

**"Я ХОЧУ, ЧТОБЫ МОЯ МУЗЫКА БЫЛА ПРОСТА И ДОСТУПНА, НО
ГОВОРИЛА О ВЕЩАХ СЛОЖНЫХ И ПРОСТЫХ"**
(Памят и Г.В. Свиридова)

М. Е. Багдасарян

Первые дни нового 1989г. омрачились печальным известием - 3-го января на 85 году скончался крупнейший композитор современности Георгий Васильевич Свиридов.

Он был одним из самобытных художников нашего времени. Яркое своеобразие, богатство внутреннего содержания и простота формы, новизна и жизненная сила образов, их глубокая народность, богатство и свежесть применяемых средств, естественность и ограниченность - вот чем обращает на себя внимание свиридовская музыка.

Его имя было известно, а творчество оценено еще при жизни. В 1970г. он получил высокое звание Народного артиста СССР, в 1975г. становится Героем Социалистического труда. С 1968 по 1973г. он занимал должность Первого секретаря СК РСФСР.

Г. Свиридов родился в 1915г. в Курске в семье почтового служащего. После окончания музыкальной школы продолжает образование в Ленинградском музыкальном техникуме у И.А. Браудо (фортепиано) и М.А. Юдина (композиция). В 1936г. поступил в Ленинградскую консерваторию в класс П.В. Рязанова. С 1937г. до окончания консерватории, а именно до 1941г. занимался у Д.Д. Шостаковича. С 1956г. до последних дней жил в Москве.

Композитор посвятил свое творчество, в основном, вокальной музыке, вокальным жанрам, выразив в них свои мысли и чувства о Родине, о жизни и смерти, о добре и зле, о его горестях и радостях...

Свиридова по праву считают реформатором вокального жанра. Он создал разновидности концерта для хора, кантаты и оратории, которые можно классифицировать следующим образом: ораториальное действо "Патетическая оратория", маленькие кантаты "Деревянная Русь", "Снег идет", "Весенняя кантата", "Ночные облака", многочастная поэма "Страна отцов", вокально-симфоническая "Поэма памяти Сергея Есенина", концерты для хора памяти А.А. Юрлова и "Пушкинский венок".

Он нашел новый, самобытный вокальный стиль, внес своеобразную трактовку вокальной музыкальной драматургии. Свиридов достиг новизны простыми приемами музыкального изложения.

Г.В. Свиридов начал творческий путь в середине 30-х годов. К этому периоду творчества относятся вокальные произведения на стихи Пушкина (романсы "Роняет лес багряный свой убор", "Зимняя дорога", "К няне", "Зимний вечер"...), И. Севицкого ("Сибирская песенка"), Лермонтова (романсы для баса и фортепиано: "Парус", "Они любили друг друга", "Горные вершины"...), А. Прокофьева ("Мне не жаль", "Романс", "Девчонка пела"...), А. Чуркина ("Песня девушки"...), песни на стихи Беранже.

В сороковых годах композитор создает произведения, в основном, в инструментальных жанрах. В них явно чувствуется влияние его учителя Дмитрия Шостаковича. В музыке произведений этого периода большое место занимают образы борьбы, страдания, жестокости (соната №2 для фортепиано часть II - "танго смерти", трио для скрипки, виолончели и тому времени он был автором двух симфоний, романсов на стихи Пушкина, Лермонтова, Шекспира. Но как ни интересны были эти "творческие заявки", они еще не раскрывали подлинного лица художника.

Окончательное, так сказать, "самоопределение" композитора произошло лишь в пятидесятых годах с появлением таких произведений, как вокальная поэма "Страна отцов" на стихи классика армянской поэзии Аветика Иссаакяна, неоконченная оратория "Декабристы" (Песни вольности) на стихи поэтов-декабристов и Пушкина, "Поэма памяти Сергея Есенина", цикл песен "У меня отец - крестьянин" на стихи Есенина, восемь романсов на стихи Лермонтова, "Патетическая оратория" на стихи Маяковского и др.

Примерно с шестидесятых годов начинается новый период творчества. Возникают сочинения, в которых преобладают лаконизм, тонкость выразительных средств. Таковы "маленькие кантаты" ("Деревянная Русь", "Снег идет"), "Петербургские песни" на стихи А. Блока, "Курские песни", романсы на стихи Тютчева, Исаакяна, Блока, Хлебникова и др.

