

Искусствоведение

УДК 78

Г.Ш. Муржа

Муржа Граф Шандорович, заслуженный артист РФ, доцент Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского (Москва, ул. Большая Никитская, д. 13), e-mail: murzha@gmail.com

ЖАНРОВО-СТИЛЕВОЙ ДИАПАЗОН ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ М. ТАРИВЕРДИЕВА

Статья посвящена характеристике жанрово-стилевого диапазона творческого наследия отечественного композитора М. Таривердиева. Дан краткий обзор вокального и инструментального творчества композитора, его музыки для театра и кино.

Ключевые слова: М. Таривердиев, творчество М. Таривердиева, международный конкурс органистов имени М. Таривердиева.

G.Sh. Murzha

Murzha Graf Shandorovich, Honored Artist of the Russian Federation, associate professor of the Moscow state conservatory n.a. P.I. Tchaikovsky (13, Bolshaya Nikitskaya st., Moscow), e-mail: murzha@gmail.com

GENRE AND STYLE RANGE OF M. TARIVERDIYEV'S CREATIVE HERITAGE

This article is devoted to the characteristics of the genre and style range of M. Tariverdiev's creative heritage. A brief overview of music for theatre and cinematography, vocal and instrumental creations of the composer is given.

Key words: M. Tariverdiev, M. Tariverdiev's creative work, Mikael Tariverdiev International Organ Competition.

Микаэл Леонович Таривердиев (1931–1996) – знаковая фигура в истории отечественной музыкальной культуры. Большую популярность композитор получил благодаря своей работе в кинематографе, которая и принесла ему всеобщую любовь и признание. М. Таривердиев совершил качественно новый поворот в киномузыке, обогатив ее новым художественным содержанием. До композитора музыка в кинематографе носила «туттийный» и довольно стереотипный характер с использованием довольно простых и примитивных форм музыкального оформления фильма. Благодаря М. Таривердиеву музыка в кино стала не только полноправным участником драматургического процесса, но и стала выполнять принципиально новую роль – могла вступать в права главного действующего лица, вторгаться в крупный план, быть равнозначной поэтическому слову. Композитор одним из первых использовал в своих песнях творчество таких поэтов, как М. Цветаева, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина и др. В творческой копилке М. Таривердиева – музыка к более 130 фильмам, самыми известными и любимыми из которых являются: «Семнадцать мгновений весны» (1971–1973, реж. Т. Лиознова), «Ирония судьбы, или с Легким паром» (1975, реж. Э. Рязанов), «Человек идет за солнцем» (1961, реж. М. Калик), «До свидания, мальчики» (1964, реж. М. Калик) и др.

Большое значение в творческом наследии композитора играют камерно-вокальные сочинения, которые привлекают к себе внимание большого количества исполнителей. В советское время вокальные циклы М. Таривердиева на стихи В. Маяковского, Л. Мартынова, А. Вознесенского, японских поэтов в разное время нередко можно было услышать на Всесоюзном конкурсе вокалистов имени М. Глинки. Вокальный цикл на стихи средневековых японских поэтов был создан автором в 1957 году и носит программный заголовок «Акварели». Несмотря на свои камерные размеры (цикл включает в себя всего лишь 5 небольших вокальных миниатюр и длится менее 10 минут) именно данное сочинение сыграло важную роль в жизни М. Таривердиева, став отправной точкой развития всего его творчества. Время работы над циклом – период активного творческого поиска композитора в области камерно-вокальной музыки. Для своих вокальных сочинений автор тщательно отбирал стихи, отдавая предпочтение лишь высококлассным и профессиональным образцам, уже содержащим в себе «музыку». Обозначим, что создание вокальных циклов – довольно непростая задача для композиторов. Например, советский и грузинский композитор Г. Канчели говорил, что работа над вокальными сочинениями – весьма трудоемкий процесс, требующий колоссальных затрат. Свою точку зрения композитор аргументировал тем, что, по его мнению, практически в каждом стихотворном творении содержится своя мелодия, и перенести мелодию стихотворного текста на музыкальную мелодию очень непросто. В выборе поэтических текстов для своих вокальных сочинений М. Таривердиев руководствовался их многосложностью и художественно-идейной ценностью: квадратные по своей структуре стихотворения с тривиальным ритмом не вызывали у композитора интереса, его привлекали сложная ритмическая организация и оркестровка стиха, его драматургическая составляющая, нередко основанная на конфликтом типе. Последний аспект, в свою очередь, способствовал тому, что подавляющее

большинство вокальных сочинений М. Таривердиева было преобразовано им в вокальные циклы.

Рассматривая вокальный цикл «Акварели», отметим, что он имеет автобиографические черты: 5 частей произведения словно описывают творческий и духовный путь самого композитора. Музыкальный и стихотворный материал цикла неотделимы друг от друга, сливаясь воедино, они сосуществуют в органическом единстве. В вокальном цикле «Акварели» композитор использует как классические, так и современные музыкальные средства выразительности. Классический пласт включает в себя не только аллюзии на музыку эпохи классицизма, в частности, на венскую классическую школу, но и подразумевает классику в широком смысле этого слова – «высокую» музыку, ставшую эталонной. Несмотря на опору на классические традиции, музыкальный материал М. Таривердиева по-прежнему сохраняет авторские индивидуальные черты и всегда остается узнаваем.

С поэтическим текстом композитор работал на протяжении нескольких десятилетий – с 1955 по 1985 годы. Первым опытом в жанре камерно-вокальной музыки стали Три романса на стихи А. Исаакяна, последним творением – вокальный цикл «Пять песен на стихи Марины Цветаевой». Среди наиболее известных произведений в данном жанре можно отметить следующие: Вокальный цикл на стихи В. Маяковского (1958 г.), Вокальный цикл на стихи Л. Мартынова (1962 г.), Вокальный цикл на стихи Б. Ахмадулиной (1963 г., посвящен его первой исполнительнице – З. Долухановой), Вокальный цикл на стихи Е. Винокурова (1964 г.), Семь песен-речитативов на стихи Г. Поженяна (1965 г.), Вокальный цикл на стихи Э. Хемингуэя под названием «Прощай, оружие» (1967 г.), Шесть песен на стихи военных поэтов (1974 г.), Вокальный цикл на стихи А. Вознесенского «Запомни этот мир» (1979 г.), Восемь сонетов У. Шекспира (1980 г.) и др.

В оперном жанре композитором были написаны следующие сочинения: «Кто ты?» на либретто по повести В. Аксенова «Пора, мой друг, пора»,

«Мандарины из Марокко» со стихами А. Вознесенского, Е. Евтушенко, Г. Поженяна, Р. Рождественского и др., опера-буфф «Граф Калиостро» по мотивам одноименной повести А. Толстого, моноопера «Ожидание» (Монолог женщины) по поэме Р. Рождественского, сатирическая опера по мотивам Бомарше «Женитьба Фигаренко» на либретто М. Казовского и Ф. Филиппова.

Опера «Граф Калиостро» представляет собой яркий пример авторского прочтения и воплощения оперы-буффа в советской музыкальной культуре. Либретто оперы было написано Н. Кемарским, который перенес события одноименной повести А. Толстого в конец XX столетия. В своем сочинении композитор стремился воплотить традиционную форму классической оперы-буффа, с ее ариями, ансамблями, «сухими» речитативами. Музыкальный язык сочинения, с одной стороны, базируется на современной композитору городской интонации, с другой – имитирует комическую музыку XVIII столетия. Несмотря на ярко выраженную комическую направленность оперы, в ней присутствуют и философские смыслы. Личная драма главных действующих лиц разворачивается на фоне философских рефлексий М. Таривердиева о вечных проблемах человеческого бытия: скоротечности времени, уходящих безвозвратно минутах жизни. Опера включает два действия, предваряемых интродукцией. Сочинение полистилистично, в нем присутствуют характерные черты музыкальной культуры XVIII и XX столетий. К примеру, музыкальный язык партий Графини и Калиостро весьма классичен и базируется на типичных мелодико-гармонических оборотах ушедших эпох, в то время как музыкальная характеристика Алексея, Маши и Жана содержит интонации песенных эстрадных жанров XX века. Сценическая премьера оперы состоялась в 1983 году в зале Московского камерного театра (радиопремьера оперы была представлена на Всесоюзном радио в 1980 году). В 1987 году благодаря Ю. Богатыренко была снята телеверсия оперы, предваряемая вступительной речью самого автора. Интерес к опере наблюдается и в XXI столетии. Так, в 2014 году сочинение

стало предметом выпускной работы студентов Новосибирского государственного театрального института специализации «Артист музыкального театра», а некоторые фрагменты произведения можно услышать в сети Интернет и в настоящее время.

Немного подробнее остановимся и на последней опере композитора – сатирической опере «Женитьба Фигаренко», мировая премьера которой состоялась 17 и 18 мая 2018 года в Белоколонном зале княгини Шаховской (дирижер-постановщик В. Кирьянов, режиссер-постановщик Г. Тимакова). Опера-гротеск была исполнена студентами Мастерской профессора, народного артиста России Д. Бертмана и явилась дипломной работой выпускников факультета музыкального театра Российского института театрального искусства. Сочинение было исполнено на профессиональной сцене Московского музыкального театра Геликон-опера. Либретто оперы было написано М. Казовским и Ф. Филипповым, которые перенесли время действия – события в сочинении происходят в 90-е годы. Преобразования коснулись и действующих лиц: цирюльник Фигаро в произведении превратился в парикмахера Николая Фигаренко, а его возлюбленной стала Варвара Сюзанова. Основной целью главных действующих персонажей в опере было желание открыть частный кооператив. Роль отрицательного персонажа в опере представлена Евграфом Альмавивовым, который явился прототипом графа Альмавивы. Е. Альмавива в опере – заместитель председателя Горисполкома, желанием которого является всяческими путями и методами нарушить планы Н. Фигаренко и В. Сюзановой. Все 9 действующих лиц в опере превратились в современников Перестройки. Примечательно, что опера М. Таривердиева «Женитьба Фигаренко» ни разу не исполнялась при жизни самого композитора, а отдельные ее фрагменты были исполнены лишь в 2016 году на сцене Большого театра на фестивале «Запомни этот миг!», посвященном 85-летию со дня рождения композитора. Перенос событий из XVIII столетия в XX, столкновение прошлого и настоящего – тема весьма характерная для творческого метода композитора.

По словам В. Таривердиевой, во время работы над созданием оперы композитор был весьма увлечен и периодически смеялся. Дирижер В. Кирьянов отмечал, что музыкальный язык оперы довольно сложный, интонационная сфера подчинена максимальной выразительности, что является характерной чертой комической оперы. Перед премьерой оперы «Женитьба Фигаренко» вдова композитора преподнесла в дар театру авторскую рукопись сочинения, посчитав, что она должна храниться в месте, где и встретит своих первых зрителей. Сам автор считал оперу «Женитьба Фигаренко» лучшим из всех созданных им произведений данного жанра и дал ей следующее жанровое обозначение – «комическая опера-гротеск».

Балетное творчество композитора представлено следующими произведениями: «Герника» (1984 г.) и «Девушка и смерть» (1986 г.). По ряду независимых от композитора причин балет «Девушка и смерть» был отменен за несколько дней до его премьеры. Упомянутые балеты были написаны автором уже в зрелом возрасте. Первые два балета композитора были написаны в возрасте 13 лет, ими явились: «На берегу» и «Допрос», созданы сочинения были на либретто друга-сверстника Г. Геловани. Несмотря на то, что данные балеты были написаны совсем еще юным композитором, спектакли вышли в свет благодаря В. Чабукиани – солисту и балетмейстеру Ленинградского театра оперы и балета имени С. Кирова.

Инструментальное творчество композитора включает как камерные, так и симфонические жанры. Среди них – произведения для фортепиано, скрипки, альты, виолончели, валторны, тромбона и др. Для фортепиано композитором были написаны: Девять новеллет, «Мимолетности», цикл «Настроения», включающий 24 пьесы. Среди камерных инструментальных сочинений можно выделить двухчастную Сонату для валторны и фортепиано, трио для фортепиано, скрипки и виолончели. Фортепианное трио для классического состава – скрипки, виолончели и фортепиано, созданное композитором в 1994 году, было написано за два года до смерти композитора и является последним его произведением с *обозначенным*

opusom. Безусловно, после 1994 года М. Таривердиев продолжал творить, однако это были уже преимущественно театральные постановки и работа в кинематографе.

Жанр концерта в творческом наследии М. Таривердиева представлен следующими сочинениями: Концерт для тромбона с оркестром, Концерт для голоса с оркестром, Концерт для скрипки с оркестром № 1 (первая редакция – для большого состава оркестра, вторая – для камерного), Концерт для скрипки с оркестром № 2 (струнные большого состава, духовые, ударные), Концерт для альты и струнных в романтическом стиле. Премьера Концерта для скрипки с оркестром № 2 состоялась 19 декабря 2011 года в Большом зале Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского (партия скрипки – Заслуженный артист РФ, доцент Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Граф Муржа, Симфонический оркестр Уральской консерватории, дирижер – Антон Шабуров).

Из крупных инструментальных сочинений композитора можно выделить его симфоническую увертюру «К звездам», написанную в 1959 году.

В своем творчестве композитор особое место уделял органу, профессиональное увлечение которым началось в 1985 году и продолжалось вплоть до самой кончины М. Таривердиева. Обучаясь в классе А. Хачатуряна, у которого в кабинете стоял небольшой орган, М. Таривердиев имел возможность играть на инструменте. Во время отъезда своего преподавателя М. Таривердиев нередко оставался один в классе, сочинял и импровизировал на органе. Начиная с этого времени, композитор испытывал к инструменту особую любовь, которая с годами лишь усиливалась. Благодаря увлечению органом ввиду масштабности его звучания претерпел изменения и композиторский стиль М. Таривердиева, который стал обогащаться глубиной творческого замысла и философской концепцией. Для этого масштабного и удивительного инструмента

композитором были написаны: Концерт для органа «Кассандра», Симфония для органа «Чернобыль», Концерт для органа «Полифоническая тетрадь», Четыре пьесы для органа («Отражения», «Движение», «Хорал», «Прогулка в до-мажоре»), Десять хоралов или Десять хоральных прелюдий для органа «Подражание старым мастерам».

В «Полифонической тетради» автор следовал традициям и канонам жанра барочного концерта. Опус состоит из четырех частей (Basso ostinato, Fugue, Chorale, Toccata), воплощающих полифонические формы в их классическом виде.

По словам В. Таривердиевой, Десять хоральных прелюдий для органа можно расценивать как молитвы, произнесенные музыкальными словами. Сочинения из данного опуса нередко можно услышать как в концертной, так и в конкурсной практике. К сожалению, исполнение цикла целиком – явление весьма редкое, ввиду чего не предоставляется возможным проследить логику композиционного и драматургического развития всего цикла. Хоральные прелюдии отличаются поэтичностью и лиричностью высказывания, интимной задушевностью. Музыкальный язык сочинения «современный и глубоко интеллектуальный – изящно повествует о сложном, он скрепляет в единой целое сплав эпох прошлого и настоящего, тем самым подтверждая мысль поэта, ранее облеченную композитором в строфы музыкального языка: "завтра – оно без вчера не настанет..."» [4, с. 71].

В сентябре 1999 года в Калининграде был учрежден Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева. Первый в России конкурс подобного рода продолжает свою деятельность и по сей день. Местом проведения конкурса, проводимого один раз в два года, стал зал Калининградской филармонии, которая является бывшей кирхой. В октябре 2002 года в Калининграде произошло знаковое для конкурса событие – состоялось торжественное открытие нового органа, сконструированного отечественным мастером П. Чилиным специально для данного мероприятия. По инициативе В. Таривердиевой инструмент располагается в концертном

зале Музыкальной школы имени Глиэра. На первый по счету конкурс прибыли музыканты из 14 стран мира, а его членами жюри были известные отечественные и зарубежные музыканты, такие как Гарри Гродберг, председатель жюри, солист Московской филармонии, первый интерпретатор Концерта для органа «Кассандра» и Симфонии «Чернобыль», Наталия Гуреева, а также представители из Армении, Франции, Бельгии, Польши и др. В 2025 году состоится XIV по счету конкурс, председателем которого станет директор Йельского Института церковной музыки, профессор по классу органа и церковной музыки и, что немаловажно, концертирующий органист из США Мартин Джин. Конкурс будет проходить в разных странах: в Германии (с 28 апреля по 1 мая), в США (с 5 по 10 мая), Южной Корее (с 15 по 17 мая), в Москве (с 28 по 31 августа). Финал состоится в Калининграде в период с 3 по 9 сентября 2025 года.

Театральные работы М. Таривердиева – еще одна важная линия его творчества. Композитор сотрудничал со многими театрами, среди которых: Тбилисский театр оперы и балета (одноактный балет «Допрос»), ЛЕНКОМ («Прощай, оружие!»), Камерный музыкальный театр («Кто ты?»), Театр на Таганке («Герой нашего времени»), Современник («Восхождение на Фудзияму»), Софийский и Ереванский театр оперы и балета («Ожидание»), Театр «Глобус» в Лос-Анджелесе («Король-олень») и др. Помимо спектакля «Король-олень», существует и киноопера с одноименным названием, которая пользуется большой популярностью и отличается своеобразием жанрового решения композитора. Так, доктор искусствоведения, профессор Ростовской государственной консерватории имени С. Рахманинова А. Цукер – автор монографии о М. Таривердиеве – говорил о присутствии в данном произведении черт оперы-буффа и мюзикла. Некоторые исследователи считали данное сочинение первым советским мюзиклом, однако А. Цукер назвал это мнение ошибочным, утверждая, что в произведении в органическом единстве слились опера и кинематографическое искусство.

Говоря об общественном признании композитора, отметим, что он является лауреатом восемнадцати международных премий, в числе которых премия Американской академии музыки и японской звукозаписывающей фирмы «Виктор». М. Таривердиев был трижды удостоен премии «Ника» за лучшую музыку к фильму года, является лауреатом Государственной премии СССР, Народным артистом России. Композитор вошел в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель самого большого количества национальных премий в области музыки кино. Имя композитора носит не только Международный конкурс органистов, но и музыкальные учреждения дополнительного образования – музыкальная школа города Гвардейска муниципального образования «Гвардейский муниципальный округ Калининградской области» и одна из московских музыкальных школ.

Жанрово-стилевое разнообразие творческого наследия М. Таривердиева – особая черта его композиторского стиля, которая сформировалась благодаря работе в разных жанрах академического музыкального искусства, театра и кино. А. Цукер подчеркивает, что в творчестве композитора жанры настолько взаимодействуют друг с другом, что «не разобравшись в природе одного из них, трудно представить себе специфику другого» [8, с. 9]. М. Таривердиев работал во многих жанрах вокальной и инструментальной музыки, крупных и малых формах, театре и кинематографическом искусстве. Музыкальные шедевры композитора, созданные для кинофильмов, уже давно живут самостоятельной жизнью, пользуясь популярностью у слушателей и по сей день. Они нередко звучат в конкурсах, фестивалях на радио и телевидении, что позволяет утверждать об актуальности творчества композитора и в настоящее время.

Список источников

1. *Базилевич, М.В.* Опера М.Л. Таривердиева «Граф Калиостро» как опыт претворения традиций опера-buffa в XX в. / М.В. Базилевич,

О.С. Кузенная, Н.А. Семешко // Вестник музыкальной науки. – 2023. – № 1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/opera-m-l-tariverdieva-graf-kaliostro-kak-opyt-pretvoreniya-traditsiy-opera-buffa-v-xx-v> (дата обращения: 25.06.2024).

2. Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева: [сайт]. – URL: <https://organcompetition.ru/?lang=ru> (дата обращения: 25.06.2024).

3. Мировая премьера оперы М. Таривердиева «Женитьба Фигаренко» в «Геликоне» // Музыкальное обозрение: [сайт]. – URL: <https://muzobozrenie.ru/mirovaya-prem-era-opery-m-tariverdieva-zhenit-ba-figarenko-v-gelikone/> (дата обращения: 25.06.2024).

4. Недоспасова, А.П. Органные хоральные прелюдии М. Таривердиева – музыка прошлого, настоящего и будущего / А.П. Недоспасова // Вестник музыкальной науки. – 2018. – № 2 (20). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organnye-horalnye-prelyudii-m-tariverdieva-muzyka-proshlogo-nastoyaschego-i-buduschego> (дата обращения: 27.06.2024).

5. О театре // Геликон-Опера: [сайт]. – URL: <https://www.helikon.ru/ru/page/o-teatre.html> (дата обращения: 25.06.2024).

6. Первый тур конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева пройдет в США, Южной Корее и России // Российская газета: [сайт]. – URL: <https://rg.ru/2023/11/10/pervyj-tur-konkursa-organistov-imeni-mikaela-tariverdieva-projdet-v-ssha.html> (дата обращения: 25.06.2024).

7. Пинтверене, Н.В. Особенности музыкальной драматургии кинооперы М. Таривердиева «Король-олень» / Н.В. Пинтверене // Вестник КГУ. – 2012. – № 1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-muzykalnoy-dramaturgii-kinoopery-m-tariverdieva-korol-olen> (дата обращения: 27.06.2024).

8. Цукер, А.М. Микаэл Таривердиев: монография / А.М. Цукер. – М.: Сов. Композитор, 1985. – 306 с.