« Курские песни» Г. Свиридова (2часа)

60-е годы — новый этап творчества Свиридова. Появление иных жанровых разновидностей, необычных, оригинальных исполнительских составов, внимание к камерности, к лаконизму и строгому отбору выразительных средств, интерес к древним пластам народного и профессионального искусства отличает произведения этих лет. Среди них особый успех и признание выпали на долю кантаты «Курские песни» (1964) — произведения блестящего по мастерству, которому суждено было стать началом новой традиции в советской хоровой музыке. Биограф Свиридова А. Н. Сохор утверждал, что «вспышка интереса к русскому фольклору в 50—60-е годы… произошла под воздействием открытий Свиридова». Вслед за «Курскими песнями» появляются «Гурийские» и «Менгрельские» О. Тактакишвили, «Мужские песни» В. Тормиса, «Лакские песни» Ш. Чалаева, «Свадебные песни» Ю. Буцко и многое другое.

Вот как описывает первое впечатление от «Курских песен» А. И. Руднева, составитель сборника «Народные песни Курской области», откуда Свиридов взял напевы своей родины: «будто распахнули окно и в комнату ворвался свежий ветер…, что-то такое чудесное, чего я давно-давно не испытывала». Действительно, взяв за основу принцип обработки народной песни, потерявший к этому времени привлекательность для композиторов, Свиридов вдохнул в него новую жизнь. Особенности народного творчества и собственный композиторский стиль счастливо соединились здесь в естественной природной гармонии, дав прекрасный по художественному совершенству результат. Бережно сохраняя существо песен, композитор внес в них когда еле заметные, а когда и довольно значительные изменения. Они коснулись жанра, темпа, хоровой фактуры и в гораздо меньшей степени мелодики некоторых песен. Драматургия же целого полностью зависела от композитора: семь песен, соединенные в определенной последовательности, обрисовали контуры своеобразного сюжета — своего рода «Любовь и жизнь женщины» в старой России, развернутая на широком фоне народной жизни.

I часть — «Зелёный дубок»

И часть — «Ты воспой, жавороночек…»

III   часть — «В городе звоны звонют»

IV   часть — «Ой, горе, горе лебедоньку моему»

V часть — «Купил Ванька себе косу»

VI   часть — «Соловей мой смутный»

VII   часть — «За речкою, за быстрою…»

Первые две песни, в которых даны разные оттенки весенних настроений, сразу направляют движение сюжета по двум параллельным руслам: лирическому, созерцательному («Зелёный дубок») и энергичному, действенному («Ты воспой, жавороночек…»). В дальнейшем песни так и чередуются по контрасту. Последние две части завершают развитие этих линий. VI часть — «Соловей мой смутный» — самая печальная песня лирической сферы — грустный итог «невольной» жизни, а вслед за ним, словно разом раздвинув стенки «золотой клетки», вырывается наружу вихрь буйных народных сил. Как и в других кантатных сочинениях Свиридова, горе одного человека разрешается здесь катарсисом «всеобщего», в вечный поток жизни вливаются отдельные ручейки человеческих судеб. Такая простая народная философия крестьянской жизни «на миру» давала силы выстоять.

Особое положение занимает III часть — «В городе звоны звонют» — благословение дочери к венцу, по существу, символ свадебного обряда. И в некоторых других кантатных сочинениях Свиридова в центре помещен обряд (купальский в «Поэме памяти Сергея Есенина», свадебный — в «Весенней кантате»). Это напоминает о драматургии опер Римского-Корсакова, где обрядовые сцены тоже занимают центральное место, и придает сочинению глубоко национальный облик, ощущение эпической устойчивости.

Семь песен составляют стройную композицию, основанную на перекличках и контрастах. Объединяющим фактором становится и тональный план, но особенно важно ладовое родство ряда песен. Свиридов выбрал из сборника в основном песни старинные, и три из них построены на своеобразном звукоряде, состоящем из четырех звуков, расположенных по целым тонам в объеме тритона. Они были найдены именно в Курской области, поэтому такой звукоряд иногда называют «курским», хотя песни подобной ладовой организации издавна бытовали и в некоторых других областях. В кантате песни, основанные на увеличенном звукоряде, играют роль рефрена, чередуясь с напевами в мажоро-миноре. Интересно, что «пропущенный» рефрен (V часть) хотя и не строится на увеличенном тетрахорде, однако опирается на два устоя в диапазоне кварты, как бы включаясь таким образом в общую цепь. Важно подчеркнуть, что, выбирая песни в соответствии со своим замыслом, Свиридов располагает их именно по рондообразному принципу, отвечая одной из самых древних и естественных форм организации народной песни.

Композитор сохраняет в песне ее куплетное строение, но тонкими штрихами добивается разнообразия, непрерывного внутреннего движения напева. Он расцвечивает мелодию подголосками, повторяет отдельные слова, вводит дополняющие фразы. Иногда благодаря этим изменениям песня превращается в почти оперную сценку с чередованием групп участников, с динамично развивающимся сюжетом. Именно так развертывается V часть («Купил Ванька себе косу»), где не только рассказывается о событии, но дается реакция на него и молодой женщины, и всего крестьянского «мира». Последняя осуждающая фраза (отсутствующая в народной песне) внушительна, она выражает общую точку зрения.

Композитор свободно и поистине виртуозно пользуется возможностями хорового звучания. Хор выступает и от лица героини, он и комментирует действие, и сопереживает. Такая трактовка хора, ведущая к древним традициям, возрождалась примерно в те же годы и в современной опере. Мощно, в полный голос («с грозной удалью» — ремарка композитора) звучит хор в заключительной части, создавая сцену богатырской силы и большого размаха. Энергичный унисонный запев басов, подхваченный всеми хоровыми голосами, вместе с аккордами оркестра (их диапазон — четыре с половиной октавы!) дают ощущение огромного звукового пространства. Динамика и мощь звучания нарастают к концу, когда и запев и припев поет весь хор — неизменно на fortissimo. Тот же принцип сольного запева и хорового подхвата в предыдущей песне играет совсем иную роль. Мягкому грустному напеву альта сочувственно отвечает нежное звучание женских голосов. Господствуют распевность, широкое дыхание, мягкие приглушенные тона. Так же как в финале безусловно преобладает ff, здесь на всем протяжении —pp.

Самая аскетическая по характеру — III часть («В городе звоны звонют»). Сурово, архаично звучит унисонный напев в «курском» ладу у одних басов, поддержанный крайне скупыми гармониями. Однако сам напев постоянно изменяется, еле заметно варьируется.

Особый эффект — внезапная смена басового напева робкой и светлой мольбой сопрановых голосов: «Благослови, благослови меня, матушка…» (контраст усиливается и благодаря смене увеличенного тетрахорда «обычными» квартами и терциями у женского хора).

Самобытна гармония «Курских песен». Часто (особенно в песнях «курского» звукоряда) композитор соединяет в гармонии все звуки мелодии:

В других частях свежо звучат квартовые и секундовые созвучия, разного рода полифункциональные колористические гармонии, далекие от традиционного европейского мажоро-минора.

Оркестр в этой кантате отличается необычной красочностью и лаконизмом. Он совсем иной, чем в «Патетической оратории» или в «Поэме». Прозрачность, экономия, самоценность каждого тембра, особенно ударных, арфы, челесты — качества оркестрового «наряда» многих сочинений 60-х годов (кантат «Снег идет», «Весенней», оркестровых произведений).

В «Курских песнях» оркестр еще более подчеркивает красоту напева и во многом способствует созданию нового образа. Так произошло, например, с песней «Ты воспой, жавороночек», которая из печальной протяжной превратилась в радостный звонкий призыв весны. Не только изменением темпа, но в огромной степени благодаря звенящей, трепещущей множеством крыльев оркестровой интерлюдии, каждый раз следующей за коротким хоровым запевом, создается задуманное композитором настроение светлой праздничности. А в первой песне арфа, челеста, деревянные духовые рисуют поистине волшебную картину расцвета весенней природы.

В «Курских песнях» словно ожило первозданное, радостное, чистое ощущение природы, что вместе с родными напевами пришло из первых детских впечатлений. Вот свидетельство композитора: «Я… родился в Курской губернии. Здесь очень интересный местный фольклор, который пробудил меня к созданию вокальных сочинений. Я ощущаю глубокую привязанность к этой народной музыке, которую очень люблю. В кантате „Курские песни“ я попытался соединить элементы курского песенного фольклора со своим собственным музыкальным языком. Так я, например, установил, что среди этих народных напевов есть несколько таких, которые основаны на звукоряде, состоящем из последовательности четырех целых тонов… Этим песням присущ аромат старины. Их своеобразная мелодика должна была сохраниться в моей музыке. В результате передо мной открылись интересные гармонические возможности. Я попытался с помощью инструментовки, звукокрасочных контрастов и динамики еще более подчеркнуть оригинальность этих песен».

Но оркестр «Курских песен» и вполне современный. Недаром у многих он вызвал ассоциации с К. Орфом и И. Стравинским. Так произведение глубоко национальное, бережно хранящее в себе душу народного искусства, ответило художественным исканиям своего времени, включившись в общее русло развития современной музыки

1. Слушать « Курские песни»

2. Хоровой анализ

3. Ладовая особенность произведения