Творчество Свиридова семидесятых годов отмечено тяготением к философскому осмыслению жизни. Это три песни на стихи Блока, кантата "Светлый гость" на стихи Есенина, поэма "Отчалившая Русь" (стихи Есенина), Хоровой концерт памяти А. Юрлова.

Свиридова очень часто называют "самым последовательным" в наши дни приверженцем и продолжателем классических традиций мировой музыки. Движение в творчестве вперед для Свиридова - это одновременно и все более глубокое проникновение в коренные пласты национальной культуры, приближение к ее истокам. И его творения в самом деле глубоко почвенны. Он, в первую очередь, является продолжателем традиций Глинки, Даргомыжского, Мусоргского.

"Свиридов как автор музыки близок Мусоргскому. Я считаю,- пишет Е. Нестеренко,- что Мусоргский и Свиридов - композиторы самые удобные для пения, потому что их интонации приближаются к речевым".

Георгий Свиридов - истинно русский композитор. Несмотря на то, что он не цитирует народных песен или прибегает к этому крайне редко (например, "Курские песни"), все его творчество пронизано духом, атмосферой русской народной песенности. Народность - одна из важнейших черт свиридовского творчества.

"Что, с моей точки зрения, характеризует творчество этого выдающегося художника? В первую очередь народность и еще раз народность", - сказал дирижер Евгений Светланов.

Свиридов по преимуществу художник эпического плана, стремящийся к наиболее объективному изображению окружающего мира. Естественно, что и драматургия у него тоже носит эпический характер. Развитие в ней совершается путем сопоставления и объединения цельных, монолитных образов. Композитор любит пребывать в одном эмоциональном состоянии, и часто своих героев показывает как бы в "застывшие моменты" размышления, свершения обрядового действия и т.д. Музыкальные образы часто принимают у Свиридова форму образов-символов. У него символы - это одновременно картины и фигуры. Таковы, например, музыкально-поэтические образы матери и материнского очага как символ Родины и родной земли ("Патетическая оратория"). Другой, чисто музыкальный символ Родины - звуки колокола ("Поэма памяти С. Есенина", "Деревянная Русь", "Патетическая оратория"). Русские колокола у Свиридова - продолжение давних традиций, которые уходят корнями в глубь веков. Кстати, многие русские композиторы в своем творчестве прибегали к колокольному перезвону. Особенно хочется отметить Мусоргского, Рахманинова.

Во многих произведениях Свиридова действующим лицом является поэт. Поэт, показанный обычно не столько как конкретный исторический персонаж, сколько как символ искусства. Для Свиридова он является вестим голосом народа.

В самом выборе сюжетов и действующих лиц Свиридов оказывается продолжателем традиций размышлений о судьбах России, о ее исторических путях, столь широко представленной в русском искусстве: у Пушкина, Гоголя, Блока, Есенина, Мусоргского...

Часто в свиридовских произведениях бывает обрисована и повседневная жизнь народа, наполненная трудом людей, их каждодневными заботами, горестями и радостями. В основном, это жители деревни - крестьяне. Лишь изредка он обращается к жизни города.

Восприятие жизни и творчества немислмы для Свиридова без постоянного общения с природой. Все времена года, леса и озера, поля и реки, представленные в его творчестве: пушкинский цикл (шесть романсов), есенинская поэма и вокальный цикл "У меня отец - крестьянин", "Курские песни", "Деревянная Русь", музыка к фильмам "Русский лес" и "Метель".

Свиридов, как уже было отмечено раньше, самый последовательный продолжатель традиций русского национального музыкального стиля: и в сфере ритмо-интонационного языка, особенностей гармонического мышления. Глубокая национальная почвенность композитора общезвестна. Обращение к народно-натуральным ладам стало у композитора таким же естественным, обычным явлением, как и обращение к мажору-минору.

Композитор тонко пользуется выразительностью простых диатонических ладов. Нередко встречаются обороты старинных ладов - дорийский, фригийский, миксолидийский, локрийский.

Излюбленный прием Свиридова - прием дублированного голосоведения. И не случайно типичной формой параллельного движения у композитора становится двухголосие. Корни этого явления лежат в особенностях народно-песенной культуры.

Стиль Свиридова привлекает гармонической четкостью, определенностью. Он тяготеет к гармоническому складу письма, четким аккордовым структурам. Неизменное и чуткое вслушивание в народную музыку, забота о подлинно творческом ее обновлении, индивидуальном преломлении и дальнейшем развитии определяют гармоническое мышление Свиридова. На этой основе возникает новое, порой очень смелое. "Главное, что почерпнул художник в народе, - по словам О. Тактакишвили, - не сама народная мелодия, а принцип поэтизации жизни. Опираясь на интонации народной песни, автор творит свой вариант напева, гармонизуя его звуками, взятыми из оригинальной мелодии. Это создает ощущение подлинности, нетронутости первоисточника".

Одним из характерных средств музыкального языка Свиридова является использование

педали. Бифункциональные созвучия часто образуются в результате наложения новых голосов на возникшую ранее педаль, в роли которой может предстать и один звук, и интервал, и даже целый аккорд. В некоторых случаях сохраняющиеся педальные звуки становятся общим для целой цепи аккордов.

В своих новаторских поисках Свиридов не боится известных уже гармонических средств, в том числе и весьма простых, но, давая их в ином ракурсе, соединяя их со специфически новым, значительно обновляет, осовременивает таким путем и сами эти средства.

Гармонический стиль композитора характеризуется единством фольклорных и индивидуальных, русских и общеевропейских черт. Он, опираясь на принципы русской народной песенной ладовости и строя на их основе, идет гораздо дальше и фольклора, и своих предшественников.

Невозможно полностью представить себе творческий облик Свиридова, не уделив особого внимания трактовке хора композитором.

"Свиридовская" линия в кантатно-ораториальной музыке характеризуется стремлением к синтезу традиционных жанровых черт с хоровыми принципами русской историко-эпической оперы, с особенностями многочастных циклических композиций. Новизна трактовки хора - в его образно-смысловой многозначности, контрастности образов. Хор в сочинениях Свиридова выполняет различные драматургические функции: является носителем действия, его комментатором, повествователем, выразителем эмоционально-психологического подтекста, голосом "от автора", а порой также выполняет оркестровую функцию.

Хоровая фактура Свиридова обнаруживает глубинную связь с русскими классическими хоровыми традициями. Он трактует их своеобразно. Хоровая фактура композитора во многом обусловлена исходным тематическим материалом, жанровые истоки которого восходят к песне.

При выборе составов хора композитор использует однородный, смешанный, неполный смешанный хоры и хор с солистом.

Лирическая сфера образов, опирающаяся на жанры лирической протяжной и хороводной песни, представлена однородными женскими составами хоров, также как героико-эпические образы - мужским хором (в виде унисонов басов). Здесь тембр становится важной характеристикой звукообраза.

В основном же композитор использует смешанный состав хоров, отличающийся богатой палитрой выразительных средств. Четырехголосие чаще всего дается в виде дублировок, унисонов всего хора в моменты особой значимости, мощно, объемно звучат хоровые tutti (в апофеозах, в эпизодах славления...). Хоровое многоголосие может быть представлено и как темброво-фактурный акцент, и в переменности функций хоровых голосов.

Действенным средством динамизации форм у композитора служит прием сопоставления тембров. Тембровый контраст достигается сопоставлением чистых тембров, чистых и смешанных, смешанных тембров в различных комбинациях.

В вокально-симфонических произведениях оркестровая и хоровая партии взаимобусловлены. Оркестр отличается многоплановостью, является своеобразным усилителем основных образов и мыслей произведения, а также выразителем психологического подтекста, участвующим в музыкально-поэтическом синтезе. Оркестр Свиридова, по существу мелодичный, выдержан то в акварельных красках, то звучит мощно и объемно.

Одним из важнейших вопросов для характеристики творческого стиля композитора является его отношение к слову, к поэзии. В связи с этим можно определить музыкальный стиль Свиридова зрелой поры и единым и многоликим. Единым, потому, что его почерк - почерк композитора можно уловить в любом произведении. Многоликим, потому, что, по его понятию, стиль музыки в каждом вокальном сочинении должен в чем-то соответствовать национальному и индивидуальному стилю поэта. Поэтому вокальный цикл на стихи Бернса отличается от "исаакяновского", а они - от "русских" и т.д.

Проблему национальной характеристики Свиридов претворяет не в фольклорно-этнографическом понимании, а в умении подчеркнуть конкретную образно-эмоциональную атмосферу, характерную для данного поэтического текста, определенными штрихами, как, например, ладово-интонационными, ритмическими оборотами, фактурными приемами. В этом нельзя не усмотреть пример сближения и сплетения разных национальных культур в творчестве композитора.

Даже если обратиться к его "русским" сочинениям на стихи одного и того же поэта, более того - если взять каждое из них в отдельности, то и тогда обнаружится синтетичность его музыкального языка. Мелодика в этих сочинениях соединяет в себе черты русской крестьянской песни и городской.

"Высшее в иерархии искусств для Свиридова - искусство слова" -, отмечает известный

музыковед А. Сохор, - "Ему удастся сочетать песенную гибкость и широту мелодии с точностью декламации. Композитор идет по пути соединения песенности с декламационным подчеркиванием опорных смысловых акцентов стихотворения. При этом песенные обороты у него почти никогда не сводятся к точным повторениям однажды найденных интонаций. Музыка Свиридова, будучи неотделима от стихов, являет собой совершенную форму, которая, принимая в себя поэтическое слово, несет это слово. С музыкой Свиридова стихи становятся в чем-то иными. В них открываются новые звучащие качества".

В произведениях Г. Свиридова музыка настолько тесно сливается со стихом, и притом настолько преобразует его, что возникающий синтез представляет собой качественно новое явление.

В своих вокальных поэмах и циклах он "встречается" с разными поэтами и разными образами. Каждый из этих поэтов - художник исключительно сильной индивидуальности. Но нигде индивидуальность композитора не оказалась подавленной. Свиридов в каждом случае отделял в стихах субъективное, идущее от поэта содержание, от объективного, которое в большей или меньшей степени представляло интерес для композитора. Стремление внести в поэтический первоисточник что-то новое, свое, проявляется и в том, как Свиридов строит поэму из отдельных, разрозненных у автора стихотворений, своеобразным монтажом создавая крупную форму со своей внутренней драматургией. Обращаясь к творчеству того или иного поэта, композитор обычно старается углубиться в мир его поэзии, прочувствовать его индивидуальный стиль, черты его образов и идей. К каждому из поэтов композитор находит свой ключ, в каждом видит его особые черты - индивидуальные, исторические, национальные. Например, А. Исаакян у него впервые представлен не только лириком, но и певцом героико-патриотической темы. Первым из музыкантов показал он Есенина как национального художника больших масштабов, одного из крупнейших русских поэтов революционной эпохи. Первым ввел он в музыку Бориса Пастернака и Владимира Хлебникова. Наконец, сумел по-настоящему "распеть" поэзию Маяковского.

Слово входит в вокальные и вокально-симфонические произведения как самостоятельной и равноправный участник создания синтетического образа, как неотъемлемая сторона общей идеи произведения, которая является идеей музыкально-поэтической.

Соотношение слова и музыки в вокальных произведениях Свиридова бывает различным. Изредка певческая партия представляет собой речитатив, где слово подчиняет себе музыку. Нечасто, но встречается и ариозное пение. Преобладает же песня плавная, закругленная. Свиридовский песенный напев - мелодия "творимая говором". Нужное слово может быть выделено не только мелодическими или ритмическими, но гармоническими средствами музыкальной выразительности.

Продолжая и развивая лучшие традиции русской музыки, Свиридов стал основоположником новой, свиридовской традиции.

Его имя по праву может стоять в одном ряду с именами корифеев современной композиторской школы С. Прокофьевым, Д. Шостаковичем, А. Хачатуряном.

Ս. Ե. Բաղդասարյան - Սվերիդովի հիշատակին - Հոգևորում համառոտ գծերով նրկայացվել է ռուս ժամանակակից մեծ կոմպոզիտոր Գ. Գ. Սվերիդովի երաժշտական գործունեությունը: Նշվում է նաև, որ նա մտերմական ջերմ կապեր է ունեցել Ա. Խաչատրյանի հետ, իսկ «Հայրերի երկիրը» վոկալ շարքը գրել է Ավ. Իսահակյանի մի շարք բանաստեղծությունների հենքի վրա: