

КОМПОЗИТОР И ЕГО ВРЕМЯ³

*Я – Композитор,
Песнь – душа моя,
Готов ее Вам
Петь я бесконечно.
Когда уйду,
Пока не знаю я,
Но песнь моя
Останется навечно.*

В конце октября в Бурятском академическом театре оперы и балета состоялись два концертных вечера, посвященные творчеству композитора Анатолия Андреева, которому в апреле этого года исполнилось бы 70 лет.

Зал обновленного театра был заполнен до отказа, что в наше время встречается крайне редко. Люди, приехавшие из разных районов Бурятии, от души наслаждались великолепными песнями композитора, исполненными мастерами вокального искусства.

Успех и популярность песен А. Андреева объясняется силой его таланта и мастерства, творческой щедростью, подлинной народностью. Самым главным достоинством его песен является изумительной красоты мелодии. Мелодический дар композитора – это самый бесценный дар. Лирическая песенность является той цементирующей силой, которая скрепляет и объединяет все его творчество. Многие из них пользуются особой любовью и популярностью, среди них песни на слова Г. Чимитова, которые В. Усович назвал «целой эпохой бурятской музыки», такие как, «Брат и сестра», «Песня о матери», «Береги свою любовь», «Тоонто нютаг». А также «Мой отчий край – долина Баргузина» на стихи Н. Дамдинова, «Песня об Улан-Удэ» на стихи Х. Намсараева.

Даже если бы композитор написал одну «Песню о родной земле» на стихи Д. Жалсараева («Таежная, озерная, степная...»), его имя было бы увековечено. В этой песне чувство глубокой любви к родине, выраженное в замечательных поэтических строках, нашло в том же «высоком слог» вдохновенное воплощение в музыке. Здесь тот случай, когда поэзия и музыка рождают полную гармонию. А с 1995 года эта песня приобрела статус Государственного гимна республики.

А. Андреев относится к среднему поколению бурятских композиторов, творческая зрелость которого наступила в 70-80-е годы XX столетия. Голос автора прозвучал гораздо раньше, когда он вернулся на родину после получения высшего образования. Его «путь в музыку» был простым и естественным. Увлечение музыкой проявилось еще в школе села Иволгинск. Анатолий с удовольствием освоил

Союз композиторов Бурятии. 1970-е гг.

игру на трубе, организовал самодеятельный духовой оркестр и выступал с концертами в районе.

Поступив в музыкальное училище в городе Улан-Удэ, он обучался у корифеев бурятской композиторской школы, композиторов Б. Ямпилова, Ж. Батуева, Д. Аюшева.

По сложившейся традиции высшее музыкальное образование бурятские композиторы получали в Уральской государственной консерватории им. М. Мусоргского в Свердловске, ныне Екатеринбурге (Б. Ямпил, Ж. Батуев, Д. Аюшеев, С. Манжигеев, Г. Дашыпылов, позже В. Усович, Б. Дондоков, Е. Олерская). Композиторское мастерство, «тайны ремесла» Андреев осваивал в классе крупнейшего уральского композитора Б. Д. Гибалина, дружившего с М. Фроловым. М. Фролов известен в Бурятии как создатель первой оперы на национальном материале «Энхэ-Булат батор». Атмосфера всеобщего интереса к фольклору, сказаниям и легендам повлияла на выбор А. Андреевым темы дипломной работы – оперы «Волшебная кукушка» (1-й акт) по мотивам бурятских народных сказок.

Окончив консерваторию в 1969 году, композитор активно включается в творческую работу, параллельно ведет педагогическую деятельность в музыкальном училище им. П. Чайковского, а позже в музыкальном училище г. Кяхты. Кроме того, он становится председателем Правления Союза композиторов Бурятии, а также художественным руководителем Бурятской филармонии.

Как музыкант-профессионал, получивший крепкую музыкальную подготовку, А. Андреев раскрывает свое дарование в различных музыкальных жанрах. Его произведения, с одной стороны, – результат усвоения классических традиций с глубокой преемственностью, с другой стороны, навеяны духом времени и отмечены печатью эпохи. 1970-е годы в отечественной культуре выдвинули на новый уровень жанр кантатно-ораториальной музыки, хорового концерта, в которых преобладала «славильная», гимническая нота, посвященная памяти героев. Воплощение происходило по-разному: через монументальную героику, лирику, трагедию, эпос. Первым бурятским самостоятельным произведением в этом роде стала оратория Б. Ямпилова «Гудящие сосны». В музыке народов СССР в разных национальных республиках отражение подобной темы произошло в творчестве Я. Иванова (Латвия), В. Мухатова (Туркмения), Н. Жиганова (Татарстан), А. Мачавариани (Грузия). Дань памяти историческим страницам родины была отдана композитором А. Андреевым, создавшим вокально-симфонический улигер «Ленин» на слова А. Тороева.

Огромное воздействие на всех отечественных композиторов 1960-70-х годов оказало творчество великого русского композитора XX века Г. Свиридова. Его эпохальные сочинения были посвящены теме неразрывности судеб личности и народа, Поэта и народа («Поэма памяти С. Есенина», «Патетическая оратория» на слова Маяковского) и ознаменовали новый этап в развитии советской музыкальной культуры. Не прошел мимо влияния мощной фигуры Свиридова и А. Андреев. В его хоровых и вокальных произведениях порой слышны свиридовские интонации, исходящие из массовых песен того времени, кварто-квинтовые переключки солирующих голосов, диатоническая природа музыки. Применяет Андреев и такие средства, как театрализация вокально-симфонического жанра, музыкальную иллюстрацию, картинность и повествовательность, описывающие события. Свое же, «андреевское» проступило в выборе жанрового облика оратории – улигере, представляющего собой эпическое сказание о героическом прошлом народа. Кроме того, в характерной для бурятской мелодии ладовой основе – ангемитонной пентатонике, лежащей в основе всех музыкальных тем. Гражданские мотивы не раз вдохновляли композиторов на сочинение новых опусов. Так, в 1980 году появилась новая оратория для солиста-баса, хора и оркестра в восьми частях на слова Н. Дамдинова «Учитель мой – Ленин», а вслед за ней – драматическая ода «Интернационал» на слова С. Ангабаева, оратория с аллегорическим смыслом «Буревестник» по М. Горькому.

Как истинный сын своего времени, А. Андреев обращался к теме военных событий, защиты отечества, героике сражений. Сразу после окончания Уральской консерватории, в Улан-Удэ он начинает сотрудничать с оркестром бурятских народных инструментов. Первым творческим опытом этого содружества явилась

сюита «Герои Гражданской». Это сочинение помогло молодому композитору освоить специфику звучаний народных инструментов – хура, чанзы, иочина, биш-хура. Для этого уникального коллектива Андреев успел написать сюиту «Родные края», поэму «Из прошлого», «Детскую сюиту», поэму «Саяны», «Юбилейную увертюру». Именно в эти плодотворные 70-е годы появился целый ряд произведений, посвященных Великой Отечественной войне. Сам композитор родился в 1941 году, за два месяца до начала войны. Его поколение не воевало, но воспитывалось отцами и матерями, пережившими страшные испытания тех лет. Для воплощения темы-памяти композитор вновь обращается к вокальным жанрам, песенному материалу: хоры а capella «У солдатской могилы», «Баллада об отце», кантата «Голос обелиска» на стихи Д. Жалсараева.

Отдельного внимания заслуживает такая область творчества композитора, как музыкальный театр. Она представлена двумя крупнейшими детищами – балетом «Песнь Поэта» и оперой «Гэсэр». В этих сочинениях особенно заметны национальные корни искусства Андреева: в выборе тем и сюжетов, в средствах музыкальной выразительности. Произведения появились в разное время (1984, 2002), но каждое из них имеет свою интересную историю создания. Их объединяет обращение к истокам вечных ценностей, борьба за справедливость, идея победы Добра над Злом. То были 80-е годы, когда в советском искусстве начинается период напряженных духовных исканий. Идя в ногу со временем, Андреев обращается к актуальным темам и образам. Через призму прошлого он воплощает духовный мир человека. В его музыке претворяется мысль Н. Рериха «Из старых камней сложатся ступени грядущего».

7 декабря 1984 года в Бурятском академическом театре оперы и балета состоялась премьера балета Андреева «Песнь Поэта» на либретто М. Заславского и Л. Линховойна. Образ Поэта – Художника, Творца не раз вдохновлял отечественных композиторов прошлого и нынешнего веков (С. Танеев, Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин, Г. Свиридов). У А. Андреева сложилась собственная музыкально-сценическая концепция, основные этапы драматургического развития раскрыты в центральных, узловых сценах – «Вдохновение Поэта», «Рождение Песни», «Адажио Поэта и Песни», «Отказ Поэта от предательства», «Смерть Поэта», «Плач о Поэте». Апофеоз балета – прославление Поэта, не изменившего своему народу, оставив себя в Песне. Патетическая нота присуща многим произведениям композитора. Пафос воспевания человеколюбия, добра и красоты, утверждение жизни на земле – черта, свойственная истинному певцу своей родины. Бесконечной Мелодией любви к своей земле представляется мне все творчество А. Андреева.

«Откуда я? Я из родного края.

Кто я такой? Сын этих гор и вод», – так заканчивается одна из его песен.

Бурятия предстает в сознании композитора как бесконечно любимый и дорогой ему уголок земного шара. Бескрайние степные просторы, величественные горные хребты, покрытые вечным снегом, аромат лилового багульника, глубокая синева неба-купола, вся земля, залитая солнечным светом – вся эта божественная красота воспета в музыке бурятского композитора. Своим чутким сердцем композитор слышал свое время, которое запечатлел в музыкальных звукообразах.

Творческие достижения А. Андреева, его вклад в национальную и российскую музыкальную культуру отмечены присуждением ему премии Ленинского комсомола Бурятии, Государственной премии БАССР, присвоением почетных званий заслуженного деятеля искусств Бурятии и России. А в наших сердцах навсегда сохранится чувство бесконечной благодарности замечательному композитору, оставившему людям свою музыку.

ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ УСОВИЧ

Виктор Усович

Виктор Алексеевич Усович – композитор и общественный деятель Бурятии, пианист, педагог, музыкальный критик, автор многочисленных произведений: опер, симфоний, произведений для симфонического оркестра, кантат, музыки для хора, разнообразных вокальных жанров. Он является заслуженным деятелем искусств Республики Бурятия, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, лауреатом премии комсомола Бурятии, Государственной премии Республики Бурятия, кавалером ордена Дружбы народов, а также обладателем Почетной премии имени Яна Френкеля.

Виктор Алексеевич Усович родился 16 апреля 1950 года в Улан-Удэ в семье рабочего-железнодорожника. Большие музыкальные способности будущего композитора обнаружились уже в раннем детстве. В восемь лет он поступил в класс фортепиано детской музыкальной школы № 1 г. Улан-Удэ. Очень скоро мальчик заинтересовался сочинением музыки и консультировался у композитора и теоретика А. П. Кудрявцева. В 1966 году, окончив музыкальную и восьмилетнюю общеобразовательную школы, Усович поступил в Улан-Удэнское музыкальное училище им. П. И. Чайковского, которое окончил по фортепиано в 1969 году (класс Г. П. Ани-

