

Мягченкова Александра Андреевна
студентка V курса Саратовской государственной
консерватории им. Л.В. Собинова
shilova.aleksandra@inbox.ru
Научный руководитель: доцент
Кошелева Надежда Алексеевна

Интерпретация поэтического текста Т.Г. Шевченко в хоровом цикле Г.П. Дмитриева «Апостол правды»

Творчество Георгия Петровича Дмитриева (1942 – 2016) – уникальное явление в отечественном музыкальном искусстве второй половины XX столетия.

Г.П. Дмитриев – представитель московской композиторской школы. Его талант ярко проявился во всех сферах композиторского творчества: от детских пьес и эстрадных произведений до монументальных симфонических полотен.

В своих произведениях Г.П. Дмитриев объединял связь с традициями и индивидуальные композиторские решения (в том числе черты авангардной музыки – атональность, серийную технику, алеаторику).

Яркой стороной музыкального мышления композитора является его полифоничность, предстающая в самых различных проявлениях: имитационная и контрастная виды полифонии, фугированное изложение на серийной основе; каноны и фугато способствуют драматизации образов и чаще возникают в кульминационных фазах развёртывания формы.

Приоритетные тематические интересы композитора находились в области истории, русской поэзии, духовной жизни. Произведения Г.П. Дмитриева 1980 – 90-х годов являются средоточием взгляда автора на историю России как на процесс, движимый христианской идеей.

Хоровая музыка занимает значительную часть творческого наследия композитора и представлена в самых разнообразных жанрах: опера-оратория («Святитель Ермоген»), кантата («*Stabat Mater dolorosa*», «Братские песни»), оратория («Из «Повести временных лет»», «Космическая Россия»), симфония-концерт («Священные знаки», «Старорусские сказания», «Китеж всплывающий»), симфония тропарей («Земля высока...»), монастырская кантата для диаконского чтения «Преподобный Савва Игумен», поэма («Сказание о деве Алисафии и храбром Егории»), Всенощное бдение, *Messe in D*, симфония «Праведная Русь»¹.

Важной страницей творчества Г.П. Дмитриева стали хоровые циклы на стихи русских поэтов XIX и XX веков: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Языкова, А.В. Кольцова, Н.М. Рубцова, С.А. Есенина, О.Э. Мандельштама и многих других.

¹ Хоровое звучание также можно услышать в музыке к кинофильмам «Георгий Седов» и «Так начиналась легенда».

В 1983 году Г.П. Дмитриев пишет хоровой цикл на стихи Т.Г. Шевченко «Апостол правды».

На Украине имя Т.Г. Шевченко давно стало равнозначным понятию «народ»², а его стихи являются образцом романтической традиции для украинцев, как стихи В.А. Жуковского для русского читателя, а А.Б. Мицкевича для поляков. Мироззрение Т.Г. Шевченко формировалось под влиянием произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.В. Кольцова, И.А. Крылова, Н.В. Гоголя, В.Г. Белинского. В своём творчестве он отразил стремление к свободе, равенству, социальной справедливости. Каждое сочинение поэта – это целостная жизненная философия человека сильного духом, человека, видящего несправедливость и не желающего мириться с ней.

Название «Апостол правды» взято из текста стихотворения Т.Г. Шевченко в переводе на русский язык С. Гордеева «И день идёт, и ночь идёт».

Цикл состоит из трёх номеров:

- 1) «Проходят дни, проходят ночи» (перевод Н. Ушакова) – философское размышление о бренности человеческого бытия;
- 2) «И день идёт, и ночь идёт» (перевод С. Гордеева) – идейно-смысловый и композиционный центр всего цикла;
- 3) «Думы мои, думы» (перевод А. Суркова) – лирические воспоминания о родном крае.

Второй хор цикла выполняет роль идейно-смыслового и композиционного центра. Единственная строфа, распеваемая многократно, обретает значение *idée fixe*:

*И день идёт, и ночь идёт
За голову схватившись в муке,
Всё думаешь: когда придёт
Апостол правды и науки.*

Слово «*правда*» всегда выделено смысловыми акцентами и, таким образом, становится ключевым во всем цикле. Идеалы правдоискательства красной нитью проходят в поэзии Т.Г. Шевченко, включая стихи, положенные в основу данного хорового цикла:

*В край родной идите дети, к нам на Украину,
Под плетнями сиротами, а я здесь уж сгину!
Там найдёте сердце друга, оно не лукаво,
Чистую найдете правду, а может и славу...*

² Б.Ф. Кваша «Жизнь Тараса Шевченко – жизнь Прометея» (к 190-летию со дня рождения).

В представленных стихотворениях доминируют горестные раздумья поэта, проникнутые глубокой сыновней любовью поэта к родному краю.

Хор, словно голос поэта, выражающий его сокровенные думы, с каждым номером становится более открытым и искренним.

Идейное содержание первого хора «*Проходят дни, проходят ночи ...*» – размышление человека о поиске судьбы, достойной участи человека с развитым самосознанием, пробудившимся к высоким помыслам. В стихотворении звучит открытое осуждение людей, которые удовлетворяются своим подневольным положением, людей безликих, которые ни к чему не стремятся. Для автора «покой» сродни злу – воплощение пассивности, бездеятельности. Автор твёрдо убежден, что человек должен преодолевать трудности, а равнодушные – самое страшное, что может быть в жизни:

*Страшно впасть в кандалы,
Умирать в неволе,
А еще хуже – спать,
Спать и спать на свободе.*

Стихотворение «*Проходят дни, проходят ночи ...*» – это глубоко патриотическое произведение, в нём четко определяется позиция поэта-борца, призывающего к активным действиям в интересах своего народа, своей страны. Стихотворение охватывает широкий круг поэтических образов, отсюда сложность музыкального воплощения стиха, содержательно многослойного и ёмкого, влекущего за собой сложность музыкальной формы.

В данном сочинении можно выявить несколько трактовок музыкальной формы. В основе – сложная трёхчастная репризная форма:

А I часть	В II часть	А ₁ III часть
Простая трёхчастная форма	Рондо	Период
27 т.	73 т.	11 т.

Форма второго плана – контрастно-составная с чертами рондальности:

Вступление <i>a b a₁</i>	Основной раздел <i>c d e c₁ f e₁ g c₂</i>	Заключение <i>a₂</i>
<i>в трёхчастной репризной форме 27 т.</i>	<i>с элементами рондальности, где «с» - рефрен</i>	<i>11 т.</i>

Обрамляющая композиция мелодия (во вступлении и заключении) соответствует настроению основного раздела стихотворения, суть которого – размышление о бренности человеческого бытия. Она неторопливо развивается и создаёт настроение мечтательной, светлой грусти, лёгкой меланхолии.

II часть (B) начинается хоровым рефреном, который привлекает песенным тематизмом, причём ключевые слова с обращением к Богу музыкально укрупнены унисонной фактурой. Тема первого фугато характеризуется поступенным восходящим движением как попытка преодолеть невзгоды, выпавшие на долю людей. Размеренная ритмика, напоминающая шаги человека, создаёт изобразительный эффект, сопровождающий строки: «*Но не дай спать ходячему*».

Хоровой речитатив передает эмоциональное состояние отчаяния и ощущения безысходности. Эта мысль как замкнутый круг проносится в голове автора, не давая покоя. Отсюда и множественные повторы одних и тех же мелодических ходов. Штрих *staccato* подчёркивает самые горькие слова стихотворения («*Но не дай... гнилою колодою по свету валяться*») и придаёт им особую колкость и злость. Далее следует хоровой рефрен в изменённом виде. Теперь унисонная фактура появляется в эпизодах, связанных с ненавистью и злостью. В последующем фугато мелодия движется сверху вниз, изображая тяжёлый груз неволи и оков.

На протяжении всего сочинения сохраняется равномерная пульсация долей, здесь несомненна образная аналогия с размеренным отсчётом времени в безостановочном движении маятника.

Известный советский и российский композитор Георгий Петрович Дмитриев виртуозно объединяет две стихии – музыкальную и литературную. Его творчество не только исключительно разнообразно и выразительно, но и проникнуто духовностью, глубинным чувством преемственности русской культурной традиции.

Дарованию Г.П. Дмитриева в равной мере доступны тонкие нюансы внутреннего мира художника и раздумья об исторических судьбах нашей страны.

Музыкальный язык композитора можно определить, как современный и сугубо индивидуальный. В каждом произведении композитора встречаются новаторские музыкальные идеи.

Основой композиторской техники Г.П. Дмитриева является высокоразвитое искусство голосоведения, безошибочное чутье его закономерностей и специфических условий.

Музыка Г.П. Дмитриева неоднократно была представлена на фестивалях «Московская осень» и неизменно становилась заметным явлением в концертной жизни столицы. «Сочинения Георгия Дмитриева на последних фестивалях «Московская осень», на мой взгляд, были одними из интересных и самых лучших», – считает Р.К. Щедрин. – «Не говоря о том, что у него просто большой природный дар, у него есть настоящее

мастерство. Он точно знает, чего хочет от исполнителей, от музыкальной формы. И вместе с тем он нигде не теряет ощущения «мостка» между слушателем и создателем. Он ищет новые, смелые, иногда рискованные, я бы даже сказал, экстремальные пути в искусстве. И когда я вижу единомышленника, в высшей степени талантливого и замечательно профессионально оснащенного, мои симпатии – на его стороне»³.

³ Р. Щедрин. Интервью для зарубежных радиослушателей. 1983, 20 января. Цит. по Журбинская Т., 11, с. 41.