

ГЕОРГИЙ СВИРИДОВ И ФЕДЕР СОЛОГУБ: ПЕСНЬ РОССИИ

Н.Н. Владимирцева

*Саратовская государственная
консерватория имени Л.В. Собинова*

Аннотация. В статье анализируется редко звучащее сочинение Г. Свиридова, поэтической основой которого являются стихи Ф. Сологуба. Внимание автора акцентируется на неразрывном единстве Слова и Музыки, которое рождает уникальное по силе эмоционального воздействия и глубине философского размышления хоровое произведение.

Abstract. The article analyzes the seldom-sounding composition of G. Sviridov, poetic basis of which are the poems of F. Sologub. The attention of the author is accentuated by the inseparable unity of the Word and Music, which gives rise to a choral piece unique in the power of emotional influence and depth of philosophical reflection.

Ключевые слова: хоровая, музыка, русская, поэзия, гимн, духовность.

Key words: choral, music, Russian, poetry, anthem, spirituality.

Главная тема творчества Г.В. Свиридова – тема Родины. Она раскрывается в разных аспектах: это картины русской природы и народного быта; обобщенный образ народа, его характер и духовный мир; исторические пути и судьбы России; связь времен: далекое прошлое и свершения нынешнего времени.

Для воплощения магистральной темы творчества Свиридов обращается к поэзии русских и современных отечественных авторов, в произведениях которых присутствует образность, соответствующая внутренним установкам композитора – общечеловеческие значимые идеалы красоты, добра, справедливости, верности, стойкости, мужества, духовности. Свиридов мастерски воплотил в хоровой музыке выдающиеся и ранее не использовавшиеся страницы русской поэзии XIX-XX веков: А. Пушкина, Ф. Тютчева, Н. Некрасова, А. Блока, Ф. Сологуба, С. Есенина, В. Маяковского, Б. Пастернака, А. Прокофьева. Они, по мнению композитора, «отражают какие-то свои стороны нашей великой и одновременно несчастной, бесконечно богатой и прекрасной, а в чём-то убогой и нищей, нашей любимой России» [1, с. 127].

В музыке Свиридова явственно проявляется тонкое чувство стиха, глубина постижения поэзии, понимание ее духовной мощи и философской глубины. Свое отношение к Слову композитор выразил так: «Художник призван по мере своих сил служить раскрытию Истины (Истины Мира). Истина может быть заключена в синтезе Слова и Музыки. Для меня это – так! Музыка

(сама по себе) – искусство бессознательного. Я отрицаю за Музыкаю Мысль, тем более какую-либо философию. То, что в музыкальных кругах называется «философией», – есть не более чем рационалистическая условность движения материи. На своих волнах (бессознательного) она (Музыка) несет Слово и раскрывает его сокровенный смысл. Слово же несет в себе Мысль о Мире (оно и предназначено для выражения Мысли). Музыка же несет Чувство, Отпущение, Душу этого мира. Вместе они выражают (могут выразить) Истину Мира» [1, с. 125].

Свиридов тщательно работает с поэтической основой своих произведений: по-своему komponует строфы, даже заменяет слова. Композитор не иллюстрирует текст и не подчиняет слово музыке – он воплощает главную мысль и настроение стиха. В итоге рождается неразрывное единство слова и музыки; взаимодействие двух составляющих усиливает их образную и эмоциональную стороны. Подобная работа с поэтической основой является важной чертой художественного метода Свиридова.

Со всей полнотой это проявляется в хоровом цикле «Гимны Родине» на слова Ф. Сологуба (1978 год создания). К сожалению, это сочинение не получило достаточного освещения в специальной литературе, да и с концертной эстрады оно звучит весьма редко. Хоровой цикл уникален по многим характеристикам и обладает глубочайшей силой эмоционального и художественного воздействия.

Сочинение Свиридова посвящено выдающемуся русскому писателю Виктору Петровичу Астафьеву. «Пронзительный, щемящий» – так говорил о писателе Свиридов. Астафьев был истинным патриотом, и именно поэтому его творчество получило искренний отклик в сердцах простых людей. Его произведения отражают боль и гордость писателя за Родину: «Родина у нас одна, имя ей – Россия» [1, с. 376].

Композитора и писателя объединяла общность взглядов. «Россия – грандиозная страна, в которой причудливо сплетаются разнообразные веяния и влияния. Она всегда в движении, путь ее необычайно сложен, загадочен, и мы можем лишь предполагать, как сложится ее судьба» [1, с. 390].

Название хорового триптиха Свиридова совпадает с названием поэтического произведения Ф. Сологуба.

Творчество Федора Сологуба – замечательного русского писателя – одна из ярчайших страниц русской поэзии Серебряного века. Дарование поэта уникально, совершенство форм и языка Ф. Сологуба отмечали многие критики. Высокую оценку как поэт и прозаик он получил от собратьев по перу А. Блока, В. Брюсова.

Свиридова привлекло поэтическое повествование, окрашенное в ностальгически-печальные краски и особый лирический тон высказывания. Неспешный темп рассказа, медитативное состояние, легкая дымка ностальгии создают настроение глубокого раздумья, философского размышления о судьбах родной земли; глубоко личный, прочувствованный образ России.

Свиридов так охарактеризовал начало XX века: «Стихийный взрыв национального чувства у многих творческих гениев: Блок, Белый, Ф. Сологуб, Клюев, Есенин» [1, с. 201].

Поэтический цикл «Гимны Родине» Федора Сологуба создан в 1903 году. Он содержит три самостоятельных фрагмента, из которых Свиридов для своего музыкального произведения выбирает два: второй («Люблю я грусть твоих просторов») и третий («Печалью, бессмертной печалью»), в котором меняет местами начальные строки и исключает заключительное четверостишие.

Текстовой основой первого хора свиридовского цикла становится стихотворение Ф. Сологуба «Сокрытая красота», написанное ранее в 1895 году.

Композитор (в конечной редакции сочинения) выстраивает свою последовательность текста и дает свои названия частям хорового цикла:

1. «Наш север»
2. «Русское сердце»
3. «Грусть просторов»

Все грани великого чувства любви к Родине представлены в этом хоровом цикле. Части не связаны друг с другом сюжетно, они представляют собой различные картины, пейзажные зарисовки, воспевающие красоту родной земли: изображение северного леса, пространство бескрайней русской равнины. Поэтические образы эмоционально окрашены лирическим, а порой и ностальгическим чувством, в них так же ошутим элемент эпичности и размышления, что позволяет отнести их к образцам духовной, философской лирики.

Это и есть гимны Родине – не помпезные, бравурные, а глубоко личные, от этого приобретающие черты сокровенной исповеди, тихого и восторженного признания в любви, восхищения. Вспоминаются известные слова Свиридова: «Для меня Россия – страна простора, страна песни, страна печали, страна минора, страна Христа» [1, с. 168].

Вместе с тем, значительность идеи, ее непоказное, а истинное величие придают произведению определенную монументальность, основательность, свойственную гимническому жанру. Драматургия музыкального произведения строится по принципу объединения близких по эмоциональному состоянию крайних частей и контраста со второй, центральной частью цикла. Тишина,

созерцательный покой, состояние размышления и философской самоуглубленности в крайних частях сменяются открытой эмоциональностью, даже страстностью и порывистостью в центральном разделе цикла. Части исполняются *attacca*, что, с одной стороны, способствует цельности композиции, с другой, подчеркивает контраст в звучании рядом стоящих частей.

Подобная многосоставная форма из коротких, завершенных частей характерна для Свиридова. Такой принцип циклической композиции, сосредоточенной на одной идее, когда чередуются части, раскрывающие одну тему, один образ, выходит за пределы жанра хорового цикла и тяготеет, приближается к жанру кантаты, с ее связью с эпосом, лирико-философской или гражданской тематикой.

Свиридов писал в своих дневниках: «Хочется музыки тихой, мелодической, простой, эмоциональной, духовно наполненной» [1, с. 108]. Именно такую музыку мы слышим в триптихе «Гимны Родине». Строй музыкального высказывания в высшей степени одухотворен. Следуя своей установке «искусство – как голос души, как исповедь души» [1, с. 221], Свиридов создает произведение удивительное по глубине, силе, проникновенности при минимальном количестве и строгом отборе выразительных средств.

Отличительной чертой музыки цикла является: индивидуализация характеристик мелодики, гармонии, метроритма, фактуры в каждой из частей при сохранении единства музыкального стиля в цикле. Следует помнить, что для сочинений Свиридова позднего периода весьма характерны медленные темпы и неподвижные, как бы застывшие гармонии.

В цикле «Гимны Родине» крайние части написаны в медленных темпах с указанием характера: 1 ч. – медленно, таинственно; 3 ч. – медленно, тихо, строго.

Для 1 части так же характерна тотальная опора на органнй пункт хоровой педали, которая своим гармоническим составом создает фонический эффект: либо большого пространства (при применении кварто-квинтового «пустого» созвучия огромного диапазона), либо (при применении практически кластерной вертикали) почти ощутимую картину природы, наполненной свежим, вибрирующим воздухом, окутывающим всё живое таинственностью, зачарованностью. Знаменитые свиридовские паузы между фразами придают звучанию торжественность и величие. Интересна так же работа композитора с сопоставлением разряженной и плотной фактуры, а также диатоникой (в ней выдержана вся 1 часть) и нежной, тонкой хроматикой (в тихой кульминации-вокализе).

Музыкальный язык 2 части основывается на выразительнейшей декламационности, проникающей как в мелодику, так и в ритмику. Всё богатство интонации и движения человеческой речи (в патетически напряженном состоянии) передает музыкальный образ центральной части. Её кульминационность создают контрастные перепады в динамике и тесситуре и авторское указание характера исполнения «сильно, напряженно, с движением».

3 часть написана в духе протяжной народной песни – это еще одно отличительное свойство Свиридовского стиля. Слова композитора подтверждают это: «В фольклоре заключено эпическое, народное мироощущение и это мироощущение живет в Русских до сего – дня! В таком мироощущении скрыт подлинный, самый высокий трагизм, безыстерическое и надличное страдание, без выпячивания страдающей души, без гипертрофии выражения, но оттого производящий еще более сильное впечатление и особенно глубоко западающий в сердце» [1, с. 229]. И далее: «Впечатление поэтическое от скромной малонотной песни иной раз глубже западает в сердце и сидит в нем как заноза, которую не вытянуть иногда во всю последующую жизнь» [1, с. 229].

Именно такая «малонотная» тема лежит в основе финала. Простая, строгая, даже аскетичная, она таит в себе красоту, силу, веру, искренность и чистоту души народа. А хоральный склад изложения придает звучанию характер и значение молитвенной соборности.

Хоровой цикл «Гимны Родине» относится к выдающимся произведениям современной отечественной музыки. В нем заключены мысли и чувства двух великих сынов России – Ф. Сологуба и Г. Свиридова, их непоказная, а глубоко прочувствованная, истинная любовь к Родине. «Русская культура всечеловечна. И это одно из очень важных ее достоинств: она обращена ко всему человечеству, ко всем людям земли. Но, может быть, самая важная, самая насущная, первостепенная ее задача – это питать душу своего народа, возвышая эту душу, охраняя ее от растрепания, от всего низменного» [1, с. 382].

ЛИТЕРАТУРА

1. Свиридов, Г.В. Музыка как судьба / Г.В. Свиридов. – М.: Молодая гвардия, 2017. – 800 с.