

Кунилова Наталья Александровна

профессор

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный институт культуры»

г. Тюмень, Тюменская область

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ И ЖАНРОВЫЕ ЧЕРТЫ

«ОРАТОРИИ-ПОЭМЫ «ДВЕНАДЦАТЬ» В.Н. САЛМАНОВА

Аннотация: в статье предлагается анализ оратории В.Н. Салманова «Двенадцать» с точки зрения стилистики хорового письма, проблематики взаимодействия жанров. Сделано обобщение смысловых текстовых интерпретаций композитора, разнохарактерности лексики оригинальной поэмы А. Блока, нашедшей свое преломление в музыкальном характерном материале хоровых разделов в каждой из частей оратории. При написании работы использованы эмпирические методы исследования: наблюдение, сравнение, анализ. Сделан вывод о философских идеях центральных художественных образов оратории, особых способах музыкальных характеристик действующих лиц, главным из которых является народ.

Ключевые слова: оратория, поэма, хоровая музыка, хоровое письмо, образ старого мира, образ нового мира, А. Блок, тема революции в музыке.

Художник, пытавшийся осмыслить новый мир, настроения, полный контрастов в разрешении этических проблем добра и зла, наполнивший хоровую музыку шедеврами в вокально-симфонических жанрах, – все это самобытный композитор Вадим Николаевич Салманов.

Исследователи считают, что популярность В. Салманову создала его хоровая музыка. Действительно, мы видим, что на протяжении всего творческого пути он активно обращался к хоровым произведениям, которых создал более семидесяти.

К сорокалетию октябрьской революции композитор пишет свое первое монументальное сочинение для смешанного хора и симфонического оркестра ораторию-поэму «Двенадцать», без сомнения ставшая вершиной в его творче-

стве. Он с юности любил поэзию Александра Блока (1880–1921 г.). Первыми, еще довоенными его сочинениями являлись романсы «Мы встречались с тобой», «Перстен--страданье» и «Улица». После войны появились еще четыре романса на стихи любимого поэта – «Песнь Офелии» «Медленно в двери церковные», «Медлительной чредой», «Ночью вьюга снежная». А. Блок постоянно был в душе композитора. Поэма А. Блока «Двенадцать», написанная в 1918 г., является первым откликом в художественной литературе на события 1917 года. Он писал её под впечатлением Февральской и Октябрьской революций, участником которых сам и являлся. Написал он её за несколько дней. «Поэма А. Блока «Двенадцать» принадлежит к тем поэтическим шедеврам, которые таят в себе неотразимую привлекательность для музыканта» [2; с. 135].

Вадим Салманов пишет свою ораторию в яркой стилистике и взаимодействии жанров, от присутствующей уличной песни и марша до своеобразного хорального изложения. Произведение, насыщенное как романтическим вдохновением, так и острым драматизмом в изложении сильных чувств. Пафос октябрьских дней, сопоставление картин крушения старого мира и победной поступи нового времени, – все это темы музыкальной драматургии оратории. Шесть ее частей, в отличие от двенадцати частей поэмы А. Блока, образуют своеобразную развернутую звуковую фреску, написанную в жанрах той эпохи. Здесь слышима звукопись и от плакатного революционного марша, стилизованной солдатской частушки, уличного песенного фольклора, хорала, гимна. В этом произведении В. Салманов проявляет себя большим мастером хорового письма, создавая яркие темы-образы, как сквозные, скрепляющие всю композицию, так и острые характерные образы-центры отдельных частей оратории. В процессе работы над ораторией В. Салманов отказался от библейских евангельских текстов, образ Христа, у Блока появляющийся в самом конце поэмы, у Салманова появляется раньше, а завершением поэмы становится шествие «двенадцати» вдаль. Поэма почти вся вошла в создаваемую ораторию. Известно, что, в отличие от литературного первоисточника, состоящего из двенадцати разделов, композитор разбивает свою ораторию на шесть частей: убрал почти

всю седьмую главу, восьмую и большую часть десятой главы оригинала поэмы А. Блока. По форме оратория приближается к шестичастной симфонии с двумя скерцо во второй и пятой частях: 1. «Ветер», 2. «Двенадцать», 3. «Старый мир», 4. «Вьюга», 5. «Смерть Катьки», 6. «Вдаль».

Особенностью музыкального стиля ораториального произведения В. Салманова является, конечно, ее жанровость. Композитор использует приемы стилизации и цитирования народно-песенного материала, что вполне применимо в хоровой практике современных композиторов. Каждая из тем-лейтмотивов характеризует конкретный действующий образ оратории, которые играют основополагающую роль в сквозном сюжетном развитии. Тема вьюги, тема двенадцати, тема старого мира выписаны яркими красками, применен принцип интонационных арок и выдержанных тембровых характеристик. Хоровое письмо в оратории представлено многопланово, в различной хоровой фактуре: имитационная полифония, антифонная звучность, хоральность, гомофонность. Каждая из тем предстает перед слушателем в разнообразии. Это пейзажно-бытовая картина первой части «Ветер», пронизанная дыханием революции, стихии, решенная композитором в форме многотемного рондо:

Рис. 1

Рис. 2

Тема снежной вьюги, – один из основных образов произведения, – чередуется с темой, подобной церковной музыке, имеющей иллюстративный характер. Вторая часть – «Двенадцать», вводит нас в мир характеристики героев, она считается основной частью всей оратории. Каждому характеру музыки соответствует свой интонационный материал – это и скороговорка в заливчатском духе, и солдатская частушка:

Рис. 3

И тема солирующей трубы в фанфарном складе с интонациями уличной песни:

Рис. 4

Так же присутствует и частичная стилизация хорального пения, как символа уходящего мира. Здесь очень символично В. Салманов показывает образ двенадцати в процессе духовного роста и революционного пафоса. Третья часть – «Старый мир», является музыкальной иронической трактовкой уходящего времени, для которой композитор использует сентиментальный городской романс известного композитора О.А. Козловского «Под вечер осенью ненастной», в которой досочинил окончание:

Рис. 5

После элегического оркестрового вступления, окрашенного светлой мягкой лирикой, звучит хор в увеличении яркости звучания, разрастания хоровой фактуры (подключение мужских голосов к исполнению темы), вкрапления кратких фанфарных интонаций:

Сто - ит бур - жуй на пе - ре - крест - ке
и в во - рот - ник у - пры - тал
А ря - дом
Сто - ит бур - жуй, а ря - дом
нос. А ря - дом

p
dolce

Л-99

Рис. 6

В поэме А. Блока эти образы решены в эмоциональном плане по-иному: ненависти и презрения к старому миру. По сравнению с этим ироничные образы В. Салманова вполне оправданы, в том числе и перенесение главы поэмы А. Блока, которое заострило контраст между частями.

Кипение страстей революции, организованное композитором в единый маршевый ритм в суровом сдержанном движении – стилевые составляющие четвертой части «Вьюга». Из текста поэмы Блока были взяты начальное четверостишие десятой и, целиком, одиннадцатая главы, обусловившие музыкальный образ народа. Показ его от стихийного бунтующего до сознательного борца за новый мир, новую жизнь. Трехчастная форма четвертой части оратории

позволяет обрисовать разные образы, возвращает к образам разбушевавшейся стихии, появившимся впервые в начале оратории. Унисонное звучание хора, лапидарное развитие хоровой мелодии, простота ее ритма, сухость фраз, мерный ритм шага в оркестре, фанфарные интонации темы из второй части оратории наделяют образ необычайно волевым, грозным, суровым, воинственным характером, обладающим значительной силой:

Рис. 7

Пятая часть «Смерть Катюки» в сжатой форме рисует личную драму одного из двенадцати героев поэмы. Пятая часть оратории родственна второй части по форме и стилю изложения – стремительно-полетного скерцо. Это яркая жанровая сценка, в которой смешаны интонации уличных песен и куплетов.

Рис. 8

В окончании части мы слышим солиста (Петруху) с его горестным воплем «Ох, товарищи, родные, эту девку я любил!».

Рис. 9

Шестая часть – «Вдаль», построена на основных музыкальных темах-образах, конфликтных друг другу, – теме старого мира и теме двенадцати, в финале также предстает и тема выюги, как символ стихийного, сметающего все старое. Вадим Салманов завершает свою ораторию-поэму именно образами двенадцати и выюги, оформляющимися в маршевый ритм «Вдаль идут державным шагом», здесь предстает главный замысел произведения – торжество победившего нового мира.

Рис. 10

Композитор нашел оправданные важные средства музыкальной выразительности и яркой жанровости. Он усиливает идейную направленность поэмы А. Блока, усиливает реалистичность эпохи, включая характерность лексики оригинальной поэмы и в этом, несомненно, его мастерство.

«Художественно-образный мир хорового творчества Вадима Салманова в основном определяется его созерцательно-лирическим (порою даже с элегической окраской) и, высшей степени, поэтическим видением, всегда внимательным, чутким и заинтересованным отношением к тому, что происходит в современном мире. Гражданская позиция Салманова не всегда бросается в глаза, но ощущается почти в каждом его сочинении [1; с. 103].

Оратория-поэма В.Н. Салманова «Двенадцать» является произведением программным, в котором преобладает гражданственность, размышления автора о родине, о России, ее прошлом и будущем. Средствами хоровой звучности он показывает интонации словесного текста А. Блока, не допуская никакой фактурной или гармонической перегрузки, но, в то же время, требующей гибкости и подвижности хоровых голосов.

К поэзии А. Блока обращались многие композиторы, но, безусловно, «Двенадцать» В.Н. Салманова – одно из самых лучших образцов хоровой музыки, написанных под воздействием творчества великого поэта.

Список литературы

1. Коловский О. Мастер хоровой музыки а cappella / О. Коловский // В.Н. Салманов: Материалы. Исследования. Воспоминания. – Л.: Советский композитор, 1982. – С. 102–109.

2. Вайнкоп Ю. «Двенадцать» В. Салманова / Ю. Вайнкоп // В.Н. Салманов: Материалы. Исследования. Воспоминания. – Л.: Советский композитор, 1982. – С. 135–139.

3. Салманов В. Двенадцать: оратория-поэма на стихи А.Блока: для смешанного хора и симфонического оркестра. Перелож для ф-п Е. Сироткина / В. Салманов. – Л.: Советский композитор, 1958 г. – 116 с.