

Искусствоведение

УДК 78

**О.Н. Безниско,
Д.К. Убайдуллоева**

Безниско Оксана Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры музыковедения, композиции и методики музыкального образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: otdelnauka@gmail.com

Убайдуллоева Диана Кобиловна, студентка 3 курса факультета консерватории, группы ФП/бак-2015 Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: otdelnauka@gmail.com

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ КОМПОЗИТОРА ГАВРИЛИНА

В статье определены важнейшие стилевые черты известного отечественного композитора середины XX века В.А. Гаврилина. Его творчество многожанрово, ладо-гармонический язык опирается на исконно русскую народную песню, частушку. В процессе сравнительно-сопоставительного анализа прослеживается содержательно-художественное родство с полотнами Петрова-Водкина, музыкальными хоровыми полотнами Глинки и Рахманинова.

Ключевые слова: Гаврилин, народная песня, стиль, жанр, вокальная музыка, Альбина Шульгина, мелодия, гармония, театральность, эстрадность.

**O.N. Beznysko,
D.K. Ubaidulloeva**

Beznisko Oksana Nikolaevna, PhD (pedagogical), associate Professor of musicology, composition and methodology of music education of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: otdelnauka@gmail.com

Ubaidulloeva Diana Kobilovna, 3rd year student of the faculty of the Conservatory of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: otdelnauka@gmail.com

MUSIC STYLE OF GAVRILIN COMPOSER

The article identifies the most important style features of the famous Russian composer of the mid-20th century. Gavrilina. His work is multi-genre, his harmonic-harmonic language rests on the native Russian folk song, chastushka. In the process of a comparatively comparative analysis, a meaningful artistic relationship with the canvases of Petrov-Vodkin, the musical choral canvases of Glinka and Rachmaninov can be traced.

Keywords: Gavrilin, folk song, style, genre, vocal music, Albina Shulgina, melody, harmony, theatricality, variety.

Валерий Александрович Гаврилин – выдающийся композитор, занимающий заметное место в русской музыкальной культуре XX века и продолжающий завоевывать любовь публики в нашей стране и за рубежом. В 60–70-е годы творчество композитора развивалось в русле вокальных, а также вокально-симфонических жанров: вокальные циклы «О любви» на слова В. Шефнера, три «Немецкие тетради» на стихи современных поэтов, вокальная поэма «Военные письма» на стихи А. Шульгиной. Стилиевые черты

музыки Гаврилина обусловлены прочной опорой на классические национальные традиции. «В его стиле воплощены таинства, идущие от могучего тока русской национальной почвенной традиции красоты мелоса и его «бесконечного» варьирования при переменности ладотональности и метроритма, развитое абсолютное чувство импровизационности, присущее национальной музыкальной культуре. С импровизационной фольклорной манерой нередко связаны и композиционные структуры, а полиладовость гармонии исходит от характера народной полифонии» [1]. Одно из заметных качеств мелодичной, эмоциональной музыки Гаврилина – яркая театральность, образная характерность. Каждую музыкальную мысль композитор излагает так, чтобы она стала зримой, вызвала многообразие ассоциаций.

Нередко музыканты-профессионалы спорят: «Достаточно ли современны выразительные средства музыки Гаврилина?» Безусловно, «на вид и на слух» в ней преобладают последовательности известных, обычных, гармонических созвучий. Да, композитор сознательно отказывается от музыкального языка, перенасыщенного «эмансипированными» острыми диссонансами. «Нельзя эстетствовать, нельзя бежать в технические системы и экспериментировать до бесконечности», – скажет он в 1967 году. «Лучший эксперимент – слушать жизнь и учиться у жизни». В повседневности, чтобы быть понятыми, мы чаще всего говорим простым, незамысловатым языком. То же наблюдается в искусстве лучших писателей, драматургов. То же и в музыке Гаврилина. Тем не менее современные приемы музыкальной выразительности органично вплетаются в ткань гаврилинских произведений. Композитор, если того требует замысел сочинения, применяет и политональность, и резкие звукосочетания (в том числе кластеры), и смелые гармонические модуляции. В его музыке можно встретить хроматическую аккордику, создающую колорит, строгую ладовую диатонику, напевность экспрессивного *bellcanto* и безтембровое пение. Песенно-симфоническая поэма «Военные письма» – это трагедийное высказывание, созданное на

основе стихов Альбины Шульгиной. В ней живет и горечь утрат, и мольба о счастье, и реквием, и суровая чистота человеческих переживаний в дни военных лишений и бед. В центре лирического сюжета встала тема женской судьбы.

В те дни, когда Вторая мировая война уже делала первые страшные шаги, и фашистская Германия напала на Польшу, осенью 1939 года родился Валерий Гаврилин. Отнюдь не золотое детство прошло в вологодском селе. И в нем, и в окрестных деревнях мальчик видел одних женщин, мужчины защищали Родину. Эти военные села, с их непосильным трудом, с их надеждами – от «похоронки» до «похоронки», с их редкими чистыми и наивными праздниками, запали в сознание будущего композитора и вошли в его память «на слух». Песни и плачи женщин тех дней остались как ноты и звуковые фрески, выбитые на граните памяти. В тот же самый год, месяц и день, что и В. Гаврилин, в соседней области, в такой же деревне родилась Альбина Шульгина, будущий поэт. Судьбе стало угодно, чтобы два этих художника и два ровесника войны встретились, чтобы их поэзия и музыка соединились.

Надо сказать, что сотворчество с Гаврилиным обычно приносит его соратникам удачу, широкую известность и успех. Так и случилось со стихами А. Шульгиной. Ее лирические строки могли бы, подобно тысячам других, явиться на свет в бумажной оболочке скромного по объему поэтического сборника, но сплавленные с музыкой Гаврилина, они обрели многократно усиленное звучание. Иногда в сознании слушателей их известность превосходит известность самого автора. Жанр «песня» у В. Гаврилина простой: мелодия со скромным аккомпанементом, куплетная форма. Гаврилин иной раз, казалось бы, упрощает песню еще больше, до предела, вовсе отказываясь от сопровождения, оставляя один лишь напев, как в народной песне. В гаврилинской мелодии такое богатство содержания, какого хватило бы, наверно, на большое музыкальное полотно. Сольные песенные номера и дуэты Гаврилин наложил на оркестр и соединил в

развернутый цикл, скрепив их не только смысловыми, но и собственно музыкальными связями. Единству служат обрамление цикла одинаковой музыкой («Вечерок») и слияние соседних частей в более крупные построения («Военные письма»). Так родился, по существу, новый жанр – не обычная вокальн-симфоническая, а песенно-симфоническая поэма. Вместе с тем гаврилинские циклы построены по законам драматургии. В них живут, действуют, общаются между собой персонажи, чьи судьбы становятся сюжетом произведения. А каждая песня в отдельности воспринимается как портрет, сценка, зарисовка человеческих характеров. Валерий Гаврилин – певец чувств. Он любит своих героев, идет к людям с открытым сердцем. Поэтому и слушатели так любят его музыку, так горячо принимают. Многие его сочинения находят дорогу к сердцам слушателей как бы исподволь, без громкой шумихи и пышной рекламы, но зато надолго остаются на музыкальной сцене, приобретая все новых поклонников. В музыке Гаврилина подкупает особая демократичность. Есть в ней и смешение жанров и внежанровость, соответствующая с характером современного слушателя. В основе его вокального цикла «Военные письма» лежит личный опыт; не пересказ, не «сочинения на тему», а та самая война, которую он помнит, деревня, которую он видел, женщины, слезы, та драма и то испытание разлукой, надеждой, отчаянием и горем, которые прошли через его сердце. «Военные письма» окрашены преимущественно в мягкие тона, но это не лирика.

Музыка цикла чем-то напоминает полотна Петрова-Водкина, удлинённые, целомудренные лица его женщин, взгляд которых обращен вглубь, в память. Гаврилинские хоровые «Перезвоны» ставят этого русского композитора в один ряд с Глинкой и Рахманиновым. Своеобразен, неповторим эмоциональный мир его музыки, где резко, без переходов сопоставляются, сталкиваясь между собой, контрастные чувства и состояния: умиротворяющая радость и бурное отчаяние, легкая усмешка и язвительная ирония, нежная ласка и нестерпимая душевная боль, и высказаны они языком

свежим и сочным. В русской народной песне Гаврилина привлекает не столько этнический образ, которым так интересуются многие композиторы, сколько современные жанры, в том числе лирическая частушка. Самобытная народность – самое существенное свойство гаврилинской мелодики. На это качество музыки обратил внимание известный советский музыковед А. Сохор. В произведениях Гаврилина он увидел мир, в котором отражаются «...народные характеры, народное мирозерцание, поэтические чувства любви и верности, природа и быт. Сквозь песни видны люди, чьи судьбы в них запечатлены, видна сама жизнь». Главные действующие лица его произведений – люди из русской деревни, близкие тем, кто действует в рассказах и повестях В. Шукшина, В. Тендрякова, Ф. Обрамова, В. Астафьева и В. Белова. В этом ключе он продолжает традиции Ф. Шуберта и Э. Грига, русской классики, а если говорить о советской музыке, то в первую очередь Г. Свиридова («Песни на слова Р. Бернса», «Петербургские песни» и др.).

Г.А. Товстоногов всегда восхищался высокой образованностью Гаврилина. А. Белинский отмечал: «Я не знаю после режиссера Козинцева и композитора Свиридова равного Гаврилину по эрудированности человека» [2].

Таким образом, мы выявили, что путь композитора к слушателю лежит, в данном случае, через народность, ясный, логически выстроенный мелодизм. Эстрадность, театральность, многожанровость нашли свой отклик у современной молодежи, в этом нам видится сознательное подчинение своего стиля, метода, направления актуальной тематике, содержательной стороне музыки своего времени.

Список используемой литературы:

1. *Белова О.* Валерий Гаврилин // Композиторы Российской Федерации: сб. ст. Вып. 3. М.: Советский композитор, 1984. С. 3–39.
2. *Белинский А.А.* Соловей // Этот удивительный Гаврилин: сб. воспоминаний о композиторе. СПб.: Нева, 2002.
3. *Сохор А.* Две тетради В. Гаврилина. Сов. музыка, 1965. № 11. С. 26.
4. URL: <http://rgaso.ru/stilevye-cherty-muzyki-gavrilina/>