

О. В. Синельникова

кандидат искусствоведения, доцент

кафедры теории и истории искусств

Кемеровский государственный университет культуры и искусств

«ЕЩЕ, ЩЕДРИН, ЕЩЕ!»: ПО СЛЕДАМ ЮБИЛЕЙНОГО ФЕСТИВАЛЯ

«Щедрин – большое “Щ” русской музыки».

А. Вознесенский

Крупнейшим событием музыкальной жизни двух российских столиц и всей мировой музыкальной общественности в 2007 г. стал фестиваль в честь 75-летия Родиона Константиновича Щедрина – одного из самых значительных представителей русской музыки второй половины XX – начала XXI в. Фестиваль прошел с большим размахом и при переполненных залах – уже этот факт свидетельствует об интересе к фигуре признанного мастера. Пик фестиваля пришелся на середину декабря с концертами в Большом зале Московской консерватории, расположившимися вокруг дня рождения композитора (16 декабря). Но юбилейные концерты начались задолго до этой даты. Торжества по этому случаю уже прошли в разных странах мира, а впереди были еще встречи в Цюрихе, Берлине, Амстердаме, Хельсинки, Париже и других городах.

Имя маэстро пользуется заслуженной популярностью. Его уже давно называют несколько противоречивым словосочетанием «живой классик», поскольку классиков, как известно, у нас в России привыкли видеть и почитать в другом состоянии. Щедрин обладает редкостным даром сочетать в своих произведениях остросовременный язык, а также технику композиции и традиционные элементы русской музыкальной культуры, что позволило ему легко вписаться в мировое музыкальное пространство и в то же время остаться художником с ярко выраженными национальными признаками стиля.

Автор почти ста пятидесяти опер, Щедрин – один из немногих современных композиторов, кто охватил в своем творчестве практически все музыкальные жанры – от оперы и симфонии до фортепианной миниатюры и музыки к кинофильму. В его произведениях очень сильна новаторская линия. Щедрин во многом был первым, будь то использование частушки в академических музыкальных жанрах (Первый фортепианный концерт и Первый концерт для оркестра «Озорные частушки») или пения оркестрантов в симфонических произведениях («Стихира на 1000-летие Крещения Руси для симфонического оркестра», Третий концерт для оркестра «Старинная музыка российских провинциальных цирков»), параллельная драматургия в опере («Мертвые души») или пространственные эффекты в инструментальной музыке («Геометрия звука» для камерного оркестра), создание балетов на сюжеты А. Чехова («Чайка», «Дама с собачкой») или мюзикла на русский сюжет, но на японском языке («Нина и 12 месяцев»). Причем Щедрин не ограничивается традиционными музыкальными жанрами. В своих экспериментах он идет дальше, придумывая новые разновидности жанров и новые жанры как таковые.

Концерт для оркестра («Озорные частушки», «Звоны», «Старинная музыка российских провинциальных цирков», «Хороводы», «Четыре русские песни»), концерт для поэта, хора и оркестра («Поэтория»), опера для концертного зала («Очарованный странник»), русская хоровая опера («Боярыня Морозова»), русская литургия на канонические церковные тексты, но по мотивам повести Н. Лескова для хора *a cappella* и свирели («Запечатленный ангел») – жанры, изобретенные Щедриным.

Щедрин уже давно «человек-легенда». Руководил Союзом композиторов, но при этом не следовал единой тональности советской эпохи. Был знаком с Шостаковичем, а лучшие свои сочинения посвящал и посвящает до сих пор свой знаменитой супруге и музе – Майе Плисецкой. Создав сотни произведений (от вокально-симфонических до опер и балетов), он за все годы творчества так и не присоединился ни к одному из музыкальных направлений, не ограничивая себя средствами и композиторскими техниками какого-либо стиля. «В искусстве надо идти своим собственным путем. Он может быть и коротким, и длинным, и широким, и узким, но он должен быть своим», – так Щедрин определил свое творческое кредо еще в самом начале творческого пути. Этой линии в искусстве он придерживается и по сей день. Талантливый пианист, Щедрин известен и как исполнитель собственных произведений для фортепиано, а либретто своих театральных произведений он пишет сам, обладая незаурядными литературными способностями.

Сегодня Родиону Щедрину – 75. Композитор ведет жизнь востребованной европейской знаменитости и пребывает в отменной творческой форме. Его произведения звучат со сцен крупнейших филармоний мира и в известных кинофильмах. Щедрин постоянно получает заказы из разных стран. Выдающиеся исполнители мира мечтают играть его произведения. Все вышедшие из-под пера композитора сочинения тут же издаются двумя крупнейшими мировыми издательствами – «Шотт» и «Сикорски». Мало кто из современных композиторов получает такое признание при жизни, особенно у нас в России. В Москве Р. Щедрин и М. Плисецкая давно уже редкие гости. Хотя и считают Россию родным домом, они все больше живут и работают за ее пределами. Щедрина лучше пишется в Мюнхене. Но столь значительное событие в своей жизни маэстро хотел отпраздновать на родине.

Фестиваль стартовал 30 сентября московской премьерой оперы для концертной сцены «Очарованный странник» по повести Н. Лескова, написанной Р. Щедриным по заказу Нью-Йоркской филармонии в 2002 г. Там же была и премьера под руководством Лорина Маазеля. Российская премьера оперы состоялась только пять лет спустя в Санкт-Петербурге в Концертном зале Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. А в сентябре Гергиев с труппой Мариинского театра показал это произведение в Москве (солисты – К. Капустинская, С. Алексашкин, А. Тимченко). Об «Очарованном страннике» Щедрин говорил: «Этот сюжет жжет мне душу и сердце. Действительно, это была моя мечта. Лесков – один из моих самых любимых писателей, и если говорить о национальном характере, ментальности, то лучше Лескова на эти вопросы никто не ответил». Опера-притча, опера-легенда Щедрина – серьезная и глубокая попытка разобраться в так называемой тайне русской души. Что до музыкальной стилистики оперы, то здесь композитор остается верен себе, сочетая фольклорные элементы разных культур с современными композиторскими приемами. Стало быть, 30 сентября в зале имени П. И. Чайковского с помощью Лескова, Щедрина и магической энергетики маэстро Гергиева можно было еще раз попробовать осмыслить, в какой стране мы живем, хотя известная строчка великого поэта – «Умом Россию не понять» – давно уже стала непреложной истиной.

Этот грандиозный фестиваль почти весь сложился из премьер. Большую часть концертов составляли произведения, которые в Москве ранее не исполнялись. Представляли сочинения Щедрина выдающиеся музыканты – Владимир Федосеев, Михаил Плетнев,

Валерий Гергиев, Борис Тевлин, Леонид Николаев, Юрий Башмет, Денис Мацуев, Давид Герингас, Екатерина Мечетина, Никита Борисоглебский. Можно сказать, что нет сейчас другого композитора, музыкой которого разом интересовалось бы такое количество знаменитых музыкантов высочайшего класса и совершенно разного возраста.

Фестиваль охватывал и произведения, уже принесшие Родиону Щедрину мировое признание. В концертах прозвучали сочинения, можно сказать, знаковые, важнейшие в творчестве композитора. Многие из них связаны с именами его близких друзей – знаменитых музыкантов: «Parabola concertante» – концертная притча, которая была создана для выдающегося виолончелиста Мстислава Ростроповича; Концерт для альты с оркестром «Concerto dolce», посвященный великолепному Юрию Башмету и им же исполненный на фестивале; «Романтическая музыка» – сюита на основе фрагментов балета «Анна Каренина», связанная с образом легендарной Майи Плисецкой. И, конечно, в программе фестиваля фигурировал один из новых опусов Щедрина – симфонические этюды «Диалоги с Шостаковичем», как приношение гениальному композитору XX в.

В целом, фестиваль представил фактически все жанры в творчестве Щедрина. Было и масштабное хоровое сочинение «Боярыня Морозова», во второй раз после прошлогодней мировой премьеры исполненное консерваторским хором Бориса Тевлина, и камерная музыка, и инструментальные концерты, и симфонические партитуры. Не было, к сожалению, театральных работ в полноценном виде (собственно в театральной постановке), ведь оперы и балеты всегда являлись визитной карточкой этого композитора. Впрочем, театральностью настолько пропитаны все сочинения Щедрина, что дело было только за мастерством исполнителя, чтобы ее выразить.

Это наиболее полно продемонстрировали музыканты младшего поколения, которые стали героями камерного вечера фестиваля в Малом зале Московской консерватории 15 декабря, помимо самого композитора, выступавшего и за роялем, и за микрофоном: пианистка Екатерина Мечетина – дарование, открытое самим Щедриным несколько лет назад, недавний серебряный медалист конкурса Чайковского скрипач Никита Борисоглебский и виолончелист Борис Андрианов. Вечер был заявлен как концерт – творческая встреча. Вел его ректор Санкт-Петербургской консерватории, известный композитор Александр Чайковский. Артистичное исполнение камерных сочинений и диалог Щедрина с Чайковским сформировали особенно теплую и непринужденную атмосферу, отличную от строгой академичности других концертов фестиваля. Прозвучали здесь и российская премьера, одно из самых последних сочинений, «Романтические дуэты» – семь пьес для фортепиано в четыре руки (2007) в исполнении автора и Е. Мечетиной, и сочинения Щедрина 90-х гг. – Фортепианный терцет (1995), Вторая фортепианная соната (1996), «Балалайка» для скрипки соло (1998), «Три веселых пьесы» для фортепиано, скрипки и виолончели («Разговоры», «Играет оперу Россини», «Юмореска») (1981–1997).

Таким образом, учитывая сентябрьскую премьеру «Странника», московский фестиваль, посвященный творчеству Родиона Щедрина и его 75-летию, включал в себя 8 концертов (с 13 по 19 декабря), которые проходили на лучших концертных площадках столицы: Большой и Малый залы консерватории, Концертный зал имени П. И. Чайковского, Центр Павла Слободкина. Два концерта были организованы силами студентов Московской консерватории, которую когда-то закончил сам Щедрин. 13 декабря в очень уютном, с великолепной акустикой концертном зале П. Слободкина симфонический оркестр консерватории под руководством Леонида Николаева исполнил «Музыку для города Кетена», написанную к баховскому юбилею в 1984 г., и Шестой концерт для фортепиано с оркестром, где блистала виртуозностью Е. Мечетина. 17 декабря в Большом зале консерватории прозвучали два известнейших сочинения Щедрина ранних лет: «Кармен-сюита» и «Маленькая кантата» из оперы «Не только любовь» (хор и симфонический оркестр студентов Московской консерватории).

14 декабря в Большом зале давалась хоровая опера «Боярыня Морозова». На самом деле, в ней нет оркестра, только труба и группа ударных. Зато хор – и участник, и комментатор событий, и средство звукописи. Сам факт создания оперы на житийный сюжет и тему церковного раскола был признан даже старообрядцами (такое произошло впервые в истории русской музыки), чья делегация присутствовала в зале, как и год назад на «Московской осени». В щедринской партитуре нет кипения страстей, которые буквально полыхают в строках первоисточников – «Жития боярыни Морозовой» и «Жития протопопа Аввакума», положенных на музыку в первоизданном виде. Тринадцать сцен оперы подобны клеймам на иконе, созерцаемым в состоянии молитвенной сосредоточенности и христианского смирения. Внешне связанные житийным сюжетом, они существуют одновременно. Отсюда постоянные повторы и завораживающая статика. Яркие, трагические образы боярыни Морозовой, ее сестры княгини Урусовой, протопопа Аввакума и царя Алексея Михайловича были созданы Ларисой Костюк, Вероникой Джигоевой, Василием Ефимовым и Михаилом Давыдовым на фоне то агрессивного, то просветленного звучания хора маэстро Тевлина и небесного звона высоких ударных.

Самыми сильными музыкальными событиями фестиваля, несмотря на высокий исполнительский уровень в целом, следует все же признать два концерта: юбилейный концерт в день рождения композитора с Российским национальным оркестром под руководством Михаила Плетнева и закрытие фестиваля 18 декабря с Государственным академическим большим симфоническим оркестром имени Чайковского под руководством Владимира Федосеева. Выступление оркестра Плетнева, которое совпало, собственно, с днем рождения Щедрина, а, следовательно, сопровождалось наибольшим количеством цветов и обязательных официальных поздравлений, стало, пожалуй, самым незабываемым в череде этого фестивального марафона. Канал «Культура» вел прямую трансляцию этого грандиозного торжества. Помимо темпераментных, сочных по колориту «Двух танго Альбениса» с великолепными оркестровыми эффектами, программа концерта содержала две относительно недавние вещи – «Диалоги с Шостаковичем» (2001) и виолончельный концертштюк «Parabola concertante» (2001), где солировал Давид Герингас. Во втором отделении напомнили и щедринскую классику – симфоническую сюиту из балета «Анна Каренина» (1972). Более всего, однако, впечатлило высокое качество звучания оркестра и яркие краски щедринских шедевров, нежели бодрость и приподнятость общей атмосферы.

Вторая кульминация фестиваля – вечер 18 декабря, который украсили две выдающиеся мировые знаменитости – Ю. Башмет и Д. Мацуев. Пианист Денис Мацуев, чье темпераментное соло в Пятом фортепианном концерте и бис с джазовой импровизацией на тему известной песни монтажников Щедрина из к/ф «Высота» просто взорвали публику после философско-лирической композиции альтового концерта «Concerto dolce» в исполнении Юрия Башмета, ему же посвященного. На бис Большой симфонический Федосеева сыграл уже звучавшую у Плетнева щедринскую транскрипцию «Двух танго Альбениса». А это уже предмет дискуссии профессионалов и любителей о качестве и эффективности исполнения. Ну, здесь дело в предпочтениях.

Вот, казалось бы, и все: официальное закрытие состоялось. Но это только официальное. Далее – развернутая кода и дополнения, где была и русская литургия «Запечатленный ангел» (19 декабря – Малый зал), и мастер-класс Щедрина со студентами композиторского факультета Московской консерватории (тоже 19-го – Рахманиновский зал) – там можно было получить удовольствие от весьма интересных работ начинающих композиторов с профессиональными комментариями мэтра, и встреча со студентами МГУ с концертом в университетском зале (20 декабря).

21 декабря звездная супружеская пара отбыла в Петербург для продолжения фестивальных событий. 24 декабря – большой концерт в Петербургской филармонии под

руководством давнего друга Щедрина Юрия Темирканова с финским пианистом Олли Мустоненым в качестве солиста. 26 декабря – вновь «Боярыня Морозова», только уже в Санкт-Петербурге.

Телеканал «Культура» в рамках празднования 75-летия композитора внес свою лепту и представил довольно обширную программу. Как же редко «Культура» делает такие замечательные подарки современным композиторам и поклонникам их творчества! 15 декабря транслировался «Очарованный странник». 16 декабря – уже упомянутая прямая трансляция из Большого зала Московской консерватории. Кроме того, телеканал представил премьеру документального фильма «Услышать голос Ангела своего... Родион Щедрин». В фильме композитор рассказывает о знаковых событиях своей творческой биографии, о людях, с которыми ему посчастливилось встречаться и работать, и, конечно же, о своих произведениях. А Майя Михайловна вспоминает об их первой встрече и говорит о том, какую роль Щедрин сыграл в ее творческой жизни. «Я считаю, что случай играет основополагающую роль, но дальше – как ты к этому случаю отнесешься, услышишь ли ты голос твоего ангела-хранителя, который дает этот случай, сумеешь ли ты его реализовать», – говорит Щедрин в фильме. Очевидно, что он этот голос не только услышал, но и запечатлел в своих творениях, которыми неустанно радуется и волнует всех людей, равнодушных к музыке.