

нотная библиотека classON.ru

Мы рады, что вы нашли и скачали интересующие вас материалы в нашей нотной библиотеке. Библиотека непрерывно пополняется новыми произведениями и материалами, и в следующий раз вы обязательно найдете для вас что-то новое и интересное.

Библиотека проекта комплектуется на основе учебной программы, а также материалов рекомендованных для обучения и расширения кругозора учащихся. Здесь найдут полезную информацию как учащиеся, так и преподаватели, т.к. в библиотеке представлена также методическая литература.

Здесь вы также найдете биографии выдающихся людей искусства, композиторов, известных музыкантов, а также их произведения.

В разделе произведения мы выкладываем записи исполнений, которые вам помогут при обучении, вы услышите как это произведение звучит, акценты и нюансы произведения.

Ждем вас на classON.ru.

Наши домашние любимцы

Композиторы и исполнители

Современные художники

Отечественная музыка в 1960 — 1990-е годы

Начиная с 60-х годов во всех областях жизни нашей страны наступают серьезные перемены. Происходит бурный рост науки, начинается освоение космоса, молодежь трудится на гигантских стройках — Братской ГЭС, Байкало-Амурской магистрали, КАМАЗе, на целинных землях. В новый период развития вступает отечественная культура.

Отмена в 1958 году постановления ЦК ВКП(б) 1948 года «Об опере „Великая дружба“ В. И. Мурадели» открывала более широкие горизонты для творчества, для поисков новых путей в искусстве. Правда, предшествовавший этому многолетний идеологический диктат еще продолжал оказывать отрицательное влияние на его развитие. Это приводило к запрету или замалчиванию многих произведений отечественных и зарубежных авторов, к изгнанию таких людей, как писатель Александр Солженицын, виолончелист Мстислав Ростропович, поэт и певец Александр Галич, к эмиграции талантливых писателей, художников, музыкантов. И все же путь перемен оказался необратимым.

Расширяются международные культурные связи. В нашей стране гастролируют выдающиеся зарубежные исполнители. Среди них — канадский пианист Гленн Гульд, американский скрипач Исаак Стерн, дирижеры Леопольд Стоковский, Герберт фон Караян. Регулярными становятся и гастроли зарубежных оперных театров. Любители музыки знакомятся с оперными спектаклями театра “Комише

опер” из Берлина, знаменитого “Ла Скала” из Милана, Гамбургской государственной оперы, Шведской королевской оперы, показавшей тетралогия “Кольцо нибелунга” Рихарда Вагнера. В Москве выступает “Нью-Йорк Сити Балет”, возглавляемый выдающимся хореографом Джорджем Баланчинным. С концертами приезжают Бостонский, Филадельфийский, Берлинский симфонические оркестры, Национальный оркестр Французского радио и телевидения, симфонический оркестр Би-Би-Си из Великобритании. В свою очередь начиная с 1956 года (когда состоялось триумфальное выступление в Лондоне балета Большого театра) за рубежом гастролируют наши отечественные театры, музыкальные коллективы, исполнители.

Все чаще у нас в концертных программах появляются произведения зарубежных композиторов XX века — Г. Малера, Р. Штрауса, П. Хиндемита, А. Берга, А. Шёнберга, Б. Бартока, О. Мессiana, А. Онеггера, Л. Ноно. Большим событием в музыкальной жизни стало турне Игоря Стравинского в 1962 году, французского композитора Пьера Булеза в 1964 году. Разумеется, это не могло не сказаться на творчестве наших композиторов, которые начинают активно осваивать мировое музыкальное искусство XX века.

В рассматриваемый период трудятся композиторы разных поколений. Творчество одних к этому времени уже стало музыкальной классикой; это Шостакович, Хачатурян, Кабалевский, Свиридов, Хренников. Наряду с ними в 60-е годы в музыкальную жизнь страны входит новое поколение. Молодые тогда композиторы — А. Волконский, Э. Денисов, С. Губайдулина, В. Гаврилин, Н. Каретников, А. Петров, С. Слонимский, Б. Тищенко, А. Шнитке, А. Эшпай — ищут новые “звуковые пути”, с интересом изучают технику сочинения современных зарубежных композиторов, а также переосмысливают существующие жанры, расширяют круг образов и тем своих произведений. Нередко молодым композиторам приходится отстаивать свое право на музыкальное новаторство. Их сочинения вызывают бурные дискуссии слушателей, музыкантов, критиков. Тем не менее музыкальное искусство, освобождаясь от догм, становится многообразным, а диапазон его стилей и жанров — бесконечно широким.

Нового подъема достигло творчество композиторов национальных республик — представителей многонациональной культуры Советского Союза, существовавшего до 1991 года. Назовем имена тех из них, которые приобрели широкую известность: К. Караев (Азербайджан), А. Бабаджанян, Э. Мирзоян, А. Тертерян (Армения), Г. Канчели (Грузия), М. Кажлаев, Ш. Чалаев (Дагестан), Р. Паулс, М. Зариньш (Латвия), Э. Бальсис (Литва), П. Ривилис (Молдавия), Н. Жиганов (Татария), В. Мухатов (Туркмения), Е. Станкович, В. Сильвестров, М. Скорик (Украина), А. Пярт, Э. Тамберг, В. Тормис (Эстония) и другие. Творчество многих из них стало достоянием не только нашей страны, но и всей мировой музыкальной культуры.

Жизнь выдвигает новые требования к содержанию искусства. По-иному, более глубоко осмысливают композиторы такие характерные для нашего искусства темы, как война, революция, история отечества. Усиливается их интерес к философским вопросам о смысле жизни и смерти, о предназначении человека. Все настойчивее проводится мысль об этической возвышающей роли музыки. Другим предстает “герой” в произведениях этого периода.

Сегодняшний герой —
он изменился.
Он стал сложнее,
как стал сложнее век.
Сейчас герой —

философ и творец.

Так определяет образ современного героя Евгений Евтушенко.

В 60-е и последующие десятилетия продолжается работа композиторов в самых разнообразных жанрах — песне и симфонии, опере и балете, кантате и оратории, в камерных вокальных и инструментальных жанрах.

Песня. Много нового происходит в развитии жанра песни. Авторы прежде всего интересуются внутренним миром человека, его чувства, переживания. Гражданские, патриотические темы раскрываются как свои, личные. Таковы лирические песни “Журавли” (композитор Я. Френкель — поэт Р. Гамзатов), “На безымянной высоте”, “С чего начинается Родина?” (В. Баснер — М. Матусовский), “Алёша” (Э. Колмановский — К. Ваншенкин) и многие другие. В лирико-романтическом ключе раскрывается в песнях и тема освоения космоса.

Появляются и торжественно-патриотические песни. Самая яркая удача среди них — “День победы” Д. Тухманова на слова В. Харитоновна.

Многие песни, ставшие широко популярными, впервые прозвучали в кино- или телефильмах. Это, например, “Песня о мгновениях” М. Таривердиева из телефильма “Семнадцать мгновений весны” на стихи Р. Рождественского и “Мне нравится” того же композитора из кинофильма “С легким паром” (на стихи М. Цветаевой). Из мультфильмов детворе полюбились песни В. Шаинского “Улыбка” (слова М. Пляцковского), “Чунга-Чанга” (слова Ю. Энтина), “Песенка про кузнечика” (слова Н. Носова), “Песенка крокодила Гены” (слова А. Тимофеевского), а также песни Г. Гладкова из мультфильма “Бременские музыканты”. Всемирную известность завоевала песня “Пусть всегда будет солнце” А. Островского на слова Л. Ошанина.

Характерной особенностью песен этого времени является тесная связь мелодии и поэтического текста, активное влияние на музыку песни современной поэзии. Потребность в новом поэтическом слове, очищенном от штампов, слове индивидуальном, неповторимом, приводит в 60-е годы к появлению “авторской песни”.

Авторов стихов и мелодий, самостоятельно исполнявших свои песни под гитару, называли “бардами” (бард — в средневековую эпоху — поэт и певец). Выдающимися представителями авторской песни являются Б. Окуджава, Н. Матвеева, А. Галич, Ю. Визбор, А. Розенбаум, Ю. Ким. Среди них особое место занимает Владимир Высоцкий (1938—1980), поэт, певец, актер Театра драмы и комедии на Таганке. Каждая его песня — это сгусток эмоций, темпераментный драматический моноспектакль героя, которого окружает наша жизнь во всей ее неприкрашенной, реальной, беспощадно-суровой правде. Влияние творчества Высоцкого на современников было огромным, ибо оно говорило о самом важном, наболевшем, смело обличало хамство, духовное убожество, защищало честь и нравственную силу.

В 60—80-е годы интенсивно распространяется рок-музыка. У истоков отечественного рока находились различные вокально-инструментальные ансамбли — “Веселые ре-

бятя”, “Поющие гитары”, “Машина времени” и другие. Право на существование они завоевывали в трудной борьбе со всевозможными запретами, активно отстаивая свои художественные позиции и распространяя свое влияние на жанры “серьезной” музыки. Примером может служить рок-опера Алексея Рыбникова «„Юнона“ и „Авось“» (текст А. Вознесенского), сразу завоевавшая большую популярность.

Развитие жанра эстрадной песни неотделимо от исполнительства. В 60-е годы на концертной эстраде появляются певцы — Э. Хиль, И. Кобзон, Э. Пьеха, Г. Великанова, в последующие десятилетия — создавшие свой эстрадный песенно-театрализованный стиль А. Пугачева и В. Леонов. Новое поколение представителей эстрадной поп-музыки появляется в 90-е годы. Она все более превращается в развитую “музыкальную индустрию”. Выступления исполнителей оформляются эффектно, с элементами театрализации, с яркой сценографией, обилием светотехники. Для них характерен многократно усиленный микрофонами звук. В видеозаписи выступлений преобладает форма клипа.

Опера и балет. В музыкально-сценических жанрах в характеризующий период происходят значительные изменения. Идут поиски новых тем, новой драматургии и стиля в самом широком диапазоне — от сохранения классических традиций до их коренного преобразования.

Среди многообразных сюжетов есть такие, интерес к которым остается постоянным: революция, гражданская и Великая Отечественная война, историческое прошлое родины. К лучшим спектаклям о событиях гражданской войны относятся “Виринея” С. Слоимского (по повести Л. Сейфуллиной), оперы А. Холминова “Оптимистическая трагедия” (по Вс. Вишневскому), “Чапаев” (по Д. Фурманову). Военной теме посвящены оперы К. Молчанова “Зори здесь тихие” (по повести Б. Васильева) и М. Вайнберга “Пассажирка”. Самое яркое произведение на историческую тему — опера А. Петрова “Петр Первый”, развивающая традиции народных музыкальных драм Мусоргского.

Все больше привлекает композиторов литературная классика. “Очень люблю русскую литературу за ее нравственную, этическую высоту, художественное совершенство, мысль, глубину”. Эти слова Александра Холминова выражают всеобщее отношение композиторов к произведениям русской литературы, сюжеты которой находят воплощение в различных музыкально-сценических жанрах. На сюжеты Гоголя

записаны камерные оперы “Шинель” и “Коляска” А. Холминова, “Портрет” М. Вайнберга, “Мертвые души” Р. Щедрина, “Записки сумасшедшего” Ю. Буцко. По произведениям Чехова — оперы А. Холминова “Ванька” и “Свадьба”, балеты В. Гаврилина “Анюта”, Р. Щедрина “Чайка” и “Дама с собачкой”. Щедрин создал балет по роману Льва Толстого “Анна Каренина”, Петров использовал в качестве сюжета своего балета роман Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита”. На тот же сюжет написана опера С. Слоимского. У Петрова есть два произведения, посвященные великим русским поэтам. Это опера-феерия “Маяковский начинается” и вокально-хореографическая симфония “Пушкин. Размышление о поэте”.

Кантата и оратория. Развитие кантатно-ораториальных жанров начиная с 60-х годов становится особенно интенсивным. По-прежнему в кантатах и ораториях находят отражение события, характерные и для оперы: историческая тема воплощена в хоровой поэме Щедрина “Казнь Пугачева” (на тексты Пушкина); тема войны и мира — в Реквиеме Кабалевского (на стихи Р. Рождественского), а также в оратории литовского композитора Э. Бальсиса “Не троньте голубой глобус”.

Огромная заслуга в развитии хоровых жанров принадлежит Г. В. Свиридову. Пути этого развития, получившие название “свиридовские”, многогранны. Один из них — так называемая “новая фольклорная волна”. Начало этому направлению положили “Курские песни” Свиридова — цикл, в котором композитор использует местный музыкальный диалект песен южнорусской области.

Вслед за “Курскими песнями” появляется целый ряд аналогичных произведений: “Менгрельские песни” О. Тактакишвили, “Лакские песни” Ш. Чалаева, “Эстонские календарные песни”, “Ижорский эпос” и “Северорусская былина” В. Тормиса, “Сокровенны разговоры” Н. Сидельникова. Интересная разновидность хорового жанра, основанного на фольклорных традициях, предстает в творчестве В. Гаврилина: это хоровые действия “Скоморохи” “Свадьба”. “Перезвоны”. На народно-песенной основе создает хоровые произведения Р. Щедрин — “Поэторию” на стихи А. Вознесенского, ораторию “Ленин в сердце народном” на народные слова.

Другой путь развития хоровых жанров — хоровые поэтические портреты, своего рода “антология” выдающихся поэтов. Есенин, Пушкин, Блок, Пастернак запечатлены в хоровых произведениях Свиридова, Лермонтов в кантатах Н. Сидельникова, Бараташвили и Шота Руставели в ораториях О. Тактакишвили.

С конца 60-х годов в отечественном хоровом творчестве начинается возрождение традиций русской духовной музыки. Толчком к этому послужили концертные программы Русской хоровой капеллы под управлением А. Юрлова, Академического хора русской песни под руководством А. Свешникова, Московского камерного хора В. Минина, а затем и других исполнительских коллективов. Первым в стиле русских церковных песнопений написал хоровые произведения Свиридов (Три хора к драме А. К. Толстого “Царь Федор Иоаннович” на слова и распев XVI века; Концерт памяти А. А. Юрлова). А в 80—90-е годы к религиозным сюжетам, текстам молитв и церковным распевам обращаются уже многие композиторы. Немало духовных произведений было создано в связи с 1000-летием Крещения Руси, которое праздновалось в 1988 году.

Формы, жанры, стили. Стремление композиторов отразить в творчестве сложность, парадоксальность своего времени, его философский смысл, психологию человека конца XX века обусловило интенсивные поиски в музыке новых жанров, форм, стилей, средств музыкальной выразительности, композиторской техники.

Характерной особенностью музыки 60—90-х годов является соединение в одном произведении принципов различных жанров — симфонических, хоровых, камерных, инструментальных и вокальных. Появляются сочинения, имеющие особые, неизвестные ранее жанровые названия, например “Поэтория” Р. Щедрина, “Драматория” А. Караманова. Упомянутые ранее хоровые действия Гаврилина сочетают в себе признаки оратории, симфонии, вокального цикла, балета, драматического спектакля. Влияние жанра оратории обнаруживается в Тринадцатой симфонии Шостаковича, а синтез симфонии, камерной вокальной и инструментальной музыки — в его Четырнадцатой симфонии.

Подобные взаимодействия характерны и для музыкального стиля. В одном произведении могут сочетаться тональная музыка мелодического склада и жесткая, атональная; строгий “классический” стиль и музыка современного быта, эстрада, джаз. Так, например, С. Губайдулина написала Концерт для двух оркестров, эстрадного и симфонического, С. Слонимский — Концерт для бит-группы с оркестром, А. Эшпай — Концерт для саксофона с оркестром, в котором соединил принципы симфонического стиля и джаза. Соединение в одном произведении различных музыкальных стилей стало одним из характерных явлений современной музыки. Оно получило название полистилистика.

В полистилистике применяется также прямое цитирование чужого музыкального материала, который либо противопоставляется авторской музыке, либо «растворяется» в ней. Одной из разновидностей полистилистики является коллаж (термин заимствован из живописи): использование в произведении фрагментов чужого или своего, ранее написанного сочинения. Коллаж должен вызвать впечатление парадоксальности, несовместимости с авторским музыкальным текстом.

Коренные изменения происходят и в области композиторской техники. Вместо привычного мажора и минора преобладает атональная музыка, используются серийная, сериальная техника, алеаторика, сонористика, микроновая техника. Композиторы создают не требующую нотной записи электронную музыку, конкретную музыку, находят новые тембровые возможности музыкальных инструментов и человеческого голоса.

Атональная музыка появилась в начале XX века на Западе. Для нее характерно прежде всего отсутствие тяготения к тонике, использование созвучий из секунд, септим, тритонов.

Серийная техника возникла как способ организации атональной музыки. Наиболее совершенной формой этой техники является 12-тоновая система композиции — додекафония. Ее создал в начале 20-х годов А. Шёнберг. Основа додекафонного письма — серия из 12-ти неповторяющихся тонов хроматической гаммы. Из нее выводятся различные варианты, например: ракоход — изложение серии от последнего звука к первому, инверсия — перестановка звуков серии и т. д.

Сериальная техника — способ сочинения атональной музыки, в котором, помимо серии из звуков, используются серии ритмов, тембров,

динамики, артикуляции (первое в нашей стране сериальное произведение "Musica stricta" сочинено в 1950-е годы композитором Андреем Волконским).

Алеаторика — техника сочинения музыки, основанная на принципе случайности. Способы применения алеаторики разнообразны. Например, на нотной бумаге разбрызгиваются чернила, и то, что получилось, оформляется в виде пьесы. Или же отдельные такты записываются на карточках, которые затем перемешиваются и располагаются в произвольном порядке. Это также свободная импровизация исполнителей, которые в эпизодах, указанных композитором, играют, кто что хочет.

Сонористика — техника сочинения, использующая различные красочные звучания, часто без определенной высоты звука. Для этой техники характерно применение кластера. Кластер — созвучие, образуемое тесным расположением нескольких соседних звуков. На клавишах кластер исполняется ударом ладоней, кулаков, предплечья, кулаком по струнам (такой кластер есть в пьесе С. Слоимского "Новгородская пляска").

Микротоновая техника основана на разделении целого тона на мелкие доли (уже, чем полутоном), например: на $1/3$, $1/4$, $1/5$, $1/6$, $1/12$.

Электронная музыка. Существуют три основных вида звуковых источников этой музыки: 1) электронные инструменты, имитирующие традиционные (электрогитара, электроорган и другие); 2) самостоятельные инструменты, обладающие особыми красочными тембрами (терменвокс, волны Мартенó); 3) электронные синтезаторы, на которых звук записывается на магнитофонную пленку или в память компьютера. Таков, например, синтезатор, на котором в Музее А. Н. Скрябина в 60-е годы экспериментировали А. Волконский, С. Губайдулина, А. Немтин, Э. Денисов, А. Шнитке, Э. Артемьев.

Конкретная музыка — композиции, создаваемые путем записи на магнитофонную ленту различных немзыкальных звучаний, которые преобразуются с помощью ускорения, замедления, ракоходного воспроизведения записи или ее части.

Запись современной музыки может сильно отличаться от привычной нотной. Новые композиторские техники потребовали создания множества различных символов, фиксирующих эту музыку. Образец такой записи см. в главе, посвященной С. Губайдулиной, на с. 245.

Исполнительское искусство. В характеризуемый период высокий международный авторитет завоевывает отечественное исполнительское искусство. Всемирную известность получают такие музыканты, как певцы И. Архипова, Е. Образцова, Т. Синявская, Л. Казарновская, В. Атлантов, Е. Нестеренко, А. Ведерников, Д. Хворостовский; пианисты В. Ашкенази, Л. Власенко, В. Крайнев, В. Кастельский, Н. Петров, М. Плетнев, Е. Кисин; скрипачи В. Третьяков, О. Крыса, В. Ре-

Дирижер Г. Рождественский и пианист Н. Петров после концерта в Большом зале Московской консерватории

пин; виолончелисты М. Ростропович, Н. Гутман, альтист Ю. Башмет и многие другие музыканты.

Заслуженной славой пользуются отечественные исполнительские коллективы — симфонические оркестры, хоры, ансамбли и их руководители — дирижеры Е. Светланов, Г. Рождественский, В. Федосеев, В. Гергиев; хормейстеры В. Минин, В. Полянский. Мировую славу завоевали оркестр “Виртуозы Москвы” под руководством В. Спивакова, ансамбль “Солисты Москвы” под руководством Ю. Башмета, “Театр звуков” — ансамбль ударных инструментов под управлением М. Пекарского.

Развитию исполнительского искусства способствуют отечественные и зарубежные конкурсы, фестивали. Большим событием в музыкальной жизни страны стал Международный конкурс имени П. И. Чайковского, который впервые прошел в 1958 году и с тех пор регулярно проводится каждые четыре года. В 1992 году у него появился “спутник” — юношеский конкурс имени Чайковского. Учреждены также конкурсы пианистов имени Рахманинова, Скрябина. Для певцов существуют конкурсы имени Глинки, Шалапина.

Регулярно в нашей стране проходят фестивали: “Белые ночи” в Петербурге, “Московская осень” и “Декабрьские вечера” в Москве, фестивали современной музыки в Нижнем Новгороде и другие.

Вопросы и задания

1. Назовите композиторов 60—90-х годов. Какие произведения этих композиторов вам известны?
2. Укажите авторов и жанры следующих произведений: “Оптимистическая трагедия”; “Анюта”; “Дама с собачкой”; “День Победы”; “Маяковский начинается”; “Перезвоны”; “Петр Первый”; “Журавли”; “Силуэты”; “Улыбка”.
3. Составьте список произведений, написанных на сюжеты Гоголя, Чехова, Льва Толстого, Булгакова, с указанием имен композиторов.
4. Объясните, что такое полистилистика, коллаж, додекафония, алеаторика, сонористика, микротоновая техника, электронная и конкретная музыка.
5. Перечислите крупнейшие фестивали и конкурсы, которые проводятся в нашей стране.

Георгий Васильевич Свиридов

1915 — 1998

Г. В. Свиридов — крупнейший русский композитор XX столетия. Главным направлением его творчества была вокальная — сольная и хоровая — музыка.

Детские годы композитора прошли в тихом провинциальном городке Фатеж Курской губернии, где он родился 16 декабря 1915 года в семье скромного почтового работника и учительницы. Его ранние и самые сильные музыкальные впечатления связаны с пением церковного хора, с домашним музицированием, в котором преобладали популярные романсы и песни. Звучал в доме граммофон с более серьезным репертуаром — оперными ариями и романсами Глинки. А на улице пели частушки, играла гармошка. Вся эта простодушная, незатейливая музыка русского провинциального быта увлекала мальчика, откладывалась в памяти как основа будущего творчества.

С семи лет будущий композитор начал заниматься на фортепиано, однако с гораздо большим удовольствием он играл на балалайке в любительском оркестре. В музыкальную школу он поступил поздно — в 14-летнем возрасте. Здесь началось активное знакомство с классической музыкой. “Теоретические предметы, которые в музыкальной шко-

ле не проходили, я изучал сам, — вспоминал композитор, — играя музыку разных авторов: Баха (которого не любил), Гайдна, Моцарта, который мне страшно нравился. Помню также, как поразил меня Бетховен... Потом я узнал Шопена... Огромное влияние на меня оказали Шуберт, фортепианный Шуман, сочинения Грига. Я страстно все это любил”.

В 1932 году Свиридов переехал в Ленинград, поступил в Центральный музыкальный техникум по классу рояля, а затем на композиторское отделение. Занятия по композиции шли столь успешно, что еще студентом техникума Свиридов написал цикл “Шесть романсов на стихи Пушкина”, который стали включать в свой репертуар многие известные певцы. Автор же был принят в Союз композиторов.

В 1936 году Свиридов стал студентом Ленинградской консерватории, которую закончил в 1941 году. В классе композиции он занимался у Шостаковича, влияние которого на Свиридова в то время было большим. На его уроках он познакомился с творчеством Малера, Стравинского. Под впечатлением от этой музыки, а также от симфоний самого Шостаковича в течение ряда лет Свиридов сочинял преимущественно оркестровые, камерные и фортепианные произведения.

В 1950 году Свиридов создает вокальный цикл “Страна отцов” на стихи армянского поэта Аветика Исаакяна. С этого времени основным направлением его творчества становится вокальная музыка. Он пишет песни, романсы, кантаты, оратории, хоровые произведения на стихи Бернса, Блока, Гоголя, Есенина, Маяковского, Некрасова, Пушкина, Ф. Сологуба, Твардовского, Хлебникова, на народные тексты и тексты церковных молитв. Возникает грандиозная музыкальная “антология” русской и мировой поэзии.

В центре творчества композитора — образ Поэта, чья жизнь и судьба неразрывно связаны с судьбой Родины, с ее историей, народом. Эта тема была характерна для русской литературы, но в музыке никто до Свиридова не раскрывал ее с такой глубиной, с таким постижением внутреннего мира поэта. Композитор становится как бы соавтором поэта, их мысли сливаются в единую музыкально-поэтическую мысль о жизни отечества, города, деревни, о родной природе, о мирном созидательном труде и грозной разрушительной силе

революции, о прошлом и будущем России, о месте человека в этом будущем. Свиридов чутко реагирует на содержание и стиль поэзии и своей музыкой открывает новые, часто неведомые нам грани творческого облика поэта. О композиторе говорили, что он обладает “абсолютным поэтическим слухом”.

Один из самых любимых, близких Свиридову поэтов — Сергей Есенин. На его стихи он написал около 50-ти сольных и хоровых произведений. Среди них “Поэма памяти Сергея Есенина”, кантаты “Деревянная Русь”, “Светлый гость”, вокальный цикл “У меня отец крестьянин”, поэма “Отчалившая Русь” и другие, сочиненные на протяжении 50 — 70-х годов.

“Поэма памяти Сергея Есенина”

В этом произведении композитор, по его словам, хотел “воссоздать облик самого поэта, драматизм его лирики, свойственную ему страстную любовь к жизни и ту поистине безграничную любовь к народу, которая делает его поэзию всегда волнующей”. Эпиграфом к “Поэме” Свиридов взял слова Есенина: “Более всего любовь к родному краю меня томила, мучила и жгла”. Сочинение написано для хора, солиста-тенора и оркестра (1956). Образ Поэта предстает у Свиридова сложным, глубоким и трагичным. Революция разрушила вековой уклад крестьянской жизни. Поэт сознает неизбежность перемен, неизбежность вторжения “железного гостя” в патриархальный мир деревни, но лично для него места в новой жизни нет. “Я последний поэт деревни”, — горестно размышляет он. Поэт остается в одиночестве. Гибель прежнего уклада означает для него гибель Родины, которая принесена в жертву индустриальному будущему.

“Поэма” состоит из 10-ти частей, в которых использованы стихи Есенина разных лет: 1. “Край ты мой заброшенный”; 2. “Поет зима”; 3. “В том краю”; 4. “Молотба”; 5. “Ночь под Ивана Купала”; 6. “Ночь под Ивана Купала”; 7. “1919...”; 8. “Крестьянские ребята”; 9. “Я последний поэт деревни”; 10. “Небо — как колокол” (пятая и шестая части имеют одинаковые названия, но разный текст и содержание).

Все части произведения Свиридова пронизаны лирической “есенинской” песенностью. Ее жанровые истоки многообразны. Это и протяжная крестьянская песня, и архаические попевки, и интонации городского романса, и частушечные мотивы. В общий звуковой комплекс входит колокольность. Вот как, например, звучит начало поэмы:

90 **Andantino con moto**
Тенор соло *p semplice (просто)*

Край ты мой за - бро - шен - ный,
край ты мой, пу - стырь, се - но - кос не -
ко - ше - ный, лес да мо - на - стырь.

Солист запекает тоскливую песню. Ее горестно ниспадающие фразы звучат на фоне равномерного, монотонного, как удары колокола, оркестрового сопровождения, в котором все время повторяется малосекундовый мотив, как бы “раскачивая” этот печальный колокол.

Идеально, тонко соответствует облику “крестьянского поэта” Есенина голос певца-солиста — лирический тенор.

Он поет четыре сольные песни: “Край ты мой заброшенный”, “В том краю, где желтая крапива”, “Ночь под Ивана Купала” (№ 6), “Я последний поэт деревни”. Все они важны для понимания замысла произведения: это печальное размышление поэта о родном крае, предсказание его горькой судьбы, рассказ о его собственном рождении в лесу, где “леший плакал у сосны”.

С лирическими песнями-монологами тенора чередуются хоровые номера — эпические картины русской природы, то могучей, стихийной (“Поет зима — аukaет”), то сказочно-зачарованной (“Ночь под Ивана Купала”, № 5). Здесь композитор использует кварто-квинтовые попевки, которые лежат в основе не только мелодии, но и всей многоголосной фактуры:

91 **Allegro non troppo**

Тенора *f*
Басы *f* По -
ет зи - ма - а -
ukaет.

В неразрывном единстве с природой предстают в хоро-
вых номерах и люди. В четвертой части — “Молотьба” —
это радость созидательного труда, а в седьмой части —
“1919...” — плоды труда уничтожены, музыка рисует кар-
тину разрухи и запустения в родимом краю.

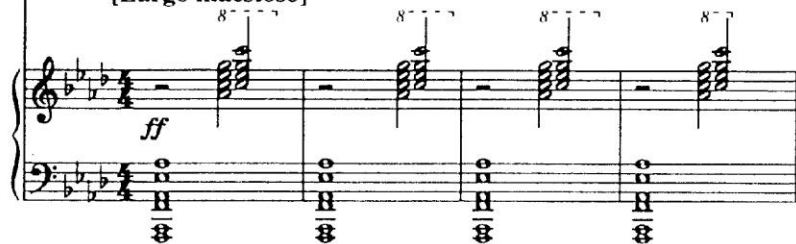
Трагичен финал “Поэмы” “Небо — как колокол”.

92 [Largo maestoso]

Сопрано

[Largo maestoso]

Небесные сферы сотрясает мощное гудение исполинско-
го колокола. Колокольный звон создается звучанием всего
оркестра, фортепиано, натуральных колоколов. На его фоне
в ритме перезвона хор скандирует текст. Возникает образ
грандиозного “космического” масштаба. Он приобретает осо-
бое значение в “Поэме”: ведь колокол является одним из
национальных символов России.

Свиридов и Пушкин

На протяжении почти всей творческой жизни компози-
тор обращался к поэзии Пушкина. Цельность, гармоничность
музы Пушкина, его гениальный пророческий дар, преклоне-
ние перед красотой, упоение радостью жизни — все это близко
Свиридову. Напомним, что с поэзией Пушкина был связан
его первый творческий успех в студенческие годы. Позднее,
в 50-е годы, Свиридов работал над ораторией “Декабристы”,
где использовал текст стихотворения “Во глубине сибир-
ских руд”. Спустя два десятилетия появляется самое извест-
ное его произведение — «Музыкальные иллюстрации к по-
вести Пушкина „Метель“», в которых композитор исполь-
зовал сочиненную им ранее музыку к одноименному кино-
фильму.

...Под неумолчный перезвон бубенцов стремительно не-
сется русская тройка, открывая и завершая сюиту. Одна за
другой возникают бытовые сценки — поэтичный Вальс, бле-
стящий Военный марш. А в центре этой оркестровой сюи-
ты — знаменитый Романс:

93 Adagio

Романс звучит просто, с особой, проникающей в самые глубины человеческого сердца искренностью. Воистину гениальная простота! Именно о такой простоте говорил Свиридов: «Простота ценна, как озарение».

В 1979 году Свиридов создает хоровой концерт «Пушкинский венок». Вся пушкинская философия жизни воплотилась в этом произведении, весь жизненный и творческий

опыт композитора. Отразив в прежних сочинениях самые значительные стороны русской жизни, воссоздав образы различных поэтов, Свиридов сливает их в один образ, имя которому — Пушкин.

Так от произведения к произведению композитор возрождает многовековые традиции русской хоровой культуры, возвращал ей изначальную сущность — быть средоточием нравственного совершенствования человека. Творческая работа в этой области вела его в глубь веков к жанрам древнерусской хоровой музыки.

В 70 — 90-е годы Свиридов создает произведения, в которых использует подлинные церковные тексты, интонации древнерусских духовных песнопений. Его последнее сочинение называется «Песнопения и молитвы». Музыка исполнена того же величия и красоты, которые отличают самобытное русское духовное искусство, не похожее, по словам В. Ф. Одоевского, «ни на какое другое, имеющее свои особые законы, свой отличный характер и высокое как историческое, так и художественное значение». Они излучают ясный, чистый свет — свет добра и красоты.

Г. В. Свиридов скончался 6 января 1998 года.

Вопросы и задания

1. Какие жанры в творчестве Свиридова являются главными?
2. Назовите имена поэтов, чьи стихи композитор использовал в своем творчестве.
3. Перечислите названия частей в «Поэме памяти Сергея Есенина».
4. Сыграйте начало первой части «Поэмы». Спойте. Охарактеризуйте музыку. В каких частях «Поэмы» поет солист?
5. В каких произведениях Свиридов обращается к творчеству Пушкина?

Основные произведения

Для голоса, хора и оркестра: «Поэма памяти Сергея Есенина», «Патетическая оратория», «Курские песни», кантаты «Деревянная Русь», «Снег идет», «Весенняя кантата», другие сочинения

Для хора а капелла: Концерт памяти А. А. Юрлова, Три хора к драме А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович», «Пушкинский венок», «Песнопения и молитвы», другие произведения

Вокальные циклы, поэмы, песни для голоса и фортепиано на слова Пушкина, Лермонтова, Есенина, Блока, Исаакяна, Бернеса, Шекспира и других поэтов

Различные камерно-инструментальные и фортепианные сочинения
Музыка к драматическим спектаклям, кинофильмам