

Юрий Евграфов «Болящий дух врачует песнопенье»

Все может быть гораздо лучше. Все может быть гораздо хуже. Если мы думаем, что может быть гораздо лучше, принято использовать выражение «душа болит». Если у нас «душа *болит*», можно об этом поговорить или окрепнуть духом в борьбе, или, по предложению одного из нобелевских лауреатов, «отключиться на бабах», или просто принять соответствующий или несоответствующий препарат. А можно и спеть. «А мы все поем, все поем, все поем! Зря слезы мы не льем», – так поется в кинофильме «Цирк». Вот и Е.А.Баратынский тоже заметил оздоравливающий эффект песнопения. Это, собственно, и вся концепция нашей конференции.

Хоровое искусство жизнеустойчиво. (О его сегодняшнем состоянии недвусмысленно говорит статистика поисковых систем: 14400000 ответов можно найти на запрос «хор» только в одном Google.) При наличии всего лишь *тишины* (хочу подчеркнуть это обстоятельство) это искусство способно выдвигать хоры, как первоначального уровня, так и элитарные. В условиях «дребезга блюдец, ножей и вилок» – танцевально-развлекательные хоровые ансамбли шоу-бизнеса. Длительно и успешно развивает оно и фольклорные традиции в самых различных формах и жанрах. В этих трех ипостасях приоритетным позволите считать искусство, рассчитанное на певцов и слушателей.

Слово *слушатель* сегодня практически исчезает из нашего словаря. Если раньше дурным тоном было сказать «смотрел оперу», то сегодня – это основное содержание рассказа об этом жанре. Однако, кроме глаз у человека, как минимум, еще четыре органа чувств, и недооценивать какое-либо из них, значит, пренебрегать жизненным даром, что безнаказанным никогда не остается.

Красивое, выразительное пение располагает средствами и для гармоничного воспитания, и для развлечения – фундаментальных субстанций, отмеченных в значении искусства еще Аристотелем. (К сведению некоторых оппонентов, помимо хоров престижных вузов России – МГУ, МВТУ, МИФИ, МФТИ, Социального университета и др. – это убеждение разделяют, например, участники хора Центробанка.) Таким образом, хоровое искусство может быть призвано для выполнения самых многообразных функций.

Для того чтобы рассмотреть вопросы хорового хозяйства с разных сторон, предлагаю условно разделить их на три группы: творчество, исполнительство, образование.

Творческая секция хоровой музыки Союза московских композиторов объединяет людей, любящих хор, отдающих свои душевные силы во имя этой многотысячелетней цивилизационной традиции. В многоцветии культур всех стран и народов традиция хорового искусства ознаменована сущностной связью с определяющим элементом национальной культуры – ее языком. В проявлениях хорового искусства в культуре профессиональной, равно, как и в культуре досуга и быта, основными векторами были и остаются светское и духовное направления. В их постоянном взаимодействии, размежеваниях и сближениях и создается хоровое пространство на протяжении всей своей истории. Достижения профессиональной хоровой культуры Москвы связаны со множеством звонких композиторских имен. Строки Псалмов – в основе унисонных стихир царя Ивана IV. Его распевщики – тоже достояние московской композиторской школы. Последующие четыре столетия интенсивной хоровой жизни Москвы это предмет многотомных фундаментальных исследований, популярной литературы, но самое главное, – значительное музыкальное наследие.

Вопросы и проблемы хорового творчества были в центре внимания Союза композиторов Москвы с момента его образования в 1932 году. Хоровое искусство способно решать практически весь спектр художественных задач, поэтому в разное время, в разных обстоятельствах перед ним возникали самые разнообразные цели: оперная монументальность и политическая пропаганда, обустройство культурного досуга широких масс и элитарность эстетических запросов, воспитание подрастающего поколения и

развлечение в сфере шоу-бизнеса. Вместе с тем, сердцевинным явлением хорового жанра была и продолжает оставаться его самодостаточность, Потребность в пении, заложенная в людях генетическим кодом, остается залогом, как композиторского творчества, так и востребованности нового репертуара. Именно на этой волне в разное время возникали хоровые произведения Н.Я. Мясковского и Р.М.Глиэра, А.А.Давиденко и В.А.Белого, А.Г.Новикова, М.В.Коваля, Д.Д.Шостаковича, В.Я.Шебалина, С.А.Баласаняна, Г.В.Свиридова, обработки народных песен А.В.Александрова, А.В.Свешникова. В разное время самостоятельным творческим курсом и одновременно в поле деятельности секции хоровой музыки шли Н.Н.Сидельников, А.Г.Шнитке, В.А.Гевиксман, М.А.Парцхаладзе, Р.Г.Бойко, А.И.Пирумов и продолжают идти Р.Щедрин, В.Рубин, Р.Леденев, С.Губайдулина, Т.Корганов, М.Ройтерштейн, А.Флярковский, В.Агафонников, А.Чайковский, В.Кикта, Ю.Буцко, К.Волков, О.Галахов, Г.Дмитриев, А.Кулыгин, В.Калистратов, Ю.Евграфов, А.Ларин, М.Броннер, Е.Подгайц, М.Гагнидзе, Ю.Воронцов, Т.Чудова, Т.Смирнова, И.Голубев, А.Вустин, Е.Кожевникова, В.Ульянич, В.Довгань, В.Беляев, В.Пьянков, Ю.Дунаев, К.Уманский. В круге единомышленников хоровой секции были композиторы Ф.И.Маслов, Г.И.Брук, Т.А.Попатенко, В.П.Герчик, Н.П.Губарьков, В.П.Букин, В.М.Григоренко, А.Ф.Ушкарев, Н.С.Лебедев, Ж.А.Кузнецова. В последние годы программы хоровых концертов включали имена увлеченных хоровым творчеством Л.Родионовой, А.Таракановой, А.Микиты, И.Вишневого, В.Виноградова, Т.Буевского, Н.Барковской, А.Гордейчева, М.Воиновой, Т.Шатковской-Айзенберг, А.Музыченко, М.Симакова... Укрупненное, значительное воплощение в хоровых редакциях получило и песенное творчество композиторов-москвичей. Среди перечисленных имен – композиторы, подчас, «полярных», не соприкасающихся художественных пристрастий, эстетических устремлений, но такова притягательная сущность хорового искусства – оно способно вместить, если не все, то очень и очень многое.

Хоровая музыка композиторов Москвы – это и аншлаговые и переаншлаговые концерты в лучших залах, это и циклы радиопередач, это и выдающаяся поэзия, это полнота жизни, воодушевление певцов и слушателей всех возрастов и социальных групп, восхищение высотами духа, вовлечение в мерное и полноводное русло хоровой культуры все новых и новых поколений.

Структура Союза композиторов модифицировалась, хоровой жанр был представлен в различных его подразделениях, но наиболее жизнестойкой оказалась именно творческая секция хоровой музыки Союза московских композиторов, которую в разные годы возглавляли В.Я.Шебалин, А.С.Ленский, В.Калистратов, А.Кулыгин, а с 1996 года и по настоящее время – Ю.Евграфов. В обстановке товарищеской заинтересованности на заседаниях творческой секции показываются новые работы в хоровом жанре самых разных художественных направлений: светские и духовные, исторические, современные, фольклорные; основу при этом составляют партитуры а cappella. В этих встречах принимают участие известные композиторы, поэты, руководители хоровых коллективов, музыковеды. На секции хоровой музыки были показаны сотни новых произведений, среди которых – подлинные шедевры, прошедшие проверку временем. В разное время хоровая проблематика входила в сферу музыковедческих интересов Б.В.Асафьева, Е.Долинской, Г.Григорьевой, А.Т.Тевосяна (70-летие со дня рождения которого отмечалось в 2013 году), Ю.Паисова, Н.Н.Соколова, И.Дробышевской, В.Рожновского, Е.Николаевой. В той или иной мере она находила отражение на страницах журнала «Музыкальная академия» (ранее «Советская музыка»), «Музыкальная жизнь», в газетах «Музыкальное обозрение», «Российская музыкальная газета». Заметное место хоровые вопросы заняли в двух сборниках статей «Фестиваль “Московская осень” в зеркале прессы» (редактор-составитель А.Григорьева). По инициативе секции был издан каталог-справочник «Хоровая музыка композиторов Москвы». Организационную помощь работе секции оказывают сотрудники аппарата Союза московских композиторов: в разное время заведующими секцией являлись М.С.Мирошниченко, О.Хенкина, с середины 1990-х по настоящее время – Т.Журбинская.

Секция плодотворно сотрудничает со всеми подразделениями Союза: Московским домом композиторов, нотной библиотекой, цехом нотных материалов. Особенно дорого нам чувство многолетнего взаимопонимания с правлением Союза московских композиторов и его председателем О.Галаховым, Задачей секции было и есть создание творческой атмосферы, в условиях которой будут рождаться новые хоровые произведения.

С 1979 года, с появлением ежегодного фестиваля «Московская осень» секция знакомится с новыми произведениями на предмет их адресного использования в коллективах-участниках фестиваля. Среди множества хоров, принявших участие в подготовке премьер фестиваля, можно выделить постоянных его участников: Камерный хор Московской консерватории под руководством Б.Г.Тевлина, коллектив «Мастера хорового пения» под руководством Л.Конторовича Российского государственного музыкального телерадиоцентра, Государственный московский областной хор имени А.Д.Кожевникова, основанный В.Г.Соколовым и ныне руководимый Ж.Колотий, Саратовский губернский театр хоровой музыки под руководством Л.Лицовой, Московский Новый хор под руководством Е.Л.Растворовой... Важно подчеркнуть, что новые произведения вживаются в репертуар, становятся частью учебно-педагогического процесса.

Естественно, хоровая музыка композиторов-москвичей звучит не только в программах фестиваля «Московская осень». Значительный репертуар, включающий произведения современных московских авторов, накоплен активно концертирующими коллективами Академии хорового искусства имени В.С.Попова, Хоровым театром Бориса Певзнера, Тамбовским камерным хором имени С.В.Рахманинова под руководством В.Козлякова, Липецким камерным хором под управлением И.Цилина, хорами из Перми, Тулы, Санкт-Петербурга, Казани, других городов России. Московские композиторы ценят и любят хоровое искусство, дирижеров, певцов, своим творческим авторитетом, авторитетом композиторской организации оказывают поддержку в выдвижении лучших.

Говоря о сегодняшних проблемах хорового творчества, следует выделить проблему гражданственности, как одну из центральных проблем хорового искусства в целом. В сегодняшних российских условиях гражданственность, как ничто иное, требует нерасторжимой связи с языком. Невнимание к судьбам русского языка, его примитивизации, обьяноязычиванию (под самыми разными предлогами) чревато утратой гражданственности и всеми исходящими из этого последствиями. Значительные темы, глубокие образы, многомерность подлинной духовности – вот что отличает хоровую музыку во все времена, вот что в ней интересно всем, что не позволяет сделать ее одним из способов разобщения, растаскивания общества по национальным или иным «квартирам». В этих целях необходимо бережно, внимательно и заботливо осваивать и литературную классику, и то новое, что существует в языкотворчестве, современной литературе. Если профессиональные хоры, заинтересованные в обновлении репертуара, тесно связаны с творческим процессом, прежде всего проявляющимся в фестивале «Московская осень», то репертуарная линия недавно воссозданного Хорового общества в отношении любительского искусства, для которого, собственно, оно, главным образом, и нужно, пока, будем думать, за недостатком «разбега», рельефно не выявилась. И если светская музыка вообще не отменяется, *кто и о чем* хочет петь *вместе* – вопрос сегодня далеко не праздный? Есть ли сегодня такие темы? В 1930-е годы Богословский и Ласкин отправляли шахтеров в забой тихой песней, имярек через пятьдесят лет – отупляюще громкой. А сегодня? Надо ли вообще идти в забой, «на работу славную, на дела хорошие»? Вопрос, ныне понятный далеко не всем. *Социалка, подземка, началка* – эти слова – знаки нашего времени, или признания в любви? Ответы на все эти и другие вопросы в особенности важны при создании репертуара для детей и юношества. Можно и нужно ли противопоставлять что-либо индустрии «телесных» жанров, эксплуатирующей инстинкты? А может, это и есть магистральный путь биологической эволюции? И все-таки интересно, на что живут композиторы, пишущие для хора?

Несколько слов об образовании, связанном с хоровым творчеством и исполнительством. Хотел бы привлечь внимание к *глубине и значительности*

образовательных вопросов, обсуждаемых сегодня в Торгово-промышленной палате(ТПП) РФ. Думаю, интересны, в частности, проблемы, над которыми размышляли участники конференции, проводимой ТПП в ноябре минувшего года:

1. Современное образовательное пространство в социокультурном и геополитическом аспектах.
2. Формирование гражданской идентичности как основная социополитическая задача образования.
3. Образование как социальный институт и как элемент правового пространства.
4. Правовой нигилизм как основная проблема, влияющая на развитие сферы образования.
5. Проблемные аспекты, влияющие на качество современного профессионального образования.
6. Существующие проблемы несбалансированности объемов и профилей подготовки специалистов с потребностями современного рынка труда.
7. Проблемные аспекты формирования системы адекватной аттестации и надлежащей сертификации профессиональных кадров.
8. Проблемные аспекты комплектования образовательных учреждений.
9. Проблемные аспекты контроля качества образования.

Возвращаясь к образовательной проблематике нашей конференции, прежде всего отмечу высокие достижения и динамику образовательного процесса в Московской консерватории. Решающую роль играет стаж вуза, длительность его образовательной традиции, выдвигающие на позиции лидеров ярких и квалифицированных мастеров. Вместе с тем, и в консерватории есть ресурс повышения внимания студентов-композиторов к хоровому творчеству, о чем говорил, в частности, Ю.Воронцов на творческой встрече московских композиторов с участниками национального молодежного хора. В хоре нельзя обойтись поскрипыванием, шуршанием или дутьем на струны. Говорить – еще не значит «озвучивать». А вот *как* в хоре можно озвучивать речь, текст (и какой текст) – надо учиться. К сожалению, процесс этот может откладываться на десятилетия, и уже зрелый автор, постепенно открывая для себя возможности хора, хоровую природу, принимает собственные «открытия» за некое новое слово в цепи и связи времен.

Композиторам далеко не безразличны и вопросы исполнительского хорового образования. Мы приветствуем создание и значительные результаты деятельности кафедры современного хорового исполнительского искусства Московской консерватории, другие движения в этом направлении. Необходимо к минимуму сводить состояния «дрейфов», расширять контакты в сфере исполнения современной хоровой музыки учебными коллективами, а также постепенно дополнять учебные программы по различным дисциплинам новыми произведениями московских композиторов. Но в первую очередь нужны реальные концертные хоровые программы, обучающие хормейстеров XXI, а может, уже и XXII веков, тесно связанные не только с фундаментальным хоровым репертуаром, но и с плодотворными современными творческими процессами в «искусстве звука». Отдельно следует выделить студенческие рефераты, дипломные работы, которые в определенной мере могут компенсировать некоторую инертность музыковедческой мысли в отношении современного хорового творчества. Хоровым кафедрам следует отчитываться не актами удовлетворения бесконечных appetites страстных любителей глубоко вторичных бумажных и электронных отчетов, высасывающих столь необходимые душевные силы добросовестных педагогов, а профессиональной исполнительской работой. В целом же в исполнительском хоровом образовании Москвы сегодняшние проблемы видятся в демографической яме, возникшей в 90-е годы минувшего столетия: из-за этой ямы – снижение, возможно, временное, роли конкурсов при поступлении; как когда-то с детскими садами, которых теперь остро не хватает, а в 1990-е их массово закрывали.

Для развития хорового искусства важно значение позитивных примеров полноценной

хоровой жизни. Главным событием в этом плане были и остаются концерты Международного фестиваля современной музыки «Московская осень». За 35 лет существования фестивалем накоплен огромный творческий потенциал, обладающий всем спектром воздействия искусства на умы и души людей. Многие за это время практически стало классикой. Все это богатство, *реальное* наше наследие, бережно сохраняется в фондах библиотеки СМК, руководимой М.Савельевой.

Немного о хоровых событиях XXXV «Московской осени» (в объемистом буклете фестиваля они отражены, практически, без замен и перестановок, что само по себе является определенным критерием профессионализма этих концертов). В определенной мере коллективы, принявшие участие в хоровых концертах прошедшего фестиваля, в своих программах сами сделали акценты на тех или иных авторах. В двух насыщенных программах Госхора (руководитель Е.Волков), включивших сочинения композиторов разных поколений и очень разные по содержанию, центральной фигурой был К.Волков, Хора студентов консерватории (руководитель С.Калинин) – А.Кулыгин, хоровой капеллы «Ярославия» (руководитель В.Контарев) – И.Якушенко. (Любопытно, что в фамилиях дирижеров и композиторов совпадает количество букв – креативный способ обеспечить удачное исполнение. Но конечно, определенную роль в этом сыграли юбилейные даты замечательных мастеров жанра). В других случаях имели место прочные художественные связи. Хоровой театр Б. Певзнера вновь показал премьеру М.Броннера. Традиционную верность творчеству Р.Щедрина продемонстрировал Камерный хор Московской консерватории. Вместе с тем, в его программе реализовались яркие и значительные творческие замыслы композиторов-педагогов консерватории. Каждого из авторов отличало самоценное отношение к хору. В традициях, заложенных многодесятилетним другом и соратником Союза композиторов Б.Г.Тевлиным, программа Камерного хора вновь увлекала слушателя и полутонами, и страстностью. Отраднo было ощущать исполнительский контакт хора и с его руководителем (А.Соловьев с успехом представил публике большую часть премьер), и с другими дирижерами (А.Куликова, Т.Ясенков, М.Челмакина). Стихийная и яркая художественная природа соединялись в программе Московского областного хора имени А.Д. Кожевникова с выразительностью и глубиной исполнительской концепции: верность традиции показывать новую музыку в трактовке разных дирижеров (Ж.Колотий, И.Мякишев) и на этот раз принесла коллективу заслуженный успех. Отметим успешное участие в хоровых программах фестиваля Государственной концертно-театральной капеллы Москвы имени В.А.Судакова, а также значительного числа интересных солистов.

Помимо «Московской осени» упомяну еще о ряде заметных хоровых событий, фестивалей и конкурсов последнего времени. Это 1-й Всероссийский музыкальный конкурс, прошедший во всех федеральных округах и завершившийся яркими концертами в Москве, в том числе в номинации хоровое дирижирование. Это Всероссийский фестиваль современного хорового искусства «Гармония и мир», посвященный С.С.Прокофьеву (март 2013), проведенный совместными усилиями москвичей, нижегородцев и владимирцев. Это масштабные и содержательные концерты и мероприятия «Осеннего хорового фестиваля имени Б.Г.Тевлина». Это объявленный в 2014 году международный конкурс хоровых дирижеров под председательством Р.Щедрина, международный конкурс хоровой композиции, ежегодно проводимый в Гатчине, СПб и Москве, концерты Российского хорового конгресса в связи с 90-летием Кафедры хорового дирижирования Московской консерватории. Это ставший традиционным хоровой фестиваль «Любовь святая», вдохновленный усилиями коллектива Капеллы имени А.А.Юрлова и ее руководителя Г.Дмитряка. Ежегодным смотром московских молодежных хоровых коллективов более двух десятилетий является «Студенческая хоровая весна». Интересным прецедентом передачи хорового опыта стал мастер-класс Владимира Николаевича Минина в стенах Московской консерватории, который можно считать одним из звеньев в цепи предстоящих юбилейных концертов дирижера.

Говоря о московском хоровом активе, мы с благодарностью вспоминаем великий труд, увы, ушедших Б.Г.Тевлина, В.С.Попова, А.Д.Кожевникова. Ранее примером плодотворного

сотрудничества с Московской композиторской организацией была деятельность их выдающихся предшественников: А.В.Свешникова, В.Г.Соколова, К.М.Лебедева, А.А.Юрлова... Ныне в пору творческой зрелости вошли Л.Конторович, руководитель хора радио «Мастера хорового пения», Г.Дмитряк, руководитель Капеллы имени А.А.Юрлова. Практически параллельно с 35-й «Московской осенью» в Рахманиновском зале Московской консерватории прозвучали новые хоровые программы «Мастеров хорового пения», включившие авторское отделение В.Рубина, произведения Р.Леденева, В.Агафонникова, В.Кикты, И.Голубева, Е.Подгайца, а также авторский концерт В.Пьянкова при участии детского хорового коллектива «Радуга» под руководством А.Московчук. Подхватили эстафету учителя и успешно работают руководителями хоровых коллективов воспитанники Б.Г.Тевлина: Е.Волков в Госхоре имени А.В.Свешникова, А. Соловьев в Камерном хоре Московской консерватории.

В панораме любительского сектора – большие и малые хоровые коллективы, некоторые из них, наряду с внутрироссийским, имеют европейское признание. Мы приветствуем их руководителей – мастеров-подвижников любительского хорового искусства. Двое из плеяды энтузиастов – Е.Бакланова и В.Живов – в 2013 году отметили юбилей: концерты их хоровых коллективов с большим успехом прошли в конференц-зале Администрации Президента и Малом зале Московской консерватории.

Вместе с тем, следует признать, что любительское хоровое искусство за последние десятилетия утратило позиции в разы. Для возвращения утраченной массовости, не без определенной финансовой поддержки, нужны элементарная забота и внимание. Гастроли лучших хоров – вещь замечательная, но они не должны заменять работу на местах.

Буквально чуть-чуть и по касательной о детях. Это, безусловно, тема для отдельных решений и конференций (одна из них – «Московские композиторы – школьникам» – прошла в декабре минувшего года в ЦДРИ), другую, возможно, в перспективе мог бы провести наш друг, М.Славкин. Открыт сайт <http://art.grdl.ru>, посвященный исключительно художественной деятельности детей, в том числе и хоровой. На этот и другие сайты (включая журнал «Искусство в школе» <http://art-inschool.ru>, «Поющий голос», Фестиваль – это тема музыкальных театров, в которых играют дети) мы приглашаем волонтеров в молодёжную редколлегию и в качестве авторов.

Завершая свои размышления, хочу пожелать всем творческих успехов на благо отечественного хорового искусства. Слава певцам!