

О.В. Синельникова

МЕТАМОРФОЗЫ ТВОРЧЕСТВА РОДИОНА ЩЕДРИНА В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

Статья посвящена творчеству Родиона Щедрина начала XXI столетия, как одного из самых признанных и выдающихся современных русских композиторов. В неутомимом стремлении к новому и готовности к эксперименту, Щедрин смело сопоставляет в своем творчестве противоположные музыкальные жанры, современные композиторские приемы с традиционными решениями, а также различные стилевые направления. В статье дается краткая характеристика наиболее крупных работ Щедрина последних лет (Симфония №3, Симфонические этюды «Диалоги с Шостаковичем», Концерт для фортепиано с оркестром №6, Концерт для скрипки, трубы и струнного оркестра, оперы «Очарованный странник» и «Боярыня Морозова»), которые наиболее полно отражают стиль его творчества.

Ключевые слова: Родион Щедрин, современное композиторское творчество, музыкальный жанр и стиль, новаторство и традиции, национальная почвенность.

***Время его настоящего полного признания еще впереди.
Я уверен, что его будут играть всегда и везде.
С. Доренский***

истории музыки XX века невозможно представить себе композитора, который не ставил бы перед собой трудную задачу — сказать свое новое слово в искусстве. Каждый художник решает ее по-разному. Многие современные композиторы впадают в крайности авангарда, эпатажируя публику бесконечными эффектными акциями и сенсационными проектами. Неудивительно, что наступило время усталости от этих ошеломляющих открытий. Захотелось традиционно несуетного общения с искусством в академической обстановке, лишенной внешних эффектов и «острых ощу-

ний». Родион Щедрин – один из самых значительных русских композиторов второй половины XX – начала XXI веков и один из немногих, кто способен говорить своим новым языком, сохраняя при этом бережное отношение к давно сложившимся средствам и формам музыкального искусства.

Имя Щедрина пользуется заслуженной известностью в разных странах мира. Его уже давно называют несколько противоречивым словосочетанием «живой классик», поскольку классиков, как известно, у нас в России привыкли признавать и чтить в другом состоянии. Щедрин обладает редкостным даром объединять в своих произведениях остросовременный язык и технику композиции с опорой на 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 опусов, 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. Причем, в эволюции его творчества, в отличие от многих композиторов, не прослеживаются явные кризисы. Периоды снижения творческой активности конечно есть, но они лишь едва заметны. Совсем не в характере Щедрина и резкие жанрово-стилевые перепады от радикального авангарда к неоромантизму, от электронной – к духовной музыке. Он всегда сохраняет свой индивидуальный стиль и почерк, умея при этом быть разным, не игнорируя всевозможные направления и техники композиции XX века; тяготеет к своему излюбленному кругу музыкальных жанров (балет, опера, инструментальный концерт), не избегая при этом и многих других областей творчества (к примеру, легких жанров – мюзикл «Нина и 12 месяцев»).

В произведениях Щедрина очень сильна новаторская линия. Он во многом был первым, будь то частушка в академических музыкальных жанрах (Первый фортепианный концерт и «Озорные частушки») или пение оркестрантов в симфонических произведениях («Стихира на 1000-летие Крещения Руси для симфонического 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 их разновидности 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 а саррелла и свирели («Запечатленный ангел») – жанры, изобретенные Щедриным.

Щедрин уже давно «человек-легенда». Руководил Союзом композиторов, но при этом не следовал единой тональности советской эпохи. Общался со многими выдающимися представителями зарубежной музыки XX века и классиками советской музыки – О. Мессианом, Л. Бернштейном, К. Пендерецким, Д. Шостаковичем, А. Хачатуряном, Ю. Шапориним, а лучшие свои сочинения посвящал и посвящает до сих пор своей знаменитой супруге и музе – Майе Плисецкой. Подписи на партитурах балетов говорят о многом: «Анна Каренина» – «Майе Плисецкой, неизменно», «Чайка» – «Майе Плисецкой, всегда», «Дама с собачкой» – «Майе Плисецкой, вечно». Создав сотни произведений, 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 пишет сам, обладая незаурядными литературными способностями, которые проявились совсем недавно еще и в написании мемуаров «Автобиографические записки» [3]. В книге композитор вспоминает всю свою жизнь, останавливается на основных вехах творчества, и объясняется в любви женщине, с которой неразлучен вот уже 50 лет.

Сегодня композитор ведет жизнь востребованной европейской знаменитости и пребывает в отличной творческой форме. Его произведения звучат со сцен крупнейших концертных залов и оперных театров мира. Щедрин постоянно получает заказы из разных стран. Выдающиеся исполнители – Г. Рождественский, В. Гергиев, Л. Маазель, Б. Тевлин, М. Ростропович, В. Спиваков, М. Янсонс, Ю. Башмет, М. Венгерер, Н. Петров, О. Мустонен, В. Ашкенази, Е. Мечетина – играли и мечтают сыграть 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.

Творческий процесс в начале XXI века протекает у Щедрина по-прежнему интенсивно, даже, несмотря на многочисленные поездки по миру, репетиции, постановки. Ретроспектива художественного движения композитора весьма показательна. За прошедшие годы нового тысячелетия им создано около 30 опусов. Среди них немало крупных сочинений: есть и две оперы («Очарованный странник», 2002; «Боярыня Морозова», 2006), и концепционные симфонические произведения (Третья симфония «Лица русских сказок», 2000; Симфонические этюды «Диалоги с Шостаковичем», 2002), и сочинения любимого Щедриным концертного жанра (Концерт №6 для фортепиано с оркестром «Concerto lontano», 2003; «Concerto parlando» для скрипки,