

Шедевры киномузыки Г.Свиридова

Георгий Свиридов – один из крупнейших композиторов XX века. Все свое творчество он посвятил русскому человеку, его судьбе и деяниям. Он прекрасно знал историю родного народа, его литературу, поэзию, был широко образованным человеком, любящим природу, ненавидящим зло и умеющим противопоставить ему добро.

Его произведения выражают большие идеи, ставят высокие этические задачи, удивительно точно отражают время, серьезны и правдивы. Их оригинальные и выразительные интонации рождались из глубин народного искусства, в чем он был продолжателем традиций М. П. Мусоргского.

С самого начала творческой деятельности Г.Свиридов ярко заявил о себе как вокальный композитор, поэтому большинство его произведений являются литературно-музыкальными. Они имеют в основе превосходный литературный текст, который композитор отбирает очень строго и с большим вкусом. Выбор авторов широк и разнообразен: А.Блок, В. Маяковский, В.Шекспир, А.Прокофьев, Р.Бернс, А.С.Пушкин и др.

Инструментальные произведения Г.Свиридова немногочисленны. Свои первые сочинения (первую симфонию, фортепианный концерт) он написал в период обучения в Ленинградской консерватории (с 1936 по 1941 гг.). Преподавателем по классу композиции у него был Д.Шостакович и, несомненно, содержание первых произведений во многом было навеяно его творчеством. Позже Г.Свиридов написал сонаты, партиты для фортепиано, инструментальные ансамбли, музыку для детей и другие произведения.

Одну из ярких страниц его инструментального творчества составляет музыка к кинофильмам, содержание которых различно, но практически все они отражают разные периоды истории России через образы, характерные для данного времени. Всего Г.Свиридов написал музыку к 13 фильмам, среди которых «Поднятая целина» (1940), «Римский-Корсаков»(1952), «Полюшко-поле»(1956), «Красная площадь»(1960).

В 60-х – начале 70-х годов композитор продолжил писать киномузыку. Одной из значительных работ была музыка к фильму «Воскресенье» по роману Л.Толстого. Также вышли на экраны такие фильмы, как «Русский лес», «Метель», «Время, вперед!».

Годы революции пришлось на детство Г.Свиридова, родившегося в 1915 году. Отец, большевик, был убит на гражданской войне. Все драматические события этого времени отложились в душе композитора, а затем были отражены в вокальных циклах на стихи А.Блока, С.Есенина, В.Маяковского, раскрывающих дух революционного и послевоенного времени.

Продолжение эта тема получила в 60-е годы, когда на экраны вышел фильм режиссера М. Швейцера «Время, вперед!», созданный по одноименному роману В. Катаева. Он был посвящен строительству Магнитогорска в конце 20-х – начале 30-х годов XX века. В фильме режиссер воссоздал картины созидательного труда, человеческого энтузиазма, показал суровую красоту трудовых будней, сопровождаемую холодом, голодом, грязью. Но трудовые подвиги совершались в то время людьми, уверенными в правильности, как им казалось, избранного пути, во имя лучшей жизни в будущем.

Музыка Г.Свиридова как бы погружает нас в атмосферу времени индустриализации страны, отражает героический пульс времени, раскрывает психологическую сущность нового человека.

Вскоре после выхода картины композитор составил из музыкальных номеров сюиту, состоящую из шести частей. В нее вошли «Уральский напев», символизирующий Урал как стык Европы и Азии, «Частушка», изображающая народ в моменты отдыха, «Маленький фокстрот», представляющий один из самых популярных танцев того времени и др.

Но самым ярким музыкальным номером стала увертюра «Время, вперед!», завершающая сюиту. Она явилась музыкальным воплощением безостановочно бегущего

времени, соединила его стремительность и мощь, стала символом эпохи. Упругие мотивы наполнены ритмической динамикой, энергией, выражают силу, решимость. Круто восходящая мелодия, полная порыва, покоряет своей волевой нацеленностью. Композитор не использовал здесь интонации бытовой музыки того времени, а уловил внутреннее состояние людей, охваченных небывалым душевным подъемом, образ, отразивший этическую ценность труда, являющуюся основой народной нравственности. Эта музыка впоследствии часто использовалась в ряде кинофильмов, теле- и радиопередачах, и, в частности, довольно долго была заставкой программы телевизионных новостей «Время».

В период перестройки стало модным ругать прошлое. Г.Свиридов и его музыка попали в опалу. Знаменитую заставку к программе «Время» сняли с эфира как примету «тоталитарного прошлого», но спустя несколько лет справедливость была восстановлена. Вот что писал по этому поводу кинорежиссер Михаил Швейцер: «Потому что эта музыка – навсегда. Потому что в ней пульс свободной от политической суеты жизни. В ней время, которое вопреки всем ударам судьбы, историческим катастрофам и непоправимым потерям продолжается вечно». 1

В 60-е годы появляется еще один фильм - «Русский лес» по роману Леонида Леонова в постановке В. Петрова. Музыка Г.Свиридова к нему состояла из нескольких номеров лирико-пасторального и народно-жанрового содержания. Из них композитор позже составил сюиту, исполнявшуюся в концертах и на радио, а один из номеров был использован им в третьей части «Маленького триптиха», написанного для большого симфонического оркестра. Это было первое инструментальное произведение, появившееся после большого перерыва. Его, как и многие другие свои сочинения, композитор посвятил Родине, воспел ее через созерцание, любование, раздумье, гордость.

Это произведение часто называют «оркестровым песнопением», «хоровым оркестром», однако инструментальное пение здесь является отражением, а не копией вокальных жанров и форм. Финал «Триптиха» начинается с песни юности, любви, упоения жизни - по-весеннему светлой, прозрачной, тонкой. Она льется как бы в исполнении сопрановых голосов, но внезапно песня обрывается, и весна сменяется печалью одиночества и увядания осени, а вместо песни звучат говорящие, но певучие реплики-жалобы, исполняемые деревянными духовыми, имитирующими квинтет певцов. Выражает финал главную мысль произведения: жизнь человека преходяща, но бессмертны духовные идеалы народа. 2

Особое место в творчестве Г.Свиридова занимают произведения А.С. Пушкина. На стихи великого поэта у композитора, кроме отдельных песен и юношеских романсов, написано 10 великолепных хоров «Пушкинский венок». «Стремление к внутренней гармонии, сознание высокого предназначения человека – вот что сейчас особенно звучит для меня в Пушкине», - говорил композитор.

В 1964 к нему обратился известный кинорежиссер В.Басов, приступивший к съемкам фильма по повести А. Пушкина «Метель», с просьбой написать музыку. Сама повесть была создана поэтом в 1930 году, в золотую пору его творчества, оставшуюся в истории под названием «Болдинская осень». Написанная за один день, она вошла в цикл «Повести Белкина» и стала образцом лаконичной и ясной прозы. Сюжетом ее явился ходивший в те времена анекдот об одной провинциальной барышне, которая случайно вышла замуж не за того, так как жених заплутал в метель и не попал вовремя на венчание, но А.Пушкин завершает свою повесть счастливым концом, зарождением новой любви. В ней есть и романтическая история о русских гусарах, и безумная любовь, и русская метель, непредсказуемо смешавшая несколько человеческих судеб.

Музыкальное сопровождение фильма является одним из самых удачных воплощений произведений А.Пушкина в русской музыке двадцатого века. К «Метели» композитор обратился уже зрелым мастером. Его привлекла идея воссоздать в музыке образ современной

поэту провинциальной России, простой жизни маленьких городов и усадеб.

В работе Г. Свиридов исходил из интонаций, бытовавших в начале XIX века: вальсовых, маршевых, романсовых, перезвона бубенцов, висевших на дугах ямщицких лошадей, но использовал их творчески, без стилизации. Музыка получилась удивительно поэтичной и выразительной. Сама повесть А.Пушкина несколько иронична, чуть насмешлива. Композитор же воспринял происходящие события более серьезно, внес в музыку душевность, глубокие переживания, так как для него очень важны человеческие отношения, складывающиеся в быту, в частной жизни.

Через 10 лет Г. Свиридов составил сюиту из 9 номеров, получившую название «Музыкальных иллюстраций» к повести «Метель». Композитор считал, что: «слово и музыка, литература и музыка, музыкальное произведение может существовать только тогда, когда оно добавляет нечто к стихам или литературному сочинению». В данном случае музыка помогает более углубленному прочтению повести, выражая всю гамму разнообразных, искренних и правдивых чувств героев.

Последовательность музыкальных иллюстраций соответствует сюжету повести. Здесь композитор проявил себя как крупнейший мастер оркестровки, особенностью которой является красочность, картинность, изящество, удивительный баланс в тембрах и силе звука. Его оркестр часто говорит больше, чем слово. Произведение за отсутствием голоса потребовало нового подхода к оркестру, который максимально приближен к вокально-хоровому звучанию.

Поскольку главные события повести происходят зимой, то неудивительно, что первой музыкальной иллюстрацией является «Тройка». С этой музыки начинается сам фильм. В начале повести А.Пушкин описывает картины русской деревенской жизни, когда на лошадях помещики ездили друг к другу в гости, в церковь, когда тройка была единственным средством передвижения между населенными пунктами.

Начинаясь вступительными, звучащими на ff мощными аккордами медной группы, сопровождаемыми непрерывной дробью малого барабана, ударами бубна и тремоло литавр, музыка сразу создает образ бескрайней русской равнины, укрытой сверкающим на солнце снегом, а активные скачки мелодии струнных изображают резво бегущую тройку лошадей со звонкими бубенцами, оставляющую за собой вихрь летящего из-под копыт снега. Внезапно звучность затихает и на фоне непрерывной дроби барабана возникает раздольная песня, чисто русская, широко распетая, мелодия которой перекликается с тоскливыми ямщицкими песнями, вызывая ощущение долгого и утомительного пути. 3

Второй номер сюиты - «Вальс» - рисует атмосферу непритязательной безмятежной обстановки домашнего праздника в небогатой усадьбе, поэтому в нем нет яркости и изысканности бального танца. Начинается он с призывных фанфар, напоминающих по звучанию хорал. Основная тема – легкая, полетная, чередуется с другими темами: то яркой и праздничной, то энергичной и торжественной. Однако в интонациях вальса ощущается скрытая и затаенная печаль, и сдержанное волнение, и трогательная щемящая грусть. Она выражает глубоко скрываемые от всех мысли главных героев фильма – Марьи Гавриловны и Бурмина, питающих друг к другу искренние чувства, но осознающих невозможность своего счастья. 4

«Военный марш» - шестой номер сюиты - резко контрастирует окружающим его лирическим фрагментам не только своей яркой динамикой, торжественным и радостным звучанием духового оркестра в сопровождении ударов тарелок, большого барабана, мощного уханья медных басов. Он передает атмосферу Отечественной войны 1812 года, позволяет слушателям ощутить «упоительный восторг» того «блистательного времени», когда «сильно билось русское сердце при слове Отечество». Именно с восторгом встречали жители города герои войны, красиво и изящно сидящих на лошадях, красующихся перед молодыми барышнями, ловя их восхищенные взгляды. 5

Миниатюра под номером 7 называется «Венчание». В повести так описывается сцена, рассказанная Бурминым, тем, как оказалось, неизвестным женихом, который случайно оказался в непогоду в церкви: «Я вошел в церковь, слабо освещенную двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви; другая терла ей виски. "Слава богу", сказала эта, "насилу вы приехали. Чуть было вы барышню не уморили". Старый священник подошел ко мне с вопросом: "Прикажете начинать?" - "Начинайте, начинайте, батюшка", отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне не дурна... Непонятная, непростительная ветренность... я стал подле нее перед налоем; священник торопился; трое мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали. "Поцелуйтесь", сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать... Она вскрикнула: "Ай, не он! не он!" и упала без памяти».

В музыке этой сцены особенно ярко проявилась одна из особенностей личности композитора – умение передать обстановку, ситуацию в синтезе с внутренним состоянием действующего лица. Сцене венчания предшествовали тревожные и страшные сны Марии Гавриловны, побег из дома. Это и долгое ожидание жениха наполнили ее душу непонятной тоской, тревогой, предчувствием беды, чего-то неотвратимого. Ее состояние подчеркивается и сумрачной обстановкой церкви, чуть освещенной потрескивающими свечками, нетерпением священников.

Музыка как бы замирает в напряженном ожидании, складывается из переплетения мелодических линий, образующих прозрачную фактуру, звучит тихо, медленно, исполняется струнными с сурдинами, выражая атмосферу таинственности, страха.

Внезапно она сменяется страстными восклицаниями духовых и струнных, происходит быстрое нарастание динамики, и заключительные мощные удары аккордов оркестра звучат как удары судьбы, ведь венчание – это и есть то событие, которое одновременно решило судьбу троих героев повести. 6

Кульминацией Пушкинской повести является момент объяснения Марии Гавриловны и Бурмина в любви, когда неожиданно выясняется, что они уже 3 года назад стали мужем и женой, а кульминацией музыкальных иллюстраций является «Романс», номер 4. Он относится к наиболее известным номерам сюиты и внешне напоминает романсы пушкинской поры, но наполнен какими-то роковыми предчувствиями, сомнениями, вызванными неопределенностью дальнейшей судьбы героев фильма. Г.Свиридов в «Романсе» использовал куплетно-вариационную форму. Здесь, как и в целом в музыке к кинофильму, сильны принципы песенной мелодии, происходит имитация хорового, ансамблевого и сольного пения, простые выразительные средства приобретают новое звучание. Велика внутренняя насыщенность музыки, т.е. возникает своеобразная «обратно пропорциональная» зависимость между внешней простотой и внутренней сложностью.

Начинается «Романс» тревожно, словно всплеск нахлынувших чувств, затем тихо вступает главная тема. Постепенно печальная задумчивость и трагичность музыки усиливается. К скрипке подключается альт, словно второй голос. Затем их сменяют флейта и гобой, присоединяется английский рожок. В момент кульминации соло трубы с подпевающими ей валторнами выражает безысходность, осознание главными героями невозможности будущего счастья.

В заключении музыка затихает, кларнеты и солирующая виолончель завершают дуэт. Герои словно примиряются со своей судьбой. 7

Музыка Г.Свиридова к кинофильмам – это маленькие шедевры его симфонической музыки. По большому счету она не является чисто прикладной, сопровождающей зрительный ряд. Даже не глядя на экран, а только слушая музыку, можно «увидеть» и представить картины природы, происходящие события, заглянуть в душу героев фильма. Таким образом музыка становится самостоятельным действующим лицом фильма, лишь вплетаясь в какие-то фрагменты.

Вся музыка Г.Свиридова – явление глубоко национальное и столь же современное. Это – музыка души. Даже самая звучная – она всегда искренна, естественна, духовна, нравственна, проникновенна. Важной особенностью творчества композитора является тесная связь с историей России. Композитор сумел отразить ее прошлое, настоящее и будущее, подчеркнуть самое существенное и значимое. Доказательством этого может служить, наряду с другими произведениями, киномузыка, которая ставит Г.Свиридова в ряд композиторов, составляющих гордость отечественной музыкальной культуры.

Рекомендуется к прослушиванию:

1. Время вперед <https://www.youtube.com/watch?v=B8r7iF39fx4>
2. Триптих <https://www.youtube.com/watch?v=WdFOWv4SDhQ>
3. Тройка <https://www.youtube.com/watch?v=BBqLk6j19hc>
4. Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина "Метель" https://www.youtube.com/watch?v=CGRNzBA_Pdc

Литература

1. Г.Свиридов. Сборник статей. Составление и общая редакция Д.В. Фришмана. М., «Музыка», 1971 – 424 с.
2. Г.Свиридов. Сборник/Сост. Р. с. Леденев. – М., «Музыка», 1979 – 462 с.
3. Книга о Свиридове. Размышления. Высказывания. Статьи. Составитель А.А.Золотов. «Советский композитор», 1983 – 282 с.
4. Г.Свиридов. Сохор. А. Издание 2. Всесоюзное издательство «Советский композитор». Москва, 1972 – 320 с.

Научный руководитель
С.К. Талагаева