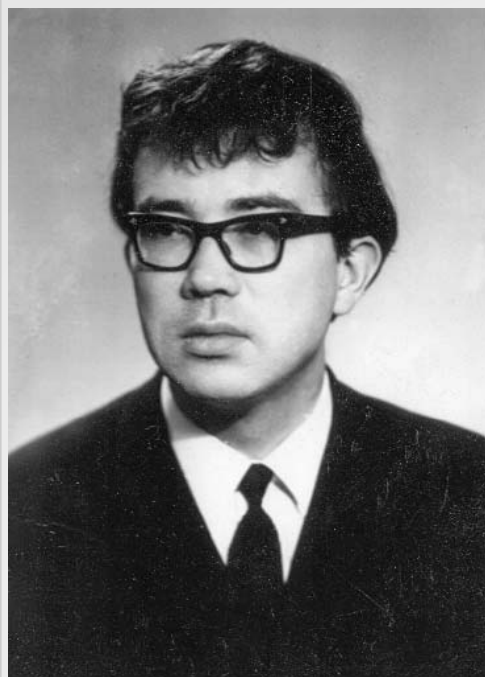

17 августа 2009 года исполняется 70 лет со дня рождения
Валерия Александровича Гаврилина

Гаврилин Валерий Александрович родился 17 августа 1939 в Вологде. Окончил Среднюю специальную музыкальную школу-десятилетку при Ленинградской консерватории (1958), Ленинградскую консерваторию (1964) по двум специальностям: музыковедение (класс Ф. А. Рубцова) и композиция (класс О. А. Евлахова). В 1965 году принят в члены Союза композиторов СССР.

Является автором более 250 сочинений, написанных в различных музыкальных жанрах. В 1967 году был награжден Государственной премией РСФСР имени М. И. Глинки за вокальный цикл «Русская тетрадь», в 1979 году ему присвоено звание Заслуженный деятель искусств РСФСР, в 1980 году за вокально-симфоническую поэму «Военные письма», вокально-инструментальный цикл «Земля» и песню «Два брата» присуждена премия Ленинского комсомола. В 1985 году композитор был удостоен звания народного артиста РСФСР с присуждением Государственной премии СССР за хоровую симфонию-действие «Перезвоны».

Вокально-симфонические произведения: оратория-действие «Скоморохи» (сл. В. Коростылева и народные), вокально-симфоническая поэма «Военные письма» (сл. А. Шульгиной), вокально-инструментальный цикл «Земля» (сл. А. Шульгиной), кантата «Здравица» (сл. В. Максимова).

Симфонические произведения: сюиты из балетов «Анюта», «Дом у дороги» и «Женитьба Бальзамина», сюита для симфонического оркестра из кинофильма «Провинциальный бенефис» и другие.

Хоровые произведения: «Диптих», fuga «Мы говорили об искусстве», шуточное рондо «Дон капитан», «Припевки», песня «Воскресенье», кантата «Заклинание», хоровая симфония-действие «Перезвоны».

Камерно-вокальные произведения: свыше 100 сочинений, в том числе вокальные циклы «Немецкая тетрадь», «Русская тетрадь», «Времена года», «Три песни Офелии», «Вторая немецкая тетрадь», «Вечерок» («Альбомчик»), а также более 70-ти песен и романсов на стихи поэтов-классиков, народные слова и слова современных авторов.

Композитор также известен как автор музыки к драматическим спектаклям («Село Степанчиково», «С любимыми не расставайтесь», «Иней на стогах», «Свои люди – сочтемся»), кино- и телефильмам («В день свадьбы», «Счастье Анны», «Деревенская история», «Провинциальный бенефис» и другим).

На протяжении жизни композитор принимал активное участие в научной и творческой жизни страны: выступал на конференциях, выездных пленумах, празднованиях юбилейных дат со дня рождения различных деятелей искусства и культуры. В настоящее время получил широкое признание литературный талант В. А. Гаврилина. Дневниковые заметки композитора, собранные в книгу «О музыке и не только...» выдержали три переиздания. Статьи, выступления, интервью, рецензии и высказывания автора об искусстве и развитии культуры (сборник «Слушая сердцем...») раскрывают мастерство автора доступно, ярко и образно объяснить подчас сложные вопросы эстетики и творчества. В. А. Гаврилин скончался 28 января 1999 года и похоронен на Литераторских мостках Волковского кладбища. 24 января 2000 года Российской академией наук Малой планете № 7369 присвоено имя GAVRILIN.

Irina GOLYSHEVA

The creative sources by Valery Gavrilin

Статья посвящена 70-летней годовщине со дня рождения В. А. Гаврилина. Его деятельность как этномузыколога раскрывает заинтересованность профессионального музыканта народной песней, и, безусловно, важна в понимании общих закономерностей творческого процесса композитора, обращающегося в своем творчестве к фольклору — источнику мудрости и жизненного опыта многих поколений русских людей.

Article is devoted to the 70th anniversary of the birthday of well-known St Petersburg composer V. A. Gavrilin. His activity as the ethnomusicologist shows his great interest in the folklore and certainly it is important for us to understand general rules of his creative process. And his connection with the tradition of Russian folklore as a source of his inspiration.

Ирина ГОЛЫШЕВА

Истоки творчества Валерия Гаврилина

Черё, черё, черёмуха,
Чего, чего тебе вздыхать?
Не где хотела выросла —
Взошла, где птица вытрясла...

О. А. Фокина¹

17 августа 1939 года в северном городе Вологда появился на свет маленький мальчик, которому через много лет было суждено стать выдающимся композитором России, — Валерий Александрович Гаврилин. Имя этого удивительно-

го и талантливого человека известно во всех уголках нашей страны и за рубежом, его сочинения слышали как столичные жители, так и простые селяне. «Музыка у него разносторонняя такая, богатая всякими красками — жизни чело-

веческой, природы. У него многое есть <...>, — вспоминает в беседе с собирателями народный гармонист из г. Тотмы В. Двойнишников. — Его произведения — не просто песни, а произведения. Насыщенные такие»². Совершенство

¹ «Черемуха», сл. О. А. Фокиной, муз. В. А. Гаврилина. Оpubл. в сб. «Русский шлягер. Для голоса в сопровождении фортепиано (гитары). Выпуск 11. Памяти Валерия Гаврилина». — СПб: Композитор, 1999. — С. 37–38.

² В. Двойнишников, г. Тотма. Авт. интервью А. А. Мехнецов, И. С. Попова.

в простоте — такими словами охарактеризовали бы многие из музыковедов творчество В. А. Гаврилина. Что же помогало композитору создавать музыку, понятную всем и никогда не оставляющую равнодушным любого слушателя?

С детских лет В. А. Гаврилин был погружен в атмосферу традиционной жизни народа, был свидетелем праздников, молодежных игр и деревенских будней. «Язык народной музыки знаком с детства, я вырос в деревне... Так что только ту музыку я слышал, которую **творил народ** (выделено мной — *И. Г.*), неразрывно связанную с жизнью, с работой, со свадьбой, горем, с радостью. Это была музыка жизни, и она для меня с тех пор такой и осталась. Я думаю, что в этом-то все и дело!.. То, что я из деревни, спасает меня до сих пор, на том и держусь. Без этих корней не был бы композитором» [8, с. 441]. И это была та основа, тот базис, понимание которого позволило В. А. Гаврилину создавать произведения, органично вошедшие в культуру народа.

В 1950 году после несправедливого осуждения матери и заключения ее в тюрьму, Гаврилин попал в детский дом неподалеку от Вологды, а в 1951-м — начал заниматься музыкой у Т. Д. Томашевской. Молодая учительница сразу заметила редкую целеустремленность и одаренность мальчика. Именно ей были посвящены первые композиторские опыты подопечного — «Вальс», «Полька», песня «Красавица рыбачка» на слова Г. Гейне. Неудивительно, что в 1953 году одаренный мальчик стал единственным вологжанином, которого И. М. Белоземцев³ пригласил для обучения в специальной школе-десятилетке при Ленинградской консерватории.

Учеба в Ленинграде — центре культурной жизни страны, не могла не увлечь Гаврилина. Начинающий композитор обнаружил невероятную тягу к знаниям, постоянно совершенствовался как музыкант, стремился узнать что-то новое. Чем больше в творческом плане он рос, тем осознаннее начинал понимать глубину и мудрость народной традиционной культуры, изучение которой становится частью его жизни.

В 1959 году музыкант впервые отправился в фольклорную экспедицию под руководством известного фольклориста Н. Л. Котиковой. Она организовала и провела с 5 по 19 июля исследовательскую поездку в Опочецкий район Псковской области и привлекла к собирательскому делу молодых композиторов и музыковедов, обнаруживающих свой интерес к фольклору. Это знакомство с живой традицией оставило неизгладимый след в душе В. А. Гаврилина и нашло многогранное отражение в его творчестве. И вокальный цикл «Русская тетрадь», и хоровая симфония-действие «Перезвоны» пронизаны мелодикой Псковщины. Выдающиеся народные певицы — Т. И. Каношина и Е. В. Яковлева явились прообразами главных героинь сочинений — страдающей русской женщины и бабушки-сказительницы.

В июле 1962 года молодой композитор стал участником экспедиции Ленинградской консерватории в Лодейнопольский район Ленинградской области. Организационными вопросами по этой поездке занималась С. Я. Требелева, а научное руководство взял на себя известный фольклорист, продолжатель идей Б. В. Асафьева, — Феодосий Антонович Рубцов. Помимо В. А. Гаврилина, в этой знаковой экспедиции (это был первый выезд консерватории после долгого перерыва) участвовали композиторы Б. И. Тищенко и Г. Г. Белов — чьи юбилеи мы также отмечаем в этом году.

По воспоминаниям экспедиторов, для В. А. Гаврилина большое значение имела возможность личного общения с носителями традиции, беседы с деревенскими певицами, разговоры об их жизни и судьбе. Как тут не вспомнить слова композитора о его впечатлениях от исполнения романа «Сижу на рояле играю». «Я понял тогда, что это для них символ прекрасной мечты, как бы погружение в чудный сон, в забытие. Это впечатление я также постарался передать в «Русской тетради», в 4-й части, когда в самую страшную минуту звучит примитивный романс» [1, с. 80].

В 1962 году, после экспедиции в Лодейнопольский район Ленинградской области, будучи студентом Ленинградской консервато-

рии, В. А. Гаврилин перевелся с отделения композиции на музыковедение, выбрав в качестве специализации «музыкальный фольклор». Научным руководителем молодого музыканта стал Ф. А. Рубцов, чьи научные позиции в полной мере принимал и разделял молодой композитор. Известный фольклорист был настоящим учителем, сумевшим воспитать в своих учениках любовь народному творчеству. Он явился для Гаврилина живым воплощением «русскости», традиционных обычаев и обрядов, возродившихся в личности нового времени.

В различных архивах мы находим документальные подтверждения фольклористического сотрудничества Рубцова и Гаврилина. Под руководством известного фольклориста в 1964 году начинающим музыковедом-исследователем была написана дипломная работа «О народно-песенных истоках творчества В. П. Соловьева-Седова»⁴, которая явилась первой апробацией научных знаний, полученных вследствие общения с Рубцовым, а также в результате живого общения с народными исполнителями в фольклорных экспедициях. Многие фрагменты исследования композитора можно назвать данью эпохе, некоторые положения стилистически выражены не очень корректно. Но, очевидно одно — смелые идеи поиска национальных истоков в композиторской музыке нашли свое отражение в выпускной студенческой работе.

Одним из важных этапов совместной деятельности маститого фольклориста и его ученика является их работа по подготовке «Смоленского сборника»⁵. Свидетели событий тех лет отмечают, что молодой композитор обладал феноменальным музыкальным слухом, что не могло быть не замечено ни С. Я. Требелевой, ни Ф. А. Рубцовым. По просьбам, на тот момент, ведущих консерваторских специалистов по фольклору, В. А. Гаврилин проверял все расшифровки сначала к сборнику «Сто русских народных песен. Материалы студенческих фольклорных экспедиций» [6], а затем и к «Смоленскому сборнику» Рубцова.

Третий экспедиционный выезд В. А. Гаврилина состоялся уже по-

³ Иван Михайлович Белоземцев — доцент Ленинградской консерватории ездил по музыкальным образовательным учреждениям России и выбирал одаренных детей для обучения в специальной школе-десятилетке при Ленинградской консерватории.

⁴ Рукопись дипломной работы В. А. Гаврилина утрачена. В 2006 году в личном архиве композитора был обнаружен черновик этой работы.

⁵ «Смоленский сборник» Ф. А. Рубцова остался неизданным. Рукопись хранится в архиве Фольклорно-этнографического центра СПбГК.

сле окончания консерватории. В 1965 году вместе с фольклористом И. И. Земцовским и композитором Н. А. Мартыновым он отправился в Торопецкий район Калининской (ныне Тверской) области. Изаиль Иосифович оставил интересный очерк о полевой работе молодого композитора. «В фольклорных экспедициях Валерий участвовал неоднократно. Во время этих поездок он работает самозабвенно — и как фольклорист и как композитор. <...> Я видел, как внимательно беседует он с певцами, расспрашивает их о жизни, вслушивается в речь, записывает тут же не одни лишь напевы, но и полюбившиеся выражения, тексты, а потом аккуратно и тщательно переписывает все начисто в отдельную нотную тетрадь» [4, с. 107].

Результаты этих поездок составили основу личного фольклорного архива В. А. Гаврилина, куда вошли рукописные нотации народных песен и наигрышей, экспедиционные дневники и присланные другими собирателями расшифровки поэтических текстов. Важной составляющей собрания являются собранные композитором книги по этнографии, филологии, а также сборники музыкального фольклора. В настоящее время ведется работа по подготовке издания рукописей Гаврилина, которые отражают его работу в качестве музыковеда-этнографа.

Народная традиционная культура стала неотъемлемой частью жизни композитора, в ней он находил те источники вдохновения, которые делали понятными его произведения широкому кругу слушателей.

Творческое наследие Гаврилина не столь велико, как, возможно, хотелось бы. Он является автором около 300 сочинений, среди которых: произведения для музыкального театра, симфонические, во-

кально-симфонические и камерно-инструментальные произведения, музыка к драматическим спектаклям, кино- и телефильмам. Однако наиболее показательной сферой деятельности композитора являются вокальные и хоровые произведения, где самобытно выразилось его музыкальное дарование.

Богатейшие возможности человеческого голоса неоднократно подчеркивались композитором. В своих дневниковых заметках [2] музыкант вступает в полемику с Д. Д. Шостаковичем, который называет симфонию царицей музыки. В ответ В. А. Гаврилин писал: «А кто царь? Кажется, нет. По-видимому, она вдовствующая порфирноноска. **Царь музыки — человеческий голос** (выделено мной — И. Г.). Границы его невелики, но глубина его бесконечна, как сама история человека!» [2, с. 99].

Силами Н. Е. Гаврилиной в 2007 году был подготовлен и издан каталог произведений музыканта [5], куда вошло 255 сочинений различных жанров, 14 незавершенных (незаписанных) и 19 эскизов. Издательство «Композитор. Санкт-Петербург» на протяжении 7 лет выпускает тома Полного собрания сочинений В. А. Гаврилина (общий редактор — Г. Г. Белов). К настоящему времени вышло в свет восемь томов, а скоро появится еще два.

К сожалению, одним из свойств творческой личности композитора являлось нежелание музыканта к записи черновиков. По свидетельству супруги, В. А. Гаврилин «записывал произведение только тогда, когда уже все было сочинено, и исправлять больше, как он считал, было нечего» [3, с. 230]. Возможно, наличие в архиве набросков некоторых сочинений позволило бы восстановить их. Например, навсегда для нас утрачен «Рубцовский вальс», исполненный композитором незадол-

го до смерти, и так и оставшийся незаписанным.

Нельзя не сказать о прекрасном литературном даровании В. А. Гаврилина. Записки и заметки композитора, также заботливые подготовленные к печати Н. Е. Гаврилиной, были опубликованы в книге «О музыке и не только...» [2], выдержавшей уже три переиздания.

Существует еще один труд — «Слушая сердцем...» [1], который включает стенограммы интервью на радио, небольшие статьи композитора, отзывы и рецензии на постановки и многое другое. Готовить его начинал известный музыковед А. Т. Тевосян. Им же задумана и частично написана монография о В. А. Гаврилине «Перезвоны: жизнь, творчество, взгляды Валерия Гаврилина» [7]. К сожалению, в связи со смертью исследователя, она не была закончена и завершением работы занимались Н. Е. Гаврилина и коллега по композиторской школе, друг Валерия Александровича — Г. Г. Белов. Благодаря их стараниям это издание уже появилось на прилавках музыкальных магазинов страны.

Последние годы необычайно возрос исследовательский интерес к творчеству В. А. Гаврилина. Отметим появление большого количества дипломных работ в Московской, Санкт-Петербургской и Петрозаводской консерваториях, в которых поднимаются проблемы жанровых и стилевых особенностей сочинений композитора. К защите готовятся диссертации, основные положения которых освещаются на научных конференциях. Из года в год в Вологде и Санкт-Петербурге проходит Международный музыкальный гаврилинский фестиваль, куда съезжаются исполнители со всех концов света. Всех нас объединяет музыка В. А. Гаврилина, созвучная сердцам миллионов, а потому — живущая вечно!

Список литературы

1. Гаврилин Валерий Беседа на Ленинградском радио 18 декабря 1969 // *Слушая сердцем...* Статьи. Выступления. Интервью. — СПб: Композитор • Санкт-Петербург, 2005. — С. 79–82. — ISBN 5-7379-0252-8.
2. **Гаврилин В. А.** О музыке и не только... Записи разных лет / Сост.: Н. Е. Гаврилина, В. Г. Максимов. — Изд 2-е, испр. и доп. — СПб: Композитор • Санкт-Петербург, 2003. — 344 с. — ISBN 5-7379-0208-0.
3. **Гаврилина Н. Е.** Сообщение об архиве В. А. Гаврилина // Музей театра и музыки в международном пространстве. Опыт, традиции, сотрудничество: Материалы научно-практической конференции. — СПб, 2008. — С. 229–236. — ISBN 978-5-91461-003-3.
4. **Земцовский И. И.** Русское в «Русской тетради» В. Гаврилина // *Фольклор и композитор: Теоретические*

этюды о рус. сов. музыке. — Л. ; М.: Сов. композитор, 1978. — С. 102–117.

5. Каталог сочинений В. А. Гаврилина / Сост. Н. Е. Гаврилина. — СПб: Композитор • Санкт-Петербург, 2007. — 96 с. — ISBN 978-5-7379-0341-1.

6. Сто русских народных песен. Материалы студенческих фольклорных экспедиций / Сост. В. А. Лапин, М. А. Лобанов; под общ. ред. Ф. В. Соколова. — Л.: Музыка, 1970. — 96 с.

7. **Тевосян А. Т.** Перезвоны: жизнь, творчество, взгляды Валерия Гаврилина / Отв. ред. Г. Г. Белов; ред.-сост. Я. Л. Бутовский, Н. Е. Гаврилина. — СПб: Композитор • Санкт-Петербург, 2009. — 616 с. — ISBN 978-5-7379-0388-6

8. **Томашевская Т. Д.** Валерий Александрович Гаврилин // Вологодская областная государственная филармония имени В. А. Гаврилина. — Вологда, 2004. — С. 440–445.