

16. *Рождественский Г. Н.* Сергей Прокофьев (из статей разных лет) // Рождественский Г. Н. Мысли о музыке. М.: Советский композитор, 1975. С. 104–108.
17. *Ручьевская Е. А.* «Война и мир». Роман Л. Н. Толстого и опера С. С. Прокофьева. СПб.: Композитор-Санкт-Петербург, 2010. 480 с.
18. *Сабинина М. Д.* Об оперном стиле Прокофьева // Сергей Прокофьев. 1953–1963. Статьи и материалы / Сост. И. Нестьев и Г. Эдельман. М.: Советский композитор, 1962. С. 53–91.
19. *Таиров А. Я.* Записки режиссера. М.: Изд. Камерного театра, 1921. 120 с.
20. *Утешев А. П.* История создания оперы С. Прокофьева «Война и мир» // Черты стиля С. Прокофьева: Сб. теорет. статей. М.: Советский композитор, 1962. С. 58–81.
21. *Февральский А. С.* Прокофьев и Мейерхольд // Сергей Прокофьев. 1953–1963. Статьи и материалы. М.: Советский композитор, 1962. С. 92–105.

Irina POPOVA Victor Pleshak's new compositions

The article provides a review of works composed by Victor Pleshak, a well-known composer from Saint Petersburg, in a year of the 70th anniversary of his birthday. During that year Pleshak composed oratorio for children's choir, piano sextet *The creation of the world* and vocal symphony for soloists, mixed choir and orchestra. In the article Victor Pleshak's brand new compositions are examined within the context of his previous creative work, and backstories and ideas behind them are analyzed.

Keywords: V. V. Pleshak, composer, anniversary, oratorio *The creation of the world*, symphony, creative process.

Ирина ПОПОВА Новые сочинения Виктора Плешака

В статье представлена обзорная характеристика сочинений известного петербургского композитора Виктора Васильевича Плешака, созданных в год его семидесятилетия: оратории для детского хора и фортепианного секстета «Сотворение мира» и Большой песенной симфонии для солистов, смешанного хора и оркестра. Автор рассматривает эти сочинения в контексте творчества композитора, затрагивает вопросы предыстории создания произведений и их концепции.

Ключевые слова: В. В. Плешак, композитор, юбилей, оратория «Сотворение мира», симфония, творческий процесс.

Конец 2016 года был отмечен несколькими значимыми событиями, посвященными празднованию 70-летия петербургского композитора, Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, председателя секции популярной музыки Союза композиторов Санкт-Петербурга Виктора Васильевича Плешака.

Вот уже на протяжении более чем 30 лет Виктор Плешак — «свободный художник». Блестяще окончив Ленинградское хоровое училище (1964) и Ленинградскую государственную консерваторию сначала как дирижер академического хора (1970), а потом и как композитор (1981), он полностью посвятил себя сочинению музыки. Достижения маэстро в этой сфере отмечены многочисленными наградами, среди которых Диплом Национальной театральной премии «Золотая маска» (за мюзикл «Инкогнито из Петербурга», 2000), Премия Всероссийского фестиваля детских, юношеских и мо-

лодежных спектаклей «Синяя птица» («Кентервильское привидение», 2000; «Наследство», 2002), диплом на Первом российском театральном фестивале «Новые берега» («Ангелы во времени», «Инкогнито из Петербурга», 2004) — всего более 30 конкурсов, в которых композитор успешно участвовал.

Имя Плешака в России известно в первую очередь благодаря его песням и романсам. Мелодичные и легко запоминающиеся, многие из них могут считаться почти уже народными. Работая в различных жанрах академической и эстрадной музыки, Виктор Плешак особенно продуктивен в области музыкального театра. Его мюзиклы были поставлены на сценах Москвы и Петербурга, исполнялись на Украине, в Казахстане и Беларуси, вошли в репертуар Челябинского театра оперы и балета, Куйбышевского театра оперы и балета, Красноярского театра музыкальной комедии, Свердловского детского

музыкального театра и многих других российских театров. Весьма успешный проект 2016 года, идущий на сцене Дома Кочневой,— музыкальный водевиль «Петербургские квартиры» по одноименному произведению русского драматурга и театрального критика Федора Кони.

Символично, что день своего рождения, 13 ноября 2016 года, композитор отметил премьерой. В концертном зале Детской музыкальной школы № 25 Пушкинского района Петербурга была исполнена оратория «Сотворение мира» по первой главе Книги Бытия. Произведение создано по заказу XIV международного Павловского фестиваля имени М. И. Глинки специально для концертного хора школы «Паулюст» (хормейстер — Наталья Жукова) и фортепианного секстета в составе лауреатов международных конкурсов Владимира Гентцельта (скрипка), Натальи Стецкой (скрипка), Анны Воронцовой (альт), Юрия Семенова (виолончель), Кирилла Григорьева (контрабас) и Ксении Гавриловой (фортепиано). За дирижерским пультом стоял сын автора — представитель композиторской династии, преподаватель Петербургской консерватории Сергей Плешак.

Оратория Виктора Плешака — современное прочтение ветхозаветной истории, просто и доходчиво рассказывающей о сложных вещах. По мнению композитора, «Сотворение мира» — одно из самых значительных его сочинений, утверждающих идеи созидания и радость бытия.

Оратория состоит из семи частей, первые шесть из которых описывают библейскую историю божественного творения мира, а финал посвящен дню отдохновения: «И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» (Быт. 2:3) Прембулой к каждой части оратории явились фрагменты соответствующих текстов Священного Писания, озвученные чтецом — актером Дмитрием Дмитриевым.

Текстовый блок каждой из частей не каноничен: написанный петербургским драматургом Николаем Голем, он в доступной форме раскрывает основные философские идеи произведения, наполняя их яркими «живописными» подробностями. Примечательно, что ни композитор, ни либреттист не относят свое творение к области религиозной или духовной музыки. В кратком предисловии к изданию оратории, подготовленному к юбилею композитора, эта позиция авторов выражена достаточно четко: «Его (произведения. — И. П.) светский характер подчеркивается доброй иронией, отчетливо слышной и в музыке, и в словах, которые адаптированы к сегодняшнему дню и будут понятны и взрослым, и детям»¹.

И действительно, премьера оратории была прекрасно воспринята как слушателями, так и исполнителями, в числе которых было много детей. В процессе

репетиционной работы юные артисты хора постарались вникнуть в творческий замысел создателей, а хормейстер и дирижер приложили немало усилий, чтобы юные музыканты справились с поставленными перед ними художественными задачами, прекрасно исполнили хоровую партию, достаточно трудную в исполнительском отношении. Об участниках фортепианного секстета и говорить не приходится — все они, будучи профессионалами высочайшего уровня, сделали премьерное исполнение незабываемым!

Отметим, что Виктора Плешака всегда привлекала возможность высказаться в кантатно-ораториальных жанрах. Из ранних работ упомянем его кантаты «Расцветай, Союз» (1972), «Время не ждет» (1974), «Морожены песни» (1988), «Сей зерно» (1990) и др. Жителям нашего города хорошо известна оратория «Неповторимый Петербург» для чтеца, солистов, смешанного хора и оркестра русских народных инструментов на стихи русских поэтов, первая редакция которой появилась в 2003 году. В первое десятилетие XXI века состоялись премьеры крупных кантатно-ораториальных сочинений, посвященных родному городу: «Неповторимый Петербург» (2003; 2 ред. — 2011), «Петербург сиятельный сын» (2004–2008). Наконец, в последние годы был создан ряд

¹ Плешак В. Сотворение мира. Оратория для детского хора, чтеца и фортепианного секстета по первой главе Книги Бытие. Клавир / Стихотворный текст Н. Голя. СПб.: Композитор • Санкт-Петербург, 2016. С. 4.

сочинений на патриотическую тематику: вокально-симфонический диптих «Моя Россия» (2013) для чтеца, народного голоса, баритона, мужского хора и оркестра народных инструментов, включающий одноименную оду на стихи Игоря Северянина и кантату «Москва. 1613 год» к 400-летию дома Романовых, оратории «Песнь о купце Калашникове» (2014) и «Когда звонят колокола» (2015). В 2016 году композитор решил объединить все эти сочинения в огромное вокально-симфоническое полотно — тетралогия «Русский мир», части которой написаны в различных жанрах академической музыки и объединены темой любви и преданности родной земле и ее народу. Грандиозным финалом этого мегапроекта стало новое сочинение — Большая песенная симфония для солистов, смешанного хора и оркестра.

Так получилось, что с июня 2016 года, когда Виктор Васильевич обратился ко мне как фольклористу за профессиональной консультацией, и до полного завершения сочинения я могла наблюдать основные этапы вызревания авторского замысла и его реализации — от первых музыкальных набросков и их разработки к формированию оригинальной авторской концепции и ее воплощению — сначала в клавише, а потом и в оркестровой версии.

Большая песенная симфония в четырех частях — это грандиозная песня-слава, написанная на стихи русских и советских поэтов, а также фольклорные тексты. Виктор Плешак проделал поистине огромную работу по отбору стихотворных текстов и формированию целостного либретто. В симфонию вошли фрагменты поэтических шедевров русских классиков (Александра Пушкина, Федора Тютчева и Алексея Толстого) и стихотворение «Родимый край» одного из идеологов Белого движения Федора Крюкова (составляет основу одноименной первой части цикла). По-новому звучали в симфоническом жанре строки поэтов, наших современников: Николая Рубцова, Альбины Шульгиной, Якова Голякова, Геннадия Алексеева, Михаила Сафонова. Композитор удивительно гибко работает с поэтическим словом, смело связывает разнородный текстовый материал и выражает собственный взгляд на русскую тему в современной музыке.

Собственно народных текстов не так много, но их роль в оригинальной концепции сочинения весьма существенна. В симфонии представлены тексты различных жанров русского фольклора, основной блок которых звучит во второй части: весенняя закличка («Жаворночки, прилетите к нам!»), лирическая песня («Невеличка птичка-пташечка») и духовный стих («Ты трудися, труженёк»), — а частушка («Ты на том берегу») — в четвертой. Меткое и точное народное слово всегда органично вписано в художественную концепцию сочинения, будь то детали русского быта или глубокое философское размышление о жизни и смерти. Отсылки к некоторым фольклорным жанрам даны композитором только через музыкальные образы: такова колыбельная песня в первой части, плач и неистовый перепляс на короткой попевке в третьей части и др.

В Большой песенной симфонии композитор остался верен себе, ведь он всегда тяготел к музыке, связанной со словом. В жанровом отношении симфония близка оратории по масштабности и исполнительскому составу (весомую роль играет вокально-хоровой компонент в соединении с лирическими сольными высказываниями в сопровождении оркестра). Вместе с тем в произведении значительна роль оркестровой партии, для которой характерна тщательная проработка темброво-кolorистической составляющей, прослеживаются принципы симфонического развития, связанные со сквозным интонационным преобразованием нескольких ключевых музыкальных тем.

Каждая из четырех частей имеет афористичные программные названия, направляющие внимание слушателей в определенное русло: 1) «Родимый край», 2) «Круг жизни», 3) «Лихолетье», 4) «До конца».

Первая часть произведения, пожалуй, в наибольшей степени выражает жизненную и творческую позицию Виктора Плешака — это гимн России, преисполненный безусловной любовью к родной земле, страстное признание в любви к Отечеству. Она начинается с инструментального эпиграфа, где впервые проводится у струнных лирическая тема любви к Родине. Вариантное развитие этой темы в лучших традициях русского симфонизма подводит ко второму — хоровому — эпиграфу на строках тютчевского «Фонтана», осмысленных композитором как поэтическая метафора тяжелых испытаний, выпавших на долю родной страны.

*Как жадно к небу рвешься ты!
Но длань незримо-роковая,
Твой луч упорный преломляя,
Свергает в брызгах с высоты.*

Основной материал первой части связан с музыкальным воплощением стихотворения в прозе, созданного поэтом «русского безвременья» Ф. Крюковым. Композитор счел возможным отказаться от тех фрагментов поэтического текста, где присутствует упоминание малой родины поэта, потомственного казака Войска Донского. Этот ход позволил Виктору Плешаку выразить свое отношение в более обобщенной форме, ведь и для него, и для каждого из нас понимание родины связывается с различными географическими и символическими координатами. Избранная композитором строфическая форма позволила ему в динамике раскрыть всю гамму чувств и переживаний об отчизне «во дни безвременья, в годину смутную развала и паденья духа» (Ф. Крюков), предвосхищая образный строй третьей части симфонии, «Лихолетье». Символично, что в отличие от автора оригинального текста, завершающегося призывом к борьбе («Кипит, волной зовет, зовет на бой Родимый Дон...»), Виктор Плешак ставит иные акценты: «Но я верю в тебя, мой край родной. Невыразимо близкий и родной, мой край родной». Тем самым он полностью меняет замысел Ф. Крюкова. В композиторской концепции утверждается

вера в жизненные токи родной земли, поэтому оправдана торжественно-гимническая хоровая кода в финале первой части симфонии.

Вторая часть симфонии мыслилась Виктором Пleshаком как обращение к судьбе простого русского человека, основные вехи жизни которого определялись заботами о хлебе насущном, добываемом в праведном труде, выбором спутника жизни и построением семьи — то есть теми обстоятельствами бытия, что важны для человека в любые времена. Именно поэтому во второй части, озаглавленной «Круг жизни», столь обширно представлены фольклорные тексты, позволяющие воссоздать атмосферу крестьянского быта, на фоне которой разворачивается основной лирический «сюжет».

Образность фольклора используется композитором для прорисовки картин из русской жизни, причем внешний и внутренний планы повествования, народное слово и авторский текст органично дополняют друг друга. Вот девушки кличут весну, устав от зимней стужи, — и партитуру наполняют безудержные птичьи трели (начало второй части), а здесь героиня грезит о любви, размышляет о замужестве, ведет задушевный разговор с суженым — и появляется интонационная сфера протяжной песни (дуэт «Невеличка птица-ласточка...»). Лирическим центром второй части является музыка к знаменитой «Горнице» Н. Рубцова. Композитор не побоялся включить в либретто это стихотворение, представив собственное оригинальное воплощение известнейшего произведения нашего современника — удивительно хрупкое, чистое и нежное творение композиторского гения! Это сокровенная песнь любви — метафора лета человеческой жизни.

Смысловой кульминацией третьей части выступает музыка на текст русского духовного стиха о труднике, где получили выражение идеи народного православия как жизни в труде по законам Божиим. Это терпеливое и мудрое наставление христианина на праведную жизнь. Философское звучание темы диктует и музыкальное решение данного раздела композиции — строгая и уравновешенная архитектура всех компонентов симфонического целого, величественное, лишенное драматизма повествование при главенстве хоровой звучности. Драматургическое значение этого раздела связано с осмыслением темы жизни и смерти, заката земного пути человека — тем самым в построении второй части симфонии выявляется основной замысел, сформулированный в ее названии, — «Круг жизни».

Своеобразным послесловием и одновременно предвосхищением третьей части симфонии являются проинтонированные поэтические строки А. Шульгиной, где сопоставлены образы увядающей природы и весть о войне:

*Листья облетали,
Падал снег и таял...
Тут власти объявили, что война.*

Третья часть, «Лихолетье», начинается с удара там-тама, звучащего как колокол из преисподней, после которого идет кларнетовое соло, построенное на плачевых интонациях. Трактовка темы войны в Большой песенной симфонии не связана с конкретикой и батальными сценами. Это метафора смерти, той неистовой разрушительной силы, которая в корне меняет весь порядок и уклад жизни человека. Примечательно, что в произведении Виктора Пleshака образ войны предстает не в мужском обличье: это несозданные семьи и неродившиеся дети, вдовство молодых, тяжкая, не по женским плечам, работа в поле. Одиночество и незащищенность — это оборотная сторона любого лихолетья...

Текстовой основой третьей части композитор избрал замечательное стихотворение М. Сафонова «Пятый год поля не паханы», частушечные стилизации А. Шульгиной и фольклорные тексты, создающие собирательный образ русской женщины в годы войны. Плачевое кларнетовое соло буквально пронизывает всю часть, соперничая лирической героине и поддерживая ее, комментируя те или иные события. Эта прекрасная музыкальная тема интенсивно развивается в интонационном и тембровом отношении, достигает драматического и даже подлинно трагического звучания в конце третьей части, построенной на едином дыхании.

Как образец негибаемой воли и силы духа русской женщины звучит частушка у женского соло, основанная на озорной плясовой попевке и подхваченная хором:

*Ты на том берегу,
Я на этом берегу.
Перекинь, милый, тростиночку,
К тебе перебегу.*

Сопровождаемая диссонантной гармонией и резкими тональными сдвигами, она словно бросает всему миру вызов, заставляя задуматься о том, как сложно справиться женщине со всеми тяготами военной жизни. Горестный удар там-тама окаймляет третью часть как извечное напоминание обо всех воинах, сложивших свои головы на поле брани.

Четвертая часть, завершающая Большую песенную симфонию, — это открытый финал цикла с символическим названием «До конца». Он образует арку к первой части, возвращая повествование из лирико-драматической сферы в эпическое русло.

В четвертой части проходят все основные музыкальные темы симфонии, претерпевшие значительные преобразования. Здесь звучит тема любви к родине из первой части («Верю в тебя, родимый край») — у хора с закрытым ртом. Оркестровые краски весьма скупы: прозрачная оркестровка поддерживает практически акапельное звучание смешанного хора.

Тема любви к отчизне поднимается на новый уровень художественно-музыкального обобщения. Песенный фрагмент, написанный на текст А. Пушкина («Два чувства дивно близки нам...»), исполнен величествен-

ности и вместе с тем лиричной проникновенности. А музыкальное прочтение слов Н. Рубцова («До конца, до тихого креста...»), буквально истаяющих в конце четвертой части, звучит возвышенно и просветленно. Вплетаемая в музыкальную ткань еще одна музыкальная тема из первой части симфонии рождает ощущение катарсиса, души, устремленной к небесам:

*До конца,
До тихого креста
Пусть душа
Останется чиста!
<...>
Пусть она
Останется чиста
До конца,
До смертного креста!*

Именно эта не пафосная, а очень личная трактовка финала и такой необъятной темы, как любовь к родине, отражает суть авторской концепции произведения. Разнообразие произведений профессиональных поэтов и фольклорных текстов, множественность жанровых моделей, привлеченных для реализации композиторского замысла, избегание шаблонов в общем и деталях, концептуальность подхода — вот те слагаемые успеха, которые, как представляется, послужат основанием для долгой сценической жизни Большой песенной симфонии.

Первое исполнение произведения состоялось в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии име-

ни Д. Д. Шостаковича 12 декабря 2016 года во втором отделении юбилейного вечера Виктора Плешака. Симфония имела большой успех, овации зала не смолкали, свидетельствуя о том, что идеи композитора оказались близки, понятны и созвучны самой широкой и потому самой взыскательной публике. Исполнительский состав был более чем внушительным: солировали лауреаты международных конкурсов Светлана Москаленко (сопрано) и Александр Михайлов (тенор) в сопровождении Хора Санкт-Петербургской консерватории (дирижер — Народный артист России Валерий Успенский) и Академического русского оркестра имени В. В. Андреева (дирижер — Народный артист России Дмитрий Хохлов). Все они на высочайшем профессиональном уровне справились с творческими задачами и были благодарны композитору за предоставленную возможность участвовать в премьеры столь значительного современного сочинения.

Завершая обзор событий юбилейного для композитора года, хочется отметить, что Виктор Плешак не останавливается на достигнутом, и в его планах — создание нового сочинения, развивающего спектр интересующих его тем, связанных с судьбой нашей Родины, ее прошлым и настоящим. Уже совсем скоро, 11 декабря 2017 года, в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии состоится премьера его Поэтории для чтеца, четырех солистов, органа, смешанного хора и русского оркестра в 9 частях «Страсти по революции 1917 года». Остается только пожелать Виктору Плешаку удачи и новых творческих успехов!

В Большом зале филармонии