

МНОГОЛИКИЙ ОБРАЗ РОДИНЫ В «ПОЭТОРИИ» Р. К. ЩЕДРИНА

*Н. Н. Ходинская, кандидат искусствоведения, доцент,
доцент кафедры музыкально-теоретических дисциплин
учреждения образования «Белорусский государственный
университет культуры и искусств»*

Аннотация. В статье проведен анализ содержания, драматургии, структуры одного из самых необычных сочинений Р. К. Щедрин – «Поэтория», Концерта для поэта на стихи А. Вознесенского, в котором раскрывается многоликий, полный контрастов образ Родины. Для его воплощения использован разнообразный тематический материал, организованный кинематографическим методом «монтажа» в многослойную, сложную композицию, целостность которой обеспечивается наличием форм «второго плана», тематическими и тональными обрамлениями и реминисценциями.

Ключевые слова: контрастная музыкальная драматургия, секционная композиция, проблема целостности, многоплановая музыкальная форма.

THE MULTIFACETED IMAGE OF THE MOTHERLAND IN R. SHCHEDRIN'S «POETORY»

*N. Khodinskaya, PhD in Art History, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Music and Theoretical
Disciplines of the Educational Institution «The Belarusian State
University of Culture and Arts»*

Abstract. The article analyzes the content, dramaturgy, structure of one of the most unusual works of R. Shchedrin – «Poetoria», a Concert for the poet based on the poems of A. Voznesensky, which reveals a multifaceted, full of contrasts image of the Motherland. In order to embody this image, the author uses a variety of thematic material, organized by the cinematographic method of «montage» into a multi-layered, complex composition, the integrity of which is ensured by the presence of «second plan» forms, thematic and tonal frames and reminiscences.

Keywords: contrasting musical dramaturgy, sectional composition, integrity problem, multidimensional musical form.

Произведение уникального для своего времени жанра – Концерт для поэта в сопровождении женского голоса, смешанного хора и симфонического оркестра на слова Андрея Вознесенского – было создано Родионом Константиновичем Щедриным в 1968 г. Отбор и монтаж стихов А. Вознесенского проведен самим композитором. Поэтический текст не имеет последовательного сюжетного развития: воспоминания о войне, бессмертии подвига переплетаются с прославлением художника и остроэкспрессивной молитвой, личные переживания – с трагедией города. Основная мысль произведения, выделенная повторением в крайних частях этого трехчастного цикла, заключена в словах:

В час осенний, сквозь лес опавший
Осеняюще и опасно
В нас влетают, как семена,
Чьи-то судьбы и имена.

Весь концерт для поэта – это ряд «судеб и имен», ряд эпизодов, отличающихся относительной самостоятельностью, но пронизанных общим чувством любви к России. При отсутствии поэтического сюжета, в значительной мере несущего на себе скрепляющую функцию, основная нагрузка объединения разнородного материала возлагается на музыкальное воплощение. Р. К. Щедрин создал своеобразную музыкальную композицию, не имеющую прямых аналогий в традиционных структурах. «Поэтория» имеет контрастную многоэлементную драматургию, основанную на «смене типов выразительности, психологических состояний, воплощенных в виде отличных друг от друга моментов времени» [1, с. 64].

В первой части сталкиваются три контрастных образных пласта: распевное *contralto solo* – важнейший образ произведения, олицетворение России; натуралистично-зловещая картина войны («Я – Гойя», «На тысячи верст кругом»); спокойствие, даже оцепенение эпизода «В час осенний». Вторая часть – это одна образная сфера: лирико-драматическое прощание с художником и плач-молитва русской женщины. Третья часть вновь насыщена контрастами: напряженно-иронический монолог Поэта («Ты сегодня, 16-го, справляешь день рождения») переходит в грандиозную картину народного бедствия («Помогите Ташкенту»), кульминацию цикла, которая, внезапно обрываясь, сменяется появлением эпизода «В час осенний» из I части, смыкающегося с кодой-эпилогом –

поэтическим прославлением тишины. Эпилог возвращает к тематическому материалу начала I части (*contralto solo*). Образуется смысловая и тематическая арка.

Драматургия крупных сочинений Р. К. Щедрина является главной руководящей силой в создании целостного организма произведения. Композитор обладает тем драматургическим чутьем, которое придает его композициям особую яркость и доходчивость. К примеру, опера «Мертвые души» – образец сложной, великолепно продуманной и эффектной двухплановой драматургии.

Основой драматургии «Поэтории» и других сочинений Р. К. Щедрина является принцип сопоставления контрастных образов. Это контрасты психологических состояний, выраженные с помощью фактурно-тематических, динамических, тембровых, жанрово-стилистических смен. Драматургические функции, несущие на себе основную нагрузку организации целого, реализуются в структуре произведения. Крупные формы у Р. К. Щедрина состоят из ряда тематических секций. Так, I часть «Поэтории» включает десять секций, в которых используется весьма разнообразный тематический материал. Секции контрастируют: а) по составу исполнителей; б) фактуре (гомофонно-гармоническая, имитационная, пуантилистическая); в) принципам звуковысотной организации (элементы тональности, 12-тоновой техники, свободная атональность) и другим параметрам. Разнообразна и структура тематизма: широкий распев с элементами народных плачей (вступительное *solo contralto*), тематизм алеаторического типа (хоровое пение с закрытым ртом извилистых хроматических попевок в произвольном ритме и темпе), наконец, атематические структуры (*coco parlando*).

Благодаря наличию определенных внутренних взаимосвязей между отдельными единицами формы, форма произведений Р. К. Щедрина приобретает многоплановость, многослойность: на фоне более простого принципа секционного строения проступают черты трехчастности, рондальности, цикличности. В «Поэтории», где внутри частей отсутствуют элементы традиционной репризы, реминисценции в III части тематического материала из I части образуют своеобразную зеркальную репризность на уровне всего произведения, и в сложный, оригинальный организм «Поэтории» вносится традиционное начало, способствующее объединению целого.

Неоднородность ритма формы, сочетание в одном произведении признаков различных форм – характерная особенность крупных сочинений Р. К. Щедрина. Он строит их не по привычным, отшлифованным временным схемам, а своеобразно, исходя каждый раз из определенной драматургической установки. Однако в своих творческих исканиях композитор выработал ряд приемов, который стали типичными для многих его сочинений. Отмеченная многослойность строения, реминисценции и репризы

в конце формы, сочетание многокомпонентного ритма с другими типами ритма формы характерны для таких его сочинений, как Третий концерт для фортепиано с оркестром «Вариации и тема», Концерт для оркестра «Звоны», Вторая и Третья симфонии и др.

В «Поэтории» раскрывается сложный противоречивый образ Родины. Многосоставность композиции, контрастность (порой конфликтность) ее составных элементов являются художественными средствами осуществления композиторского замысла. Если обратиться к другим видам искусства, то аналоги такого сочетания в одном произведении контрастных пластов можно найти даже в искусстве далекого прошлого. Так, древнерусская литература (летописи, хронографы, патерики, прологи и др.) носила, по определению Д. Лихачева, «ансамблевый характер», и это позволяло соединять в произведении разные способы изображения действительности [3, с. 141]. Ансамблевый характер был присущ и некоторым явлениям живописного искусства: например, центральная часть икон писалась строгим церковным языком, клейма – бытовым, реалистичным. По отношению к музыке XX в. исследователи сравнивают принцип построения музыкальной формы из ряда контрастных эпизодов с кинематографическим приемом монтажа отдельных кадров (В. Комиссинский, О. Синельникова) [2; 4].

Таким образом, художественная идея «Поэтории» предопределила выбор «ансамблевого», или «монтажного» принципа соединения контрастных средств, способных раскрыть многоликий образ России. Секционность и контрастность композиции обретает драматургическую оправданность в контексте художественной идеи произведения. В то же время ряд приемов (драматургическая линия волны, формы «второго плана», тематические повторы, тональное обрамление и др.) направлен на создание целостности.

1. Бобровский, В. П. Функциональные основы музыкальной формы / В. П. Бобровский. – М. : Музыка, 1978. – 332 с.

2. Комиссинский, В. Г. О драматургических принципах творчества Р. Щедрина / В. Г. Комиссинский. – М. : Совет. композитор, 1978. – 191 с.

3. Лихачев, Д. С. Поэтика древнерусской литературы / Д. С. Лихачев. – М. : Наука, 1979. – 360 с.

4. Синельникова, О. В. Творчество Родиона Щедрина в художественном контексте эпохи: константы и метаморфозы стиля : автореф. дис. ... д-ра искусствоведения : 17.00.02 / О. В. Синельникова ; Москов. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. – М., 2013. – 62 с.