

ИЗОБРАЖЕНИЕ ТЕМЫ РОДИНЫ В МУЗЫКЕ КОМПОЗИТОРА Р. ЩЕДРИНА

Патриотическая тема в искусстве, а также проблемы патриотического воспитания молодого поколения – одни из наиболее актуальных аспектов современной отечественной педагогики. Актуализация проблем патриотического воспитания происходит в контексте современной политики государства, направленной на актуализацию национальных ценностей, в число которых входит также и любовь к Родине, реализация прав народов и иных этнических общностей Российской Федерации, сохранение и развитие их культурно-национальной самобытности, защиту, восстановление и сохранение историко-культурной среды обитания и источников информации о зарождении и развитии культуры [1]. Академик Г. Н. Волков утверждал, что «без памяти нет традиций, без воспитания нет духовности, без духовности нет личности, без личности нет народа как исторической общности» [2, с. 25]. Отечественное музыкальное искусство – та область отечественной культуры, которая является носителем патриотического начала; оно особенно актуализируется в периоды исторических переломов и поворотов. Целью данной работы является анализ проявлений патриотического начала в композиторском творчестве на примере наследия Р. К. Щедрина.

Зарождение патриотической тематики в русской музыке можно отнести к периоду становления государственности, совпадающее по времени с правлением Петра I. Такие жанры как канты, гимны, кантаты, марши, оды, возникшие уже в XVII-XVIII вв. – яркие образцы прославления величия и мощи государства, которые не могли не возбуждать в слушателях патриотических чувств. Многочисленные сочинения русской классической школы, представленной М. И. Глинкой и членами «Могучей кучки» являются примерами воплощения гражданской нравственности, патриотизма и национальных ценностей. Обращение композиторов-классиков к фольклорной и исторической тематике, воплощение эпического начала позволяет создать в музыкальных сочинениях образы родной страны, особенностей русских народных характеров и нравственных качеств народа. Традиции русских классиков были многогранно развиты в наследии композиторов XX века, патриотическая тема актуализировалась в годы Великой отечественной войны, что наложило несомненный отпечаток на дальнейшее становление российского музыкального искусства.

Творчество Р. К. Щедрина является ярким образцом разностороннего воплощения патриотической тематики в современном академическом музыкальном искусстве. Практически всё его творческое наследие напрямую или опосредованно связано с «русской темой», его музыка представляет собой особый феномен, который имеет русские корни. В. Н. Холопова отмечает, что «русскость Щедрина – в его родословной» [4, с. 31], о глубокой внутренней связи Р. Щедрина с Родиной свидетельствует и М. М. Плисецкая: «к России, к русской культуре, истории, обычаям он накрепко прикован чугунными, хоть и невидимыми нитями» [там же]. С темой Родины связаны центральные сочинения композитора: оперы «Боярыня Морозова», «Рождественская сказка», Симфония №3 «Лица русских сказок», хоровые концерты, «Стихира к тысячелетию Крещения Руси», «Хрустальные гусли» для симфонического оркестра, вокальные сочинения, хоры (поэма «Казнь Пугачёва», русская литургия «Запечатленный ангел» и многие другие, концерт для фортепиано соло «Частушки»). В сочинениях, которые не связаны напрямую с народным творчеством или историческими моментами, композитор обращается к текстам русских классиков (например, балеты «Чайка», «Анна Каренина»). Таким образом, не только в сочинениях, связанных со словом, но и в инструментальных опусах отражаются основные этапы русской истории, национальные традиции и обычаи, дух русского народа. Продолжая традиции русских классиков, Р. Щедрин проводит большую работу с народно-песенным материалом. Национальные интонации присущи как вокальным, так и инструментальным сочинениям, что свидетельствует о глубоком усвоении фольклорного мышления.

Несмотря на то, что Р. К. Щедрин большую часть времени проводил за границей, а

последние годы (с 1990-х) проживает постоянно в Мюнхене, в его наследии прослеживается тенденция к сохранению и переосмыслению национального культурного наследия, интегрированию с современными техниками письма и музыкальной композиции. Как представитель «новой фольклорной волны» он расширяет ареал использованных фольклорных жанров, используя принципы как современных (частушка), так и древних жанров (архаические слои обрядового фольклора). Созвучным композитору становится жанр плача как одного из наиболее экспрессивных жанров, созвучных эмоциональному накалу событий XX века. Уже на ранних этапах творческого пути Р. К. Щедрина удается достичь задуманного М. Глинкой синтеза русской интонационности и европейских принципов формообразования. В частности, в ранней хоровой фуге «Ива, ивушка» он достигает единства жанра лирической протяжной песни и формы фуги. В этом же сочинении заложен и один из главных принципов работы композитора со словом – использование кратких фраз-формул, неразрывно слитых с интонацией, как основной единицы композиции сочинения.

Показательный образец «русского» современного музыкального мышления в творчестве Р. Щедрина – хоровой цикл «Русские народные пословицы». Использование пословиц и поговорок – типичное явление для русской литературы. Так, например, часто они используются авторами для характеристики персонажей, создания национального колорита, а также способствуют лаконичному выражению авторской идеи, авторского отношения к событиям сюжета. А. Островский часто использовал пословицы в качестве названий своих пьес («Бедность не порок», «На всякого мудреца довольно простоты», «Не все коту масленица» и другие). Однако, для музыкального наследия обращение к фольклорному жанру пословицы нетипично. Среди причин «избегания» композиторами данного жанра О. Синельникова называет «особый афористичный язык пословиц, изобилующий меткими сравнениями, эпитетами, метафорами, метонимиями, гиперболами, антитезами. В пословицах особенно лаконично отражается духовное, эмоциональное и лингвистическое богатство русской речи. Они констатируют и утверждают, воспитывают и наставляют, предупреждают и убеждают, морализируют и иронизируют, но делают это в очень сжатой форме, не предполагающей долгое развитие» [3]. История музыки практически не знает примеров использования таких кратких текстов в качестве литературной первоосновы музыкального сочинения (исключение – «Четыре газетных объявления» А. Мосолова).

Тяготение к использованию коротких, но ёмких образцов народных жанров (таких, как пословицы, поговорки, частушки), которые соответствуют формульным структурам архаичных фольклорных жанров, проявилось уже в начале творческого пути Р. Щедрина, органично вплетаясь в либретто его опер, а в данном цикле жанр пословица впервые в российской и мировой музыкальной практике становится объектом творческого переосмысления и основой для создания оригинальных хоровых композиций. По своему оригинальному замыслу цикл продолжает экспериментальную работу композитора с нестандартными текстами. Так, в разные периоды им были созданы такие сочинения, как кантата «Бюрократида» на текст «Памятки отдыхающим в пансионате "Курпаты"», романс «Таня – Катя», в котором использованы только эти женские имена, «Месса поминовения» памяти М. Плисецкой, в основе которой три фразы («Горьким словом моим посмеются» (надпись на могиле Н. В. Гоголя), «Гряди, Господи Иисусе!» и «Светлая память»).

Цикл «Русские народные пословицы» создавался на протяжении нескольких лет. Так, после создания и исполнения первых двух частей в 2017 году автор отмечает, что цикл может быть продолжен. В 2020 году, в период пандемии, внешняя изоляция способствовала появлению ряда ярких сочинений, среди которых – заключительные номера цикла. Третий и четвертый номера впервые прозвучали 6 сентября в Доме-музее П. Чайковского в Клину. В окончательном варианте произведение было исполнено Камерным хором Московской консерватории под управлением А. Соловьева, руководителя коллектива, которому оно посвящено 11 декабря 2020 года. Данная версия состоялась благодаря сотрудничеству коллектива с Н. Нижарадзе, которая создала сценическую версию произведения, раскрывающую его скрытую театральность.

Толчком для обращения к жанру пословицы стал глубокий философский смысл, народная мудрость, заключенная в афористичных высказываниях. Р. Щедрин выбирает для своего цикла следующие тексты: «Сладок будешь – расклюют, горек будешь – расплюют», «Богу не грешен, царю не виноват», «Ворон ворону глаз не выклюет», «Без ума человеку сума», «Быль добру молодцу не в укор». Краткость текстов дает основание композитору использовать широкую палитру выразительных приемов, среди которых – сочетание атональности и попевочной структуры мелодии, неквадратность построений, типичная для русского фольклора, а также характерный для русского многоголосия прием использования нестабильного количества голосов (до семиголосия), сложные метроритмические сочетания. Многочисленны и хоровые приемы, которые способствуют созданию красочной партитуры. Среди них можно назвать имитацию пения «под язык» (слоги «дари-дари»), использование слов и междометий, имеющих вставной характер (ох, эх), хоровая скороговорка, глиссандо, свист, персонализация хоровых групп. Конкретизации авторского замысла способствуют многочисленные указания композитора на характер исполнения, среди которых: «тихое постанывание» – нисходящее *poco glissando* у теноров и басов, «очень деликатное короткое *glissando* на выдохе, замирая *ad. Lib*» у всего хора. Эти и другие способы хорового письма, применяемые Р. Щедриным, раскрывают его творческое мышление, блестящее мастерство владения хоровыми красками.

В пятичастном цикле каждый раздел выполняет свои функции. Первый и заключительный номера выделяются автором как вступление и заключение благодаря тому, что выбранные пословицы имеют поучительный, морализующий смысл. Центральные – носят характер утверждения, по содержанию они раскрывают темы добра и зла, раскаяния и нравственной чистоты.

Темы, которые поднимаются в использованных Р. Щедриным пословицах – типичны для русского фольклора. Можно утверждать, что композитор в своем уникальном сочинении берет на себя те функции, которые выполняло с древности народное творчество – воспитательную и социальную, через использование наиболее специфичного русского жанра воплощает особенности менталитета русского народа, синтезируя особенности национального фольклорного мышления и современного языка – побуждает к изучению народных первоисточников, погружению в глубины народной мудрости. В более широком смысле именно эти компоненты стимулируют исполнителей и слушателей обратить внимание на собственные национальные истоки, интерес к истории и культуре страны, что является составляющими элементами патриотического чувства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ (принят ГД РФ 24.05.2002) // Справочная правовая система КонсультантПлюс» – Текст : электронный. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37318/ (дата обращения : 15.03.2025).
2. Виноградова Н.Ф. Воспитателю о работе с семьей / Н.Ф. Виноградова. – М.: Просвещение, 1989. – 188 с.
3. Синельникова, О. Русские народные пословицы в музыке Родиона Щедрина // Сайт : КиберЛенинка. – Текст : электронный. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/russkie-narodnye-poslovitsy-v-muzyke-rodiona-schedrina?ysclid=m8co3u9mms962444229> (дата обращения: 15.03.2025).
4. Холопова В. Н. Путь по центру. Композитор Родион Щедрин. – М. : Композитор, 2000. – 310 с.