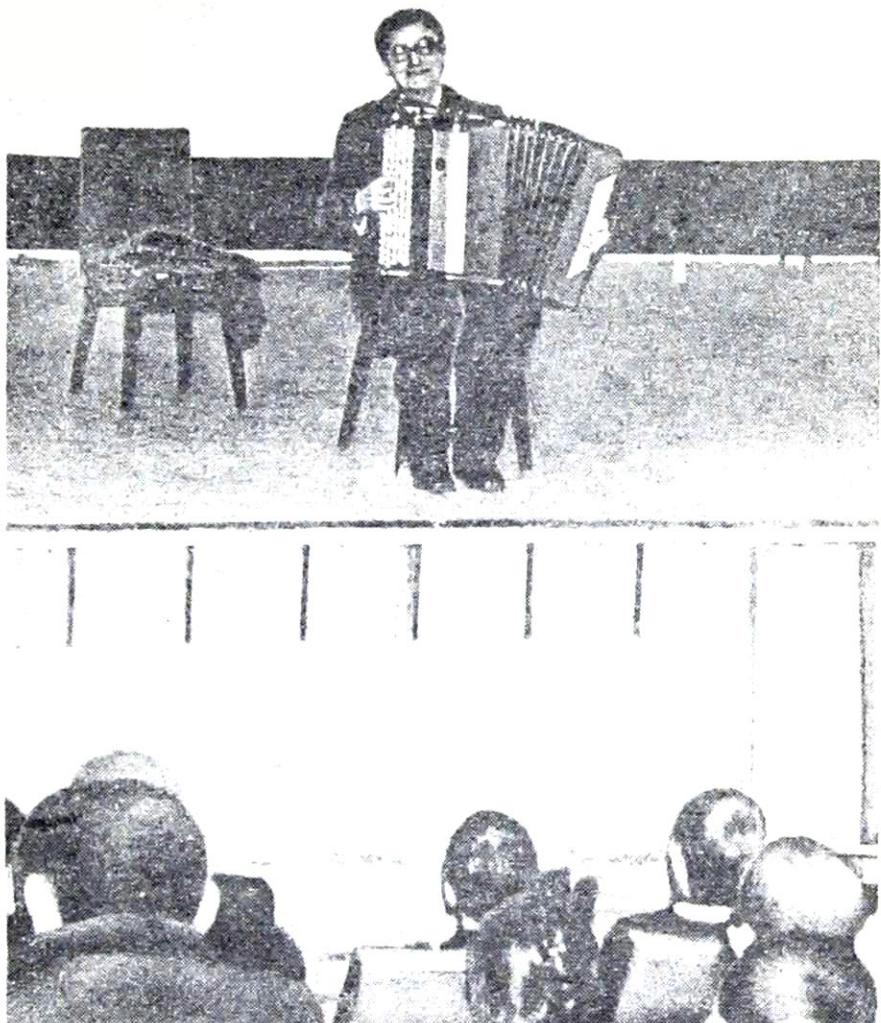
кивают все, слышавшие Паницкого — настолько ясно, рельефно показывается движение каждого голоса в общем звучании всей фактуры. Его мастерство позволяет совершать, казалось бы, невозможное для баяна — усиливать звучание одного голоса, когда другой на это время затихает, выделять в необходимой степени любую фактурную линию, любой мелодический оборот, аккорд или отдельный звук. Голоса звучат как в своеобразном камерном ансамбле, где каждый музыкант исполняет свою партию. Этим и создается звуковая картина, автора которой невозможно не узнать.

Стремление поведать людям о том, что волнует и переполняет душу, обусловило ту особенную роль, которую играет в творчестве музыканта слушательская аудитория.

Паницкий выходит на сцену не для того, чтобы показать произведение или свое исполнительское мастерство. Главное для музыканта — общение с людьми, эта взаимосвязь — важнейшая жизненная и художественная необходимость. Музикальная речь Паницкого обязательно должна быть к кому-то обращена, направлена на конкретного собеседника. Именно тогда артист достигает наивысшей степени музыкальной выразительности. Игра Паницкого оказывает особое воздействие на слушателей. Музыка царит в той исключительной тишине, когда не слышно даже дыхания людей, сам воздух словно пропитан совершающимся таинством. На таких концертах, как написал один из слушателей, «происходит самоочищение души и мыслей человека».

Причина необычайной популярности искусства Паницкого в первую очередь объясняется тем, что он — личность, яркая, самобытная и духовно богатая. Поэтому встречи с ним никого не оставляют равнодушным, поэтому его искусство пользуется неизменным успехом, воспринимается людьми с благодарностью и любовью. Когда-то И. Дунаевский признался музыканту: «Скажу без преувеличения — я готов без конца слушать Вашу поэтическую игру». Все, кому посчастлилось общаться с Паницким, знают, насколько справедливо и закономерно такое признание.

Трудно переоценить то значение, которое приобрело творчество И. Я. Паницкого в развитии баянного искусства. Его обработки народных мелодий явили пример художественного осмыслиения, композиторского и исполнительского претворения богатства русской народной песенно-инструментальной культуры. Они сыграли исключительно важную роль в процессе становления и развития советского баянного

Артист не прощается со сценой (1985 г.)

исполнительства; велико их педагогическое значение для профессионального обучения баянистов. «С давних пор, — отмечал Л. Баренбойм, — советская музыкальная педагогика одной из основ музыкального репертуара, на которой должно строиться воспитание и обучение, считает родной музыкальный фольклор, его различные пласти и, само собой разумеется, его разнообразное инструментальное и вокальное претворение, сделанное рукой стилистически чуткого и талантливого мастера»³. Именно таким мастером и предстает Паницкий в своих обработках.

³ Баренбойм Л. А. Музыкальная педагогика и исполнительство. Л., 1974, с. 313—314.

Так сложилось, что музыкант не посвятил свою жизнь педагогической деятельности. Однако, не став преподавателем в обычном понимании этого слова, он оказывает педагогическое влияние на целые поколения баянистов, так как, покоряя вершины мастерства, выдвигает высокие исполнительские задачи. К нему приезжают музыканты из самых различных городов страны — творческое общение с Паницким расширяет горизонты в освоении выразительных возможностей баяна, зовет к достижению больших художественных целей. Его педагогическая деятельность — в тысячах советов, консультаций и бесед с исполнителями, преподавателями и учащимися музыкальных заведений. Их круг широк: от сугубо профессиональных вопросов до проблем, связанных с формированием личности художника и его ролью в жизни общества, с назначением искусства в духовном развитии человека.

Благодаря искусству Паницкого во многом в свое время изменилось отношение музыкантов к баяну (вспомним слова И. Дунаевского: «После встречи с Вами баян для меня стал открытием»). Именно Паницкий — «один из первых баянистов, которые своей неутомимой творческой деятельностью способствовали утверждению баяна в качестве полноправного сольного инструмента академической эстрады»¹.

Музыкант чрезвычайной требовательности к себе, он ни к одному исполнителю не подходит с такими строгими оценками, с такими высокими критериями, какими мерит свои выступления. Поэтому часто бывает неудовлетворен тем, что получилось на сцене, и причину этого ищет только в себе. Когда же исполнение кажется ему удачным, то в этом всегда «виновата» аудитория: «Люди так хорошо слушали, что все получалось само собой».

Паницкий — человек исключительной деликатности и доброжелательности. Это проявляется в высказываниях при обсуждении выступлений музыкантов самого различного уровня — от учащихся до известных артистов. Исполнители знают, как вдохновляют его советы и пожелания.

Искусство Паницкого продолжает жить полнокровной жизнью. Исполняемая им музыка часто звучит по радио, телевидению, куда поступают многочисленные заявки от поклонников его таланта. Саратов, с которым музыкант навсегда связал свою судьбу, отдает ему дань глубокого уважения.

¹ Имханицкий М., Липс Ф., Сурков А. Антология литературы для баяна. М., 1984, с. 5.

В областном музее краеведения открыта постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству замечательного земляка, Заслуженного артиста РСФСР Ивана Яковлевича Паницкого. Сюда он передал все свои награды, призы, памятные подарки.

В Саратовской государственной консерватории им. Л. В. Собинова регулярно проводятся межвузовские конкурсы, посвященные творческой деятельности И. Я. Паницкого. Они приобрели популярность не только среди баянистов, но также у исполнителей на струнных народных инструментах. С 1973 года состоялось уже пять таких конкурсов, в которых приняли участие студенты музыкальных вузов Саратова, Воронежа, Горького, Уфы, Казани и других городов. На протяжении трех туров исполнялись произведения русской, советской и зарубежной музыки. Обязательным условием конкурсов является исполнение сочинений Паницкого, за что лучшие музыканты награждаются специальными призами. Высокий престиж этих творческих состязаний, высока ответственность их участников — ведь в жюри сам Паницкий!

80 лет... Казалось бы, все, что сделано за эти годы, дает право на отдых. Не прошли бесследно огромные эмоциональные и физические перегрузки — позади многие тысячи концертов, встреч, те испытания и потрясения, которые перенесены вместе со своим народом. Но артист не помышляет ни о каком отдыхе. Он работает — сочиняет, играет, встречается со слушателями, с педагогами, студентами. Через все годы этот человек пронес способность радоваться жизни, непосредственность чувств, умение открывать и замечать необычное, удивительное в давно знакомом и обыденном — качества, которые всегда отличали истинные художественные таланты.

Основным законом творчества и главным смыслом жизни Ивана Яковлевича Паницкого по-прежнему остается полнейшая отдача своего уникального таланта людям, для которых и существует его искусство, полное света, радости и любви.

ОГЛАВЛЕНИЕ

К вершинам мастерства	3
Талант уникальный, неповторимый . .	12

Владимир Михайлович Галактионов ЧАРУЮЩАЯ ПЕСНЬ ЕГО БАЯНА

Редактор В. И. Вилюмсон
Художник С. А. Тютев
Художественный редактор Л. Е. Степунина
Технический редактор Л. В. Агальцова
Корректор И. В. Книгина

ИБ 2321

Сдано в набор 11.11.85. Подписано к печати 30.12.85. НГ07750:
Формат 60×84 1/16. Бумага картографическая. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 1,16 (1,25). Уч.-изд. л. 1.

Тираж 10 000 экз. Заказ № 2534

Цена 15 коп.

Издательство Саратовского университета, 410601, Саратов,
Университетская, 42

Производственное объединение «Полиграфист» Управления издательства,
полиграфии и книжной торговли Саратовского облисполкома. Саратов,
пр. Кирова, 27

15 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА