

КОМПОЗИТОРСКИЙ ТАЛАНТ ГАВРИИЛА ВДОВИНА (к 75-летию со дня рождения)

Гавриил Григорьевич Вдовин (1940–2010) был одним из композиторов-«шести-десятников» со своим особым взглядом на мир и видением музыки. Он родился в семье мордовских интеллигентов и получил классическое музыкальное образование, пройдя все этапы становления музыканта: детская музыкальная школа, музыкальное училище, консерватория, ассистентура-стажировка. Его работа и судьба были неразрывно связаны с учреждениями культуры: Саранским музыкальным училищем им. Л. П. Кирюкова, Научно-исследовательским институтом гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, Мордовским государственным университетом им. Н. П. Огарева. Вдовин был идейным ядром, вокруг которого объединились композиторы Мордовии: в течение 15 лет он возглавлял Союз композиторов РМ.

Со студенческих лет композитор занимался изучением фольклора, в составе фольклорных экспедиций ездил по районам Мордовии. Работая в Научно-исследовательском институте гуманитарных наук при Правительстве РМ, участвовал в сборе материалов для издания музыкальных приложений к двум томам «Устно-поэтического творчества мордовского народа». Богатейший музыкальный материал, услышанный и собранный в селах республики, оказал влияние на дальнейшие сочинения Вдовина. Он старался не прибегать к цитированию, а создавать оригинальные произведения в духе народных песен, используя колоритные музыкально-выразительные средства (интонацию, ритмику). Ему было интересно говорить современным языком о древнем архаичном

прошлом (вокальный цикл «Из мордовской народной поэзии»).

В фольклоре и мордовской музыке Вдовин нередко черпал вдохновение. Именно в народном творчестве нашли воплощение и самые актуальные проблемы, и наиболее яркие образы, которые в профессиональном искусстве Гавриила Григорьевича получили иное выражение, новую трактовку (вокально-театрализованное представление «Тейтерень пия кудо»).

Не остался равнодушным композитор и к творчеству известного земляка – скульптора С. Д. Эрзи. Образы, воплощенные им в дереве, обрели у Вдовина свои темброво-оригинальные голоса, «завучав» в триптихе «Музыка на скульптуры С. Д. Эрзи».

Поиски стиля велись композитором всю жизнь: в своих сочинениях он новаторски соединил традицию с западноевропейской и русской классикой. В его музыке можно обнаружить полистилевой синтез: национальное (вокально-театрализованное представление «Тейтерень пия кудо») и интернациональное («Три марийские свадебные песни»), неоромантизм (хоровой концерт «Баллада о Ефрейторе и Деве белого плеса»), урбанизм (хоровой цикл «Город в тумане»), 12-тоновая техника «нововенцев» («Прелюдии и фуги в 12 тонах»), соцреализм (кантата «Здравница 50-летию Мордовии»), неоклассицизм (скрипичный концерт), неофольклоризм (хоровые обработки).

Полистилистика присутствует и в сфере музыкального языка: эмоциональность и задушевность музыкальных интонаций соединяются с рационально точно просчитанными, емкими фразами, линейностью – с полифоничностью, ангемитоника – с модальностью, четкая акцентная

ритмика – с полиритмическими построениями. Высказывание А. Г. Шнитке созвучно манере письма Вдовина: «Важно не только то, как реализованы намерения композитора, но, прежде всего, *каковы* они, что является первоначальной единицей мышления – краска или линия, тембр или нота»¹.

Музыкальный почерк автора свидетельствует о композиторе как о творце философского склада. Он умел «говорить» языком разных эпох, не всегда и не всем понятным, тонко и выразительно воплощая в музыке свои мысли. Порой был изобретателен в средствах воплощения нотной партитуры, обогащая оркестровую палитру новыми ладогармоническими красками и тембрами.

Сама музыка, по утверждению музыковеда Б. В. Асафьева, является искусством «интонируемого смысла»². В процессе художественного творчества Вдовин придавал большое значение интонации. Он считал, что для создания произведения просто необходима интонация, которая определяет дальнейший ход событий. Композитор должен четко представлять идею, иначе музыкальное произведение не будет иметь смысла, а слушатель зря потратит время.

Художественное слово, занимающее особое место в литературном искусстве, для Вдовина – высшее из искусств. Он ценил слово как символ духовно-

¹ Цит. по: Соколов, А. С. Введение в музыкальную композицию XX века : учебное пособие по курсу «Анализ музыкальных произведений» для студентов высших учебных заведений / А. С. Соколов. – Москва : Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2004. – С. 73.

² Асафьев, Б. В. Музыкальная форма как процесс / Б. В. Асафьев. – Ленинград : Музыка, 1963. – С. 9.

сти, полагая, что без глубокого духовного содержания нет и музыки. Композитор глубоко проникал в стихотворный мир и создавал свою музыкально-образную концепцию на основе оригинального «прочтения» текста. Автору удавалось добиться не только поразительно естественного интонирования слов в пении, органичного слияния обоих компонентов, словесного и музыкального, но и по-новому воплотить в музыке поэтические образы (Хоровой цикл «Город в тумане» на стихи Л. Аранович).

Если в «океанах» стихов Вдовин не находил подходящих словесных текстов для высказывания своей музыкальной мысли, то сочинялась сама музыка без слов. Именно она становилась средством общения композитора со слушателем и позволяла автору высказаться при помощи музыкальных звуков («Три этюда-картины»).

Весьма разнообразны жанры, в которых сочинял Вдовин: симфонии, оперы, квартеты, хоровые концерты и т. д. Автор порой спонтанно выбирал тот или иной жанр, в котором решалась музыкальная интонация. Однако в его творческом портфеле есть и произведения, написанные по заказу, например опера «В шесть часов вечера после войны» (для преподавателей и студентов Саранского музыкального училища). Предпочтение Вдовин отдавал сочинениям для симфонического оркестра и вокально-хоровым: симфониям, кантатам, хоровым концертам, обработке народных песен.

Одной из граней творчества Вдовина стал жанр вокальной музыки. Музыка со словом представлена композитором произведениями крупных и малых форм. Это – две оперы, оперетта, музыкальная драма, шесть кантат, вокальные циклы, вокальные триптихи, романсы и песни (песни-баллады, песни-монологи), обработки народных песен (мордовских, русских, марийских, удмуртских, финских, эстонских и др.). При их создании автор обращался к сюжетам и образам традиционной поэзии, а также к текстам поэтов России. Сами названия хоров глубоко-

ко поэтичны и несут оттенки народности: «Про березку и Алену» (стихи Н. Тряпкина), хор «Замирает, стихает моя золотая дубрава» (стихи Н. Гилевича), хор «Спокойной ночи, русская земля» (стихи А. Прокофьева), «Колокола» (стихи Б. Соколова).

В отличие от художника и писателя, увековечивающих себя в полотнах и книгах, труд композитора сопряжен с рядом проблем. Не всегда удается издать нотную партитуру, найти исполнителя, осуществить запись и т. д. К сожалению, большинство произведений Вдовина до сих пор так и не были исполнены. Некоторые сочинения писались им в учебно-творческих целях – для Народно-хоровой капеллы МГУ им. Н. П. Огарева (хор «Не велят Маше за реченьку ходить»), другие – посвящались определенным коллективам («Яблоко любви» – женскому хору Саранского музыкального училища им. Л. П. Кирюкова). Учитывая особенности коллектива, его творческие силы, Вдовин деликатно выстраивал свои новые произведения.

Одним из исполнителей фортепианных произведений Вдовина, единомышленником и соратником была пианистка Л. Б. Кубышева (супруга композитора). Позже появился и другой «интерпретатор» – пианистка Л. В. Кильдюшова.

Сам автор, присутствуя на репетициях, старался не вмешиваться в процесс исполнения, лишь изредка корректно вносил поправки. Некоторым исполнителям удавалось понять и донести до слушателя музыку такой, какой задумал ее сам автор. Погружением в мир музыки композитора стала премьера «Баллады о Ефрейторе и Деве белого плеса» в исполнении Чувашской хоровой капеллы.

Слушая сегодня инструментальную, вокальную, хоровую музыку Вдовина, мы ощущаем ее своеобразие, народность и современный колорит, изысканность гармонического языка. Творчество композитора, его педагогическая и общественная де-

ятельность, личностное влияние на окружающих и подлинно подвижническое отношение к искусству и воспитанию молодых музыкантов внесли большой вклад в развитие музыкальной культуры Мордовии. Его жизнь была наполнена разнообразными событиями, радостями и тревогами, творческими исканиями и достижениями. Вдовин был Рыцарь искусства и педагогики, готовый прийти на помощь каждому. Однако он избегал насильственного метода в обучении учащихся, считая, что заниматься надо лишь с теми, кто стремится к знаниям. Сам он работал много и упорно. Сочинения музыки, исполнение стали для него насущнейшей потребностью. Такая влюбленность в профессию заслуживает того, чтобы быть примером для подражания.

Имя Вдовина скрывает под собой бездонный океан музыки, в котором «бурлят» мысли об эволюции жизни и «плещутся» идеи ее продолжения в искусстве через своеобразное преломление народных музыкальных традиций. Его творчество пронизано трагическим и романтическим видением мира, ярким самобытным национальным колоритом, своеобразной красотой и гармонией. Он, невзирая на тернистость композиторского пути, нес миссию художника-творца. По словам музыковеда Ю. С. Корева, «художник всегда осознает сам себя, если это по-настоящему крупный художник, он о себе знает многое, но, разумеется, не все, потому что и сам он – тайна»³.

Среди композиторов Мордовии Г. Г. Вдовин отличался индивидуальностью творческого почерка, способностью находить новые способы выражения и темы. Он оставил миру огромный творческий багаж из произведений, в которых отразились неординарность мышления и яркая творческая индивидуальность.

³ Коров, Ю. С. Слово о композиторе // Гавриил Вдовин: постижение мастерства: сб. ст. и материалов (к 65-летию композитора). – Саранск, 2006. – С. 6.

Э. Н. Киласония, кандидат искусствоведения, доцент кафедры народной музыки ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарёва» (г. Саранск, РФ)