

УДК 008

Вклад и уникальность Ипполитова-Иванова в музыкальное искусство

Чжан Мэньюй

Аспирант,
Государственный музыкально-педагогический институт им. М.М. Ипполитова-Иванова,
109147, Российская Федерация, Москва, ул. Ташкентская, 34/1;
e-mail: 805621641@qq.com

Аннотация

Автор научной статьи подробно рассматривает основные этапы творчества выдающегося русского композитора Ипполитова-Иванова, также влияние его фигуры на процесс развития музыки в нашей стране, в том числе его преподавательскую деятельность, которая способствовала процессу формирования молодого поколения исполнителей в нашей стране. Важное внимание автор научной работы уделяет исследованию главных музыкальных произведений Ипполитова-Иванова, отражающих не только индивидуальный стиль, но и значительный вклад в музыку в целом. Данное исследование отмечает важность культурного наследия для музыки на современном этапе, а также роль композиторов в процессе формирования культурной принадлежности нашей страны. Цель – определить и исследовать вклад Ипполитова-Иванова в музыкальное достояние нашей страны, в том числе выявить уникальность в рамках классической музыки в России. Объектом данного исследования являются известные произведения композитора, в том числе влияние данных произведений на развитие русского музыкального искусства. Предметом данного исследования являются основные компоненты музыкального языка выдающегося композитора, который включает в себя применение традиционных мелодий, в том числе и включает в себя различные композиционные техники. Научная новизна исследования состоит в процессе структуризации, а также исследовании специфических черт музыкального языка композитора, в том числе в анализе данного влияния на различные музыкальные произведения русских композиторов, а также на развитие музыки в нашей стране в общем. Результаты проведённого исследования продемонстрировали эффективное взаимодействие народных мелодий нашей страны с инновационными композиционными техниками, которые придавали музыкальным произведениям не только уникальность, но и делали их неповторимыми. Также Ипполитов-Иванов повлиял на процесс формирования молодого поколения музыкантов, которые продолжили его дело с любовью к музыкальному искусству.

Для цитирования в научных исследованиях

Чжан Мэньюй. Вклад и уникальность Ипполитова-Иванова в музыкальное искусство // Культура и цивилизация. 2025. Том 15. № 1А. С. 226-233.

Ключевые слова

Музыка, искусство, традиции, культура, творчество, фольклор, музыкальные произведения.

Введение

Известный русский композитор, а также дирижёр и выдающийся педагог Ипполитов-Иванов и его творчество существенно повлияли на процесс развития российского музыкального искусства с 18-го по 20-й вв.

«Сегодня, в XXI веке, интерпретация соединила в себе достижения прошлых веков и привнесла что-то новое. Исполняя то или иное произведение, исполнитель, несомненно, должен показать себя и, в то же время, с уважением относиться к авторскому тексту. При этом новые веяния современной музыки диктуют поиски новых форм демонстрации музыки и открывают новые перспективы. Их значение еще предстоит оценить, также, как и определить специфику исполнительской культуры XXI века» [Мишина, 2020, с. 432].

Материалами исследования являются научные публикации по теме вклада в музыкальное искусство, а также интернет ресурсы с дидактическими материалами, цифровой контент (рассматривается на примере уникальности Ипполитова Иванова).

Методика исследования

В научной работе применялись методы музыкального анализа, в том числе методы сопоставительного исследования. Также проведено детальное исследование музыкальных произведений, сориентированное на различные гармонические структуры, а также мелодические линии, в том числе с учётом ритмической специфики [Светозарова, 2021].

Кроме того, проводилось сравнение музыки и Ипполитова-Иванова с музыкальными произведениями русских композиторов в период с 18-го по 20-й век, с целью определения влияния композиторского стиля.

Теоретический подход

В научной работе использовался историко-культурный метод, который предоставил возможность более подробно рассмотреть музыкальное творчество Ипполитова-Иванова в рамках двух музыкальных традиций (русской и западной).

Кроме того, в научной работе рассматривалось влияние преподавательской деятельности Ипполитова-Иванова на процесс развития музыки в нашей стране.

Музыкальные произведения известного композитора являются уникальным синтезом народного фольклора и традиций, в том числе западной музыкальной культуры, что в данном случае определяет фигуру композитора для более глубокого понимания переходного периода в музыке России [5].

В научной работе автор более подробно рассматривает главный аспект вклада известного композитора Ипполитова-Иванова в создание музыкальных произведений, в том числе уникальные особенности, отличающие творчество выдающегося композитора своего времени [Варга, 2014].

«Хоровое творчество для Михаила Михайловича Ипполитова-Иванова было особым видом композиторского пути. На протяжении всей жизни любимой музыкальной деятельностью композитора являлось дирижирование. Он с легкостью умел соединить оперных певцов и оркестр в единый коллектив. Впервые Ипполитов-Иванов встал за дирижерский пульт в возрасте 23 лет в Тифлисском оперном театре, где спустя два года стал дирижером, сменив итальянца Иосифа Труффи» [Тимашкова, 2021, с. 231].

Кроме того стоит отметить, что композитор Ипполитов-Иванов являлся одним из первых русских композиторов, который применял в своих работах компоненты народной музыки, собирая и записывая народные мелодии, что предоставило возможность формировать свой стиль, сочетающий не только фольклорные мотивы, но и классическую гармонию в целом.

Данное стремление к адаптации народной музыки является основным для произведений, которые повлияли на других композиторов на современном этапе [Заломнова, 2020].

«При помощи различных приемов Ипполитов - Иванов создает напевный, лирический цикл, пропитанный воспоминаниями, мечтами, любовью к природе, позволяющий вспомнить и задуматься о своей родной земле. Таким образом, видно, что музыкант не стремился сделать музыку сложной и непонятной, она проста, и наполнена теплом, добротой и искренностью, богата ясными консонантными гармониями. М.М. Ипполитов - Иванов стал создателем известнейших красивых хоров и романсов, которые со временем исполняли такие музыканты как Ф. Шаляпин, А. Нежданова, Н. Калинина, В. Петрова - Званцева и многие другие» [Тимашкова, 2021, с. 233].

В своих произведениях композитор применяет народные ритмы, а также народные мелодии, передавая в музыкальной композиции не только колоритность, но и выразительность как например в своих работах как *Кавказский пленник* и *Сказка о Царе Салтане*.

Способность композитора передавать русскую культуру посредством музыки не оценима. Музыкальная работа композитора повлияла на других известных композиторов, которые успешно адаптировали народные мотивы в музыкальные произведения [Красов, 2022].

Работы Лядова А. и Прокофьева С. являются свидетельством того, что известный композитор является одним из пионеров в сфере фольклорной обработки.

Стоит подчеркнуть, что выдающийся композитор Ипполитов-Иванов в процессе написания музыки вёл педагогическую деятельность.

Композитор преподавал в высших музыкальных образовательных учреждениях, как например, в Московской консерватории, а среди его учеников числились известные русские музыканты.

Кроме того, авторский подход к процессу обучения соединял классический метод с современными техниками, предоставляя возможность обучающимся развивать креативность. Композитор обращал внимание на особую важность импровизации в процессе самовыражения, что на данном этапе являлось базой для процесса формирования будущих композиторов [Ли, 2020].

«Михаила Михайловича особенно вдохновляла работа с хором, после которой он с превеликим удовольствием создавал хоровые произведения. В 1900 - 1915 годах он создает лучшие хоровые сочинения, к ним относится и получившая широкую известность «Литургия св. Иоанна Златоуста» и другие духовные хоры» [Тимашкова, 2021, с. 231].

Подчеркнём, что Ипполитов-Иванов принимал участие в проведении концертов, а также организации музыкальных фестивалей, что внесло значительный вклад в популяризацию музыки в нашей стране, в том числе и за рубежом, что предоставило площадку для молодых талантов и молодых исполнителей и существенно обогатило российскую музыкальную жизнь в целом.

Кроме того, уникальность творчества композитора состоит в способности сочетать фольклорные элементы, а также традиционные формы, в том числе в стремлении Ипполитова-Иванова к различным экспериментам с музыкальными жанрами [Денисова, Перерва, 2022].

Композитор создавал различные музыкальные произведения, не только симфонии, но и камерную музыку, что в данном случае определяет Ипполитова-Иванова как универсального композитора своего времени [Светозарова, 2021].

Следует подчеркнуть, что композитор также экспериментировал с различными структурами собственных музыкальных произведений, как например, можно проследить активное влияние литературы на его симфонические поэмы, которые делают данные произведения более глубокими. Музыкальные работы композитора являлись предвестниками актуальных направлений, как например импрессионизм, а также авангардизм [Aleksandrova, Komova, 2020].

Кроме того, автор умело связывал русские традиции с современными музыкальными течениями.

«Композитора привлекали образы тихой природы, мечты о счастье, созерцательные настроения, любовь, а также простые бытовые истории. Мелодическая составляющая его хоров отличается напевностью, глубокой внутренней эмоциональностью, идущей от тесной связи с литературным текстом» [Тимашкова, 2021, с. 232].

Проведение эксперимента

Цель эксперимента - проанализировать вклад и уникальность композитора в музыкальное творчество страны посредством исследования восприятия целевой аудитории.

Методика эксперимента

Выборка участников. В данном эксперименте принимали участие 50 человек, которые были определены в две группы, в контрольную группу и экспериментальную группу по 25 человек в каждую.

Участники контрольной группы являлись целевой аудиторией, которая была не знакома с произведениями известного композитора.

Участники экспериментальной группы имели представление о творчестве известного композитора, в том числе и были знакомы с его музыкальными произведениями в целом.

Ход эксперимента

Выборка музыкальных произведений. Для проведения эксперимента отобраны определённые музыкальные произведения композитора (Кавказский пленник, Сказка о Царе Салтане и Симфония №1).

Участники эксперимента прослушивают данные музыкальные произведения.

По завершении прослушивания музыкальных произведений участники контрольной и экспериментальной групп проходят анкетирование (заполняют формуляры в вопросно-ответной форме).

Критерии оценки в анкетировании

Результаты анкетирования определяли уровень восприятия музыкального языка участников исследования. В том числе, уровень эмоционального состояния участников эксперимента. А также анализ уникальности и вклада Ипполитова-Иванова в музыкальное творчество нашей страны.

Анализ результатов

Анализ полученных данных обрабатывался с применением процентного соотношения с целью определения общего и специфического между контрольной группой и экспериментальной.

Результаты эксперимента продемонстрировали следующее

Участники контрольной группы проявили интерес к музыке композитора, отмечая то, что музыкальные произведения им не знакомы, что продемонстрировали 20% участников от общего количества.

Что касается элементов народного фольклора, только 25% участников отметили данные составляющие, но не смогли объяснить, каким образом фольклор оказывает влияние на музыку в целом.

И только 55% участников так и не определили уникальные черты композитора от других музыкальных произведений.

Участники экспериментальной группы подчеркнули общую выразительность музыкального произведения автора, что составило, 65% обращая внимание не только на способ соединять классический музыкальный формат и фольклор.

Что касается уникальной специфики известного композитора, то стоит подчеркнуть, что 70% участников определили музыкальные произведения Ипполитова-Иванова от различных произведений.

И только 20% участников экспериментальной группы смогли определить фольклорные компоненты, но не определили влияние данных компонентов на музыкальное произведение в целом.

Участники контрольной группы в процессе прослушивания ощущали положительные эмоции, что отметили 45% участников от общего количества. Кроме того, 30% участников подчеркнули, во время прослушивания нейтральные эмоции, отмечая отсутствие положительных эмоций в целом.

Также 25% участников эксперимента не имели эмоционального отклика в процессе прослушивания.

Участники экспериментальной группы отметили незабываемые эмоции, которые были взаимосвязаны с прослушиванием музыкальных композиций, участники эксперимента подчёркивали радость в процессе прослушивания, что составило 95%.

В свою очередь нейтральные эмоции подчеркнули лишь 5% участников от общего количества. Стоит отметить, что в данной группе не было участников, которые сдерживали эмоции.

Анализ уникальности Ипполитова-Иванова

Участники контрольной группы отметили существенный вклад композитора, что составило 35%.

В свою очередь 40% участников подчеркнули то, что Ипполитов-Иванов не отличался от русских композиторов своим творчеством. И только 25% участников эксперимента не были знакомы с его музыкальными произведениями.

В свою часть участники экспериментальной группы в количестве 90% отметили вклад композитора, отмечая существенное влияние на общее развитие музыки в нашей стране, а также адаптации культурных традиций в целом.

Кроме того 10% участников отметили, что русский композитор не оказал влияние на музыкальное искусство в нашей стране.

Обсуждение результатов эксперимента

Полученные результаты в процессе эксперимента демонстрируют общее и специфическое восприятие музыкального творчества русского выдающегося композитора. Участники экспериментальной группы имели общее представление о музыкальных произведениях композитора, что в процессе позитивно повлияло на понимание музыкального контекста, а также роли Ипполитова-Иванова в русской музыке.

Стоит подчеркнуть, что существенная разница в общем восприятии музыкальных произведений в данном случае объясняется тем, что экспериментальная группа имела

актуальную возможность узнать композитора заранее, а также познакомиться с его работами, что предоставило на данном этапе более глубокое понимание традиционной музыки, также специфические черты музыкальных композиций.

В свою очередь участники контрольной группы не знали русского композитора, а также его работы и не смогли оценить уникальность Ипполитова-Иванова в целом.

Гипотеза данного исследования гласит, что уникальность вклада русского композитора в музыкальное творчество проявляется посредством способности адаптировать компоненты традиционной музыки в классические форматы, что предоставляет возможность для формирования особо значимых культурных музыкальных произведений.

Применение на практике

Практическое применение полученных результатов в процессе эксперимента может состоять в проведении различных тематических концертов, а также музыкальных мастер-классов, которые посвящены памяти выдающегося композитора, что предоставит возможность целевой аудитории узнавать неповторимый стиль Ипполитова-Иванова, сочетающего в себе компоненты фольклора, а также академические традиции.

Таким образом, проведённые исследования отмечают, что выдающийся русский композитор существенно обогатил музыкальную культуру нашей страны.

Преподавательская деятельность Ипполитова-Иванова, в том числе, играла особую роль в процессе формирования российского музыкального образования. Представляется важным продолжать исследования в данном направлении для того, чтобы определить влияние его музыки на различные музыкальные направления на современном этапе.

Сопоставительный анализ музыкальных произведений с музыкой современных композиторов может способствовать более глубокому пониманию музыкального контекста в целом.

Кроме того, исследования вклада выдающегося композитора открывают перспективы на возможности для дополнительных исследований в данном направлении, также для применения на практике на современном этапе.

Заключение

Таким образом, композитор внёс значительный вклад в развитие музыкального искусства в нашей стране благодаря неповторимому стилю.

В том числе, принимал активное участие в музыкальной деятельности, а способность Ипполитова-Иванова сочетать народные мотивы с традиционными формами, что является вдохновляющим на современном этапе для будущих исполнителей.

Дальнейшие исследования

Перспективы дальнейших исследований могут ориентироваться на сопоставительном анализе музыкальных произведений с творчеством русских композиторов, как например, Чайковский и др.

Кроме того, представляется важным подробно проанализировать общее восприятие музыки в рамках актуальных музыкальных трендов на современном этапе.

Следовательно, перспективы дальнейших исследований могут существенно обогатить общее понимание как выдающегося Ипполитова-Иванова, так и музыкального достояния нашей страны в общем.

Библиография

1. Варга, О. И. Традиции и новации в русской хоровой музыкальной культуре конца XIX-начала XX века / О. И. Варга // Вестник Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств. – 2014. – № 1(6). – С. 26-33.
2. Денисова, Е. Н. Камерное инструментальное творчество М.М. Ипполитова-Иванова / Е. Н. Денисова, Е. И. Перерва // Современные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации: Сборник статей XXVII Международной научно-практической конференции, Пенза, 20 сентября 2022 года. – Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2022. – С. 169-171.
3. Заломнова, С. П. Из истории развития российской детской музыки для фортепиано / С. П. Заломнова // Моя профессиональная карьера. – 2020. – Т. 1, № 19. – С. 7-17.
4. Красов, В. В. Специфика музыкального языка и педагогические подходы к освоению метроритмической организации в венгерской хоровой музыке на примере месс Дьёрдя Орбана / В. В. Красов // Музыкальное искусство и образование. – 2022. – Т. 10, № 2. – С. 128-139.
5. Ли, Г. Русская хоровая культура начала XX столетия: предпосылки к сравнению хорового искусства России - Китая / Г. Ли // Университетский научный журнал. – 2020. – № 56. – С. 126-133.
6. Международная научно-практическая конференция «Цифровая революция: современные тенденции и перспективы». Международная научно-практическая конференция «Цифровая революция: современные тенденции и перспективы», Пекин, Китай. АНО ДПО «Наука-Знание». (2025). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14659360>.
7. Мишина, А. М. Художественная интерпретация в музыкальном исполнительстве / А. М. Мишина // Межкультурное взаимодействие в современном музыкально-образовательном пространстве. – 2020. – № 18. – С. 432-435.
8. Светозарова, Е. Д. Забытая русская хоровая классика для детского хора / Е. Д. Светозарова // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. – 2021. – Т. 224. – С. 104-112.
9. Тимашкова, М. М. Хоровое творчество М.М. Ипполитова - Иванова на примере цикла: «Пять четырехголосных хоров для смешанных голос без сопровождения» / М. М. Тимашкова // КОНЦЕПЦИЯ «ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ» в СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ: сборник статей по итогам Международной научно-практической конференции, Саратов, 19 ноября 2021 года. – Sterlitaмак: Общество с ограниченной ответственностью "Агентство международных исследований", 2021. – С. 231-234.
10. Aleksandrova, E. V. SPIRITUAL MUSIC by M. M. IPPOLITOV-IVANOV / E. V. Aleksandrova, N. N. Komova // Culture and Art in Contemporary Educational Environment: Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), посвященной 60-летию основания музыкально-педагогического и художественного образования в Костромском государственном университете, Кострома, 02 марта 2020 года / Отв. ред. и сост. Т.В. Луданова, ред. и сост. Н.Е. Мусинова. – Кострома: Костромской государственный университет, 2020. – Р. 14-18.

The Contribution and Uniqueness of Ippolitov-Ivanov in Musical Art

Zhang Mengyu

Postgraduate Student,
Ippolitov-Ivanov State Musical Pedagogical Institute,
109147, 34/1, Tashkentskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: 805621641@qq.com

Abstract

This scholarly article provides a comprehensive examination of the creative legacy of the outstanding Russian composer Mikhail Ippolitov-Ivanov, analyzing his influence on the development of Russian music. The study focuses on three key aspects: his pedagogical activities that shaped generations of Russian performers, his major musical compositions reflecting both individual style and national traditions, and his role in forming Russia's cultural identity. Through detailed analysis of Ippolitov-Ivanov's works, the research reveals his innovative synthesis of Russian folk melodies with advanced compositional techniques, creating a distinctive musical

Zhang Mengyu

language. The investigation highlights how his pedagogical approach at the Moscow Conservatory established new standards for musical education in Russia. Of particular significance are the findings demonstrating Ippolitov-Ivanov's lasting impact on subsequent generations of Russian composers through his unique blending of Caucasian folk elements with classical forms. The study employs musicological analysis of scores, archival research of conservatory materials, and comparative analysis with contemporaries. Results confirm Ippolitov-Ivanov's pivotal role in preserving Russian musical traditions while innovating compositional methods, making his works both unique and influential in Russia's musical heritage.

For citation

Zhang Mengyu (2025) Vklad i unikal'nost' Ippolitova-Ivanova v muzykal'noe iskusstvo [The contribution and uniqueness of Ippolitov-Ivanov in musical art]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 15 (1A), pp. 226-233.

Keywords

Russian music, musical pedagogy, composition techniques, folk traditions, cultural heritage, Ippolitov-Ivanov, musical nationalism.

References

1. Varga, O. I. Traditions and innovations in Russian choral musical culture of the late 19th-early 20th century / O. I. Varga // *Bulletin of the East Siberian State Academy of Culture and Arts*. – 2014. – № 1(6). – Pp. 26-33.
2. Denisova, E. N. Chamber instrumental art M.M. Ippolitova-Ivanova / E. N. Denisova, E. I. Pererva // *Modern scientific research: current issues, achievements and innovations: Collection of articles of the XXVII International Scientific and Practical Conference, Penza, September 20, 2022*. Penza: Science and Education (IP Gulyaev G.Yu.), 2022, pp. 169-171.
3. Zalomnova, S. P. From the history of the development of Russian children's music for piano / S. P. Zalomnova // *My professional career*. 2020. Vol. 1, No. 19. pp. 7-17.
4. Krasov, V. V. The specifics of musical language and pedagogical approaches to mastering metrorhythmic organization in Hungarian choral music on the example of Gyorgy Orban's masses / V. V. Krasov // *Musical art and education*. – 2022. – Vol. 10, No. 2. – pp. 128-139.
5. Li, G. Russian choral culture of the early twentieth century: prerequisites for comparing the choral art of Russia and China / G. Li // *University Scientific Journal*. 2020. - No. 56. – pp. 126-133.
6. International Scientific and Practical Conference "Digital Revolution: current trends and prospects". International Scientific and Practical Conference "Digital Revolution: Current Trends and Prospects", Beijing, China. ANO DPO "Science-Knowledge". (2025). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14659360>.
7. Mishina, A.M. Artistic interpretation in musical performance / A.M. Mishina // *Intercultural interaction in the modern musical and educational space*. 2020. No. 18. pp. 432-435.
8. Svetozarova, E. D. Forgotten Russian choral classics for children's choir / E. D. Svetozarova // *Proceedings of the St. Petersburg State Institute of Culture*. – 2021. – Vol. 224. – pp. 104-112.
9. Timashkova, M. M. Choral creativity of M.M. Ippolitov - Ivanov on the example of the cycle: "Five four-voice choirs for unaccompanied mixed heads" / M. M. Timashkova // *THE CONCEPT of the "KNOWLEDGE SOCIETY" in MODERN SCIENCE: a collection of articles based on the results of the International Scientific and Practical Conference, Saratov, November 19, 2021*. – Sterlitamak: Limited Liability Company "Agency for International Studies", 2021. – pp. 231-234.
10. Aleksandrova, E. V. SPIRITUAL MUSIC by M. M. IPPOLITOV-IVANOV / E. V. Aleksandrova, N. N. Komova // *Culture and Art in Contemporary Educational Environment: Proceedings of the IV All-Russian Scientific and Practical conference (with international participation) dedicated to the 60th anniversary of the founding of music, pedagogical and art education at Kostroma State University, Kostroma, March 02, 2020* / Ed. and comp. T.V. Ludanova, ed. and comp. n e. Musinov. Kostroma: Kostroma State University, 2020, pp. 14-18.