

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ЮГА РОССИИ

MUSICAL CULTURE OF THE SOUTH OF RUSSIA

УДК 78.07

DOI: 10.52469/20764766_2023_04_104

И. П. ДАБАЕВА

Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова

А. С. БАЙДИКОВА

Ростовская областная филармония

РОССИИ ПРЕДАН СЕРДЦЕМ... (О ТВОРЧЕСТВЕ Л. П. КЛИНИЧЕВА)

Статья посвящается ростовскому композитору, Заслуженному деятелю искусств РФ, профессору Леониду Павловичу Клиничеву, которому в 2023 году исполнилось 85 лет. В публикации рассматривается творчество данного композитора с точки зрения важнейших тем, жанров, аспектов творческого содружества. Главная тема сочинений Л. П. Клиничева – судьба России и русских людей в сложные исторические периоды. В центре внимания композитора – литературные шедевры русских писателей и поэтов. Авторами статьи освещаются страницы творческого содружества Л. П. Клиничева и Народной артистки РФ, оперного режиссера Л. А. Гергиевой, чье участие в рассмотрении и выборе сюжетов способствовало появлению целого ряда оперных произведений композитора, в частности оперной трилогии, посвященной русским поэтессам XX века Анне Ахматовой, Марине Цветаевой, Зинаиде Гиппиус.

Большое значение в творчестве Л. П. Клиничева имеет тема донского казачества, которая нашла претворение в балете «Тихий Дон», опере «Казачьи». Отмечается, что в поисках музыкального материала композитор обращается к фольклорным источникам: цитирует их, применяет характерные мелодические обороты и попевки. Однако наиболее интересным является путь создания оригинальных сочинений в духе казачьих традиций. В статье рассматривается последнее из указанных направлений на примере оригинального хора «Туман яром» и автоцитирования соответствующей темы в балете «Тихий Дон». Примечательны варианты изменения фольклорного материала, собственные певческому искусству донских казаков.

Тяготение Л. П. Клиничева к драматическим и трагическим концепциям, проявляющееся в монументальных сочинениях композитора, уравновешивается миром света и добра, запечатленным в операх для детей. Отмечается несомненная востребованность творчества Л. П. Клиничева в настоящее время.

Ключевые слова: композитор Л. П. Клиничев, оперное творчество, Л. А. Гергиева, творческое содружество, претворение донского казачьего фольклора.

Для цитирования: Дабеева И. П., Байдикова А. С. России предан сердцем... (О творчестве Л. П. Клиничева) // Южно-Российский музыкальный альманах. 2023. № 4. С. 104-109.

DOI: 10.52469/20764766_2023_04_104

I. DABAEVA

S. Rachmaninov Rostov State Conservatory

A. BAIDIKOVA

Rostov Regional Philharmonic

**DEVOTED TO RUSSIA WITH HEART...
(ON L. KLINICHEV'S WORK)**

The article is dedicated to the Rostov composer, Honored Art Worker of the Russian Federation, Professor Leonid Klinichev, who turns 85 in 2023. It examines his work from the angle of the most important themes, genres and his creative community. The main theme of his art is the fate of Russia and Russian people in difficult historical periods. The composer's works are based on the literary masterpieces of Russian writers and poets. The article elucidates the creative collaboration between Klinichev and People's Artist of the Russian Federation, opera director L. Gergieva. Thanks to her participation in the search for plots, a number of operas emerged, particularly an opera trilogy dedicated to Russian poetesses of the 20th century – Anna Akhmatova, Marina Tsvetaeva and Zinaida Gippius.

The theme of the Don Cossacks, which was embodied in the ballet "Quiet Don" and the opera "Cossacks" is of great importance in Klinichev's oeuvre. It is noted that the composer turns to folklore sources as musical material: he quotes them, uses characteristic melodies and chants. However, the most interesting is the way of creating original works in the spirit of Cossack traditions. The article examines such works on the example of the original chorus "Tuman yarom" and the auto-quotation of its theme in the ballet "Quiet Don". The composer uses variant changes in the material, which are also found in the singing practice of the Don Cossacks.

The composer's inclination towards dramatic and tragic concepts, manifested in his monumental works, is balanced by the world of light and kindness presented in the operas for children. The authors highlight the demand for Klinichev's music at the present time.

Keywords: composer Leonid Klinichev, operatic creative work, L. Gergieva, creative collaboration, implementation of the Don Cossacks folklore.

For citation: Dabaeva I., Baidikova A. Devoted to Russia with heart... (On L. Klinichev's work) // South-Russian Musical Anthology. 2023. No. 4. Pp. 104-109.

DOI: 10.52469/20764766_2023_04_104

Творчество Леонида Павловича Клиничева охватывает разные жанры академической музыки, включая оперу, балет, симфонию, концерт, хоровой цикл. Сочинения этого композитора звучат на самых престижных концертных площадках страны, вызывают интерес у слушателей. В чем же заключается секрет востребованности его музыки сегодня? Ответ на этот вопрос, по нашему мнению, связан с доминантой творчества, объединяющей все произведения Л. П. Клиничева, – от ранних опусов до сочинений, рождающихся из-под пера Мастера в настоящее время.

Темы, к которым обращается Л. П. Клиничев, многими нитями связаны с Россией – судьбой страны и судьбами русских людей. Композитора привлекают наиболее яркие, драматические, нередко трагические страницы истории. Музыка Л. П. Клиничева – глубокое размышление о важнейших, поворотных событиях, меняющих жизненный вектор человека,

ставящих перед ним проблему выбора дальнейшего пути. Не случайно в процессе творчества композитор обращается к наследию русских писателей и поэтов, чьи произведения принадлежат сокровищнице отечественной литературы, – бессмертным творениям Л. Н. Толстого, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, А. П. Чехова, А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, З. Н. Гиппиус, М. С. Шолохова, А. В. Калинина. Каждое сочинение Л. П. Клиничева не только возвращает слушателя к признанным литературным шедеврам и побуждает заново пережить вместе с их героями драматические коллизии, но и открывает в хорошо известных сочинениях классиков новые грани, вскрывает глубокие подтексты, присущие этим произведениям. Композитор всегда кропотливо и обстоятельно работает над либретто, с большим энтузиазмом изучает всевозможные источники – письма, дневники, документальные свидетельства.

Пристально вглядываясь в события минувших эпох, он стремится осмыслить судьбу каждого героя вновь создаваемого сочинения с позиций нашего времени.

Л. П. Клиничев – художник, воспевающий в своих произведениях красоту, величие, силу, дух, неповторимый характер России и русских людей, прославленных и непримечательных, чьи имена навеки остались в истории или были навсегда преданы забвению. Не случайно статья А. А. Соколовой, посвященная творчеству этого композитора, названа предельно емко: «Песнь о России».

У многих сочинений Л. П. Клиничева – счастливая судьба: они привлекают внимание музыкантов-исполнителей, режиссеров, дирижеров, звучат в нашей стране и за рубежом. На протяжении многих лет композитор создает музыку для Академии молодых оперных певцов при Мариинском театре. Особую роль в этом сотрудничестве сыграло знакомство, а затем и многолетняя дружба с Народной артисткой России, оперным режиссером Л. А. Гергиевой. Будучи идейным вдохновителем оперных сочинений композитора, Л. А. Гергиева интуитивно находит необходимую основу для музыкальных замыслов, реализуемых Л. П. Клиничевым. Отобранные Л. А. Гергиевой сюжеты опер («Анна», «Страсти по Марине», «Бэла», «Маленький принц» и др.) неизменно вызывают интерес у Мастера и, как правило, обретают успешное сценическое воплощение. Кроме того, благодаря ее инициативе была осуществлена запись целой серии радиопередач – бесед с Л. П. Клиничевым, в которых звучали музыкальные фрагменты наиболее значимых произведений, освещались некоторые подробности биографии и творческого пути композитора, особенности его художественной «лаборатории», включая процесс работы над различными сочинениями.

Важный этап в творчестве Л. П. Клиничева связан с созданием оперной трилогии, посвященной великим русским поэтессам XX века Анне Ахматовой, Марине Цветаевой и Зинаиде Гиппиус. Композитор стремился погрузиться в их внутренний мир, жизнь, судьбу, личные переживания, причем замысел состоял в том, чтобы каждое сочинение объединяло сюжетное развертывание с литературными произведениями самих поэтесс. По словам Л. П. Клиничева, он был покорен характерами своих героинь. Непростые, порой трагические обстоятельства их биографий, положенные в основу опер, личные взаимоотношения, преломляемые в поэзии, вызывают эмоциональный отклик у слушателей, что явилось залогом сценического успеха данных сочинений. Моноопера «Анна», в которой

раскрываются подробности жизни и творчества Анны Ахматовой, впервые прозвучала в камерном формате на Первом международном фестивале моноспектаклей «Арт-Соло» (Владикавказ, 2011), а затем, в 2016 году, была поставлена в Мариинском театре. Критик А. Матусевич подчеркивает, что «в автобиографичности рассказа от лица прошедшей долгий, трудный и удивительный путь поэтессы заключается особенная необычность монооперы “Анна”, ее новизна» [1, с. 236]. Оперу «Страсти по Марине» зритель впервые увидел на сцене Нижегородского государственного академического театра драмы имени М. Горького. Завершается триптих оперой «Зинаида: Ласковая кобра». В отличие от двух предшествующих монодрам, «Зинаида» – камерная опера для трех солистов (Гиппиус – Мережковский – Философов), отражающая необычные личные отношения поэтессы в сложный период ее жизни. В либретто оперы мастерски переплетаются стихотворные и прозаические произведения Зинаиды Гиппиус.

Одна из важнейших тем в творчестве Л. П. Клиничева связана с донской казачьей историей и культурой. Первым крупным произведением в данной сфере стал балет «Тихий Дон». Отвечая на вопрос о причинах обращения к роману М. А. Шолохова, композитор заметил: «Он показался мне самым правдивым произведением о жизни, а его события – похожими на те, что происходили с моими предками» [2]. В этом сочинении трагические перипетии судеб главных героев разворачиваются на фоне массовых сцен, которые демонстрируют состояние всего русского народа, находящегося на перепутье в жестокое революционное время. Своеобразным продолжением этой темы, чрезвычайно близкой композитору, явилась опера «Казачьи» (по одноименной повести Л. Н. Толстого), которая была представлена в концертном исполнении на сцене Мариинского театра.

Обращение Л. П. Клиничева к сюжету М. Ю. Лермонтова в опере «Бэла» также связано с предложением Л. А. Гергиевой. Постановка была осуществлена Мариинским театром в 2015 году. По словам композитора, в его семье всегда любили стихи и прозу Лермонтова. Сюжет «Бэлы» захватил Л. П. Клиничева сразу. История взаимоотношений разных народов, представленная на примере судеб двух героев, нашла воплощение в музыке, наполненной неиссякаемой энергией и воплощающей красоту, искренность людей, которые населяют территорию Кавказа. Опера создавалась легко, с большим увлечением: кавказская музыка была знакома и близка Л. П. Клиничеву, регулярно звучала в его окружении.

Обращение к фольклору – явление, характерное для творчества композиторов разных стран. В отечественной культуре оно приобрело большой размах на протяжении второй половины XX века, что способствовало значительному обновлению музыкального языка и упрочению связи с национальными корнями. В музыковедении сложилось представление о волновой динамике данного процесса, активизирующегося в определенные исторические периоды; это нашло отражение в таких терминах, как «фольклорная волна», «новая фольклорная волна», последний из которых обозначил практику использования фольклорного материала на рубеже 1950–1960-х годов. В монографии Г. В. Григорьевой отмечается, что указанное толкование возникло в исследовательской среде того времени, поскольку обращение к фольклору и обогащение композиторского творчества новыми, оригинальными ладовыми и жанровыми формами воспринималось как взрыв, содействовавший достижению существенных результатов, появлению интересных художественных находок. Исследователь заключает: «Однако творческая практика последующих лет доказала отнюдь не волновой принцип этого течения – спада в нем не последовало, напротив, конец 60-х – 70-е годы обогатились произведениями, в которых принципиально новое отношение к фольклору продолжало активно развиваться <...> Вскоре наметилось явление стилевой ассимиляции, вобравшее в себя различные принципы работы с фольклором» [3, с. 65]. Творчество Л. П. Клиничева, демонстрирующее постоянный интерес к фольклору и развивающее национальные традиции, является ярким примером данной тенденции в отечественном музыкальном искусстве. Исследователи, обращаясь к характеристике различных сочинений композитора, как важнейшую особенность отмечают огромное внимание к донской казачьей культуре. Ее изучение и осмысление происходило в фольклорных экспедициях, в которых Л. П. Клиничев принимал постоянное участие на протяжении 70-х годов прошлого века.

Ссылаясь на выявленные исследователями типы композиторского диалