

Е. Клиничева, Н. Чаленко

**ДОНСКАЯ КАЗАЧЬЯ ПЕСНЯ
В ТВОРЧЕСТВЕ ЛЕОНИДА КЛИНИЧЕВА
(на примере хоровых обработок)**

Е. Klinicheva, N. Chalenko

**DON COSSACK SONG
IN THE WORKS BY LEONID KLINICHEV
(on example of the choral arrangements)**

Многие произведения известного российского композитора Леонида Клиничева связаны с историей и культурой донского края. Основа авторского стиля таких сочинений – диалог с традициями казачьей песенной культуры. Жанр хоровой обработки является плодотворной почвой для обретения творческого опыта в области взаимодействия принципов, относящихся к различным системам мышления – академической музыке и фольклору.

Ключевые слова: донская казачья песня, Л. Клиничев, фольклор, хоровая обработка, взаимодействие, академической музыки и фольклера.

Many works by the famous Russian composer Leonid Klinichev are connected with the history and culture of the Don region. The basis of the author's style of such works is a dialog with traditions of Cossack song culture. Genre of choral arrangement is a fertile ground for finding a creative experience in the field of interaction of the principles relevant to different systems of thought – academic and folklore music.

Key words: Don Cossack song, L. Klinichev, folklore, choral arrangement, interactions between academic and folklore music.

Большим жанровым разнообразием отмечено творчество известного российского композитора, заслуженного деятеля искусств России, профессора Ростовской консерватории Леонида Павловича Клиничева (р. 1938). Созданные им произведения для музыкального театра (опера, балет), симфонические, вокально-оркестровые и хоровые композиции, камерно-вокальные опусы и инструментальные ансамбли, музыка к драматическим спектаклям и кинофильмам востребованы жизнью. Многие сочинения Л. П. Клиничева имеют счастливую судьбу: ставятся на сценах ведущих театров, звучат в престижных концертных залах, входят в репертуар прославленных исполнительских коллективов и гастролирующих солистов – как отечественных, так и зарубежных (см.: [2]).

Значительная часть произведений Л. П. Клиничева вдохновлена красотами нашего края, страницами истории и культуры Дона. Каждое сочинение – достойный вклад в музыкальную летопись земли донской. Многогранное претворение традиций казачьей песни, связанное с глубинным постижением особенностей музыкального языка фольклорного первоисточника, определяет основу авторского стиля Л. П. Кли-

ничева и в театральных, и в концертных жанрах. Во всей красе и самобытности казачья песня зазвучала в балете «Тихий Дон» и опере «Цыган», фольклорные напевы органично вплетены в партитурную ткань «Трех донских поэм» для смешанного хора и симфонического оркестра. Старинный казачий фольклор как истинное сокровище донского края представлен в музыкальном ряде известных документальных кинофильмов «Песни Тихого Дона» и «Михаил Шолохов», художественных фильмов «Дело было, да!», «Память земли» и «Цыганский остров», в музыкальном оформлении спектакля «Поднятая целина».

Созданию этих произведений предшествовали многочисленные поездки Л. П. Клиничева по Дону. Начиная с 1969 года, в числе первых отечественных композиторов второй половины XX века, он обратился к систематическому собиранию и изучению фольклора донских казаков, активно привлекая к полевым исследовательским работам и студентов Ростовского музыкально-педагогического института (ныне – консерватории). Маршруты фольклорных экспедиций пролегли по хуторам и станицам Нижнего Дона (Пухляковский, Старочеркасская, Кочетовская, Мелиховская, Раздорская)



и Северского Донца. Цель этнографических походов заключалась в поиске, записи и расшифровке песенного материала, упоминаемого М. А. Шолоховым в романе «Тихий Дон». В результате такой целенаправленной собирательской работы композитору удалось выявить и записать весьма разнообразный в жанрово-стилевом плане фольклорный материал. Яркие впечатления от посещения памятных мест, связанных с историей донского казачества, от незабываемых встреч с народными исполнителями и упоительных степных пейзажей послужили побудительной причиной для активных творческих поисков Л. П. Клиничева. В художественном мышлении композитора обозначились новые, вдохновляющие перспективы, что, в свою очередь, способствовало обновлению авторского музыкального языка.

Именно с произведений донской тематики 1970-х годов в творчестве Леонида Павловича отчетливо наметилась тенденция к самобытному преломлению и развитию эстетических установок и культурных традиций особой системы мышления – фольклора. В объективе его пристального внимания и непрерывного творческого осмысления, с тех времен и до наших дней, находится именно музыкальное наследие казачества Дона, претворяемого с подлинным

размахом и универсализмом в условиях синтеза характерных черт академического искусства и традиционной культуры.

Большое значение в поиске возможных путей взаимодействия принципов, относящихся к названным системам мышления, имел художественный опыт композитора. После концептуально сложных, масштабных и драматургически многоплановых сочинений рубежа 1960–1970-х годов Л. П. Клиничев создает ряд хоровых миниатюр – обработок донских казачьих песен. Освоение названного жанра, по мнению композитора, является необходимым этапом на пути осмысления определенного пласта традиционной культуры, соответствующего ему типа мышления и системы музыкально-языковых средств. Такой вид творческой деятельности должен предшествовать созданию значительных произведений крупной формы и разнообразных жанров, которые присущи академическому музыкальному искусству.

В выборе казачьих песен для обработки Л. П. Клиничев руководствовался двумя параметрами: содержанием текста и характером мелодического решения. Композитор отдавал предпочтение сюжетным песням с активно развертываемым событийным рядом и ведущей ролью действенного начала, а также оригинальным мелодическим рельефом.

Итогом творческих исканий Леонида Павловича в области композиторского претворения казачьей песенной традиции на Дону явился сборник «Песни и обработки для народного хора», опубликованный издательством Ростовской консерватории в 2006 году. Предназначая хоровые миниатюры для концертного исполнения, автор уделял особое внимание поэтическим текстам первоисточников. В отдельных случаях протяженные песенные тексты подверглись своеобразному сжатию при помощи целенаправленного монтажа ключевых строк, обретая необходимую динамику повествования. Так, в обработке песни «Ой, да разродимая моя сторонка» наличествующие сорок строк оригинального текста редуцировались до шести. Предлагаемая композитором транскрипция казачьей песни «Ой, буйны ветры» сохранила исконные жанровые характеристики при обновлении структурных параметров: запев проводится шестикратно, тогда как в оригинале звучит единожды.

Следует заметить, что выбор той или иной песни для последующей хоровой обработки мотивируется и психологически: Л. П. Клиничева особенно увлекают и волнуют темы, сюжеты, мотивы, характерные для фольклорной лирики. Сложный внутренний мир героев – донских

казака и казачки – воспринимается композитором в неразрывной связи с историческими судьбами казачества и Донского края. Лирическая сфера в донских казачьих песнях характеризуется яркостью, зримой очерченностью и эмоциональной силой воссоздаваемых образов. Вот почему, обрабатывая такого рода напевы, Л. П. Клиничев избегает «актуализации», нарочитого «осовременивания» фольклорного материала. В новых коммуникативных условиях он стремится к сохранению великой традиции в ее незамутненной чистоте, к безусловному соответствию предлагаемых художественных средств музыкальной сути народно-песенного первоисточника. Обширный арсенал композиторской техники применяется Л. П. Клиничевым весьма избирательно, что способствует органичному диалогу с фольклорной основой.

Помимо вышеназванных обработок казачьих песен, композитор создал стилистически близкие фольклорным оригинальные произведения: «Туман яром» (слова народные), «Да гуляй жа, гуляй, девица» (слова народные), «Гляну в поле, гляну в небо» (на стихи С. А. Есенина).

Особая судьба у песни «Туман яром». В 1968 году Л. П. Клиничев показал сочиненную им хоровую миниатюру для женских голосов, в духе лирических протяжных и хороводных донских песен, А. Н. Квасову – впоследствии художественному руководителю прославленного Ансамбля донских казаков, народному артисту РФ, лауреату Государственной премии России им. М. И. Глинки, профессору Ростовской консерватории. Анатолий Николаевич дал следующее заключение: песня народная, жанр ее – удалая плясовая. Автор доверился мнению специалиста, полагая, что полюбившаяся мелодия осталась в памяти с детства, после душевных песенных вечеров в семейном кругу. Однако не расстался с ней композитор, и в разные периоды его творчества эта песня наполняла своей сердечной теплотой и лирической экспрессией звуковое пространство хоровой композиции, балетной партитуры и музыкальный ряд фильмов «Песни Тихого Дона» и «Дело было, да!». В течение нескольких десятилетий донские музыканты были убеждены в происхождении напева из казачьей среды и замене композитором его жанровой основы [2, 42; 1, 4]. Однако позднее, жизнь внесла изменения в историю этой песни. В 2007 году, за месяц до смерти Анатолия Николаевича, состоялась встреча Л. П. Клиничева с маэстро, который поведал, что именно такого напева действительно нет в песенном наследии казачества, но по духу своему он из донского фольклора. А. Н. Квасов рассказал теперь уже именитому автору, что

в далекие 1960-е годы попросту усомнился в творческой удаче молодого композитора. Художника не настолько еще погруженно, как представлялось тогда, в песенный мир донского казачества, чтобы создать оригинальную песню в статусе народной. А песня «Туман яром» давно считается казачьей, слушатель ее знает, поет и любит. Это свидетельствует о глубоком проникновении интонационных особенностей песенного фольклора донских казаков в сознание композитора, музыкальная речь которого, в свою очередь, формируется на указанной основе.

Претворяя донскую тематику на сцене музыкального театра, Л. П. Клиничев обратился к другой миниатюре для хора – «Ой, буйны ветры». Звуковая палитра хоровых обработок для хора напевов «Туман яром» и «Ой, буйны ветры» запечатлена в балете «Тихий Дон» – к настоящему времени итоговом опыте композиторского диалога с казачьим песенным наследием и важнейшем, этапном произведении в творчестве Л. П. Клиничева 1970–1980-х годов.

Концертные хоровые миниатюры, включенные в упоминавшийся сборник, композитор адресовал профессиональным и самодеятельным народным коллективам. Эти произведения вызвали живой отклик у музыкантов-исполнителей и закрепились в репертуаре многих хоров Юга России, в том числе детских. Так, в ходе концерта, состоявшегося в конце 2013 года в Большом зале Ростовской филармонии, с искренней увлеченностью и душевной доверительностью детский хор Ростовской консерватории (художественный руководитель и дирижер – заслуженный деятель искусств РФ, профессор С. А. Тараканов) исполнил песню «Туман яром».

Обработки народных песен и оригинальные произведения, созданные Л. П. Клиничевым, неоднократно звучали в концертных программах и театрализованных постановках Ансамбля песни и пляски Донских казаков. С проникновенными интерпретациями упомянутых сочинений можно ознакомиться в аудиофондах Каменского народного хора, на протяжении долгих лет возглавляемого заслуженным работником культуры РФ И. Ф. Толкачевым.

Создание серии хоровых пьес, равно как и публикация соответствующего сборника, наглядно подтверждают тезис о приоритетном значении донского казачьего фольклора как источника творческого вдохновения Л. П. Клиничева. Композитор еще в 1970-е годы заявлял о своей приверженности глинкинским заветам, лаконично и емко сформулировав собственную позицию применительно к дискуссиям о взаимоотношениях академической и

народной музыки: «Сильнее и лучше того, что создал сам народ, не создать. Все уйдет, все отлетит временем, останется только то, что от народа, от его судьбы, от его достоинств и душевного творческого потенциала» (цит. по: [1, 4]). Этому художественному кредо Леонид Павлович остается верен и сегодня.

Чуткое и бережное претворение традиций донского фольклора в жанре хоровой миниатюры обуславливает несомненную значимость освещаемых обработок для пополнения современного педагогического репертуара. Сборник «Песни и обработки для народного хора» может быть использован в качестве учебного материала педагогами отделений сольного и хорового народного пения как средних

специальных, так и высших учебных заведений. Для молодых композиторов и этномузыковедов знакомство с данными произведениями явится необходимой ступенью в процессе приобщения к богатейшему пласту традиционной культуры южнороссийского региона – фольклору донского казачества. Представляется очевидной и необходимость изучения указанных обработок в разделах «Регионоведение» курсов современной отечественной музыкальной литературы. Наконец, благодаря вдумчивому анализу этого сборника творческий портрет Л. П. Клиничева – композитора, неразрывно связанного с донской казачьей песенностью, – обретет подобающую многогранность и полноту в монографических исследованиях.

ЛИТЕРАТУРА

1. Клиничева Е., Чаленко Н. Об авторе // Клиничев Л. Песни и обработки для народного хора / сост. и ред. Е. М. Клиничева. – Ростов н/Д: РГК им. С. Рахманинова, 2006. – С. 3–4.
2. Соколова А. Леонид Клиничев: Песнь о России // Композиторы Ростова-на-Дону: сб. статей / ред.-сост. Г. Р. Консон. – М.: Композитор, 2007. – С. 34–48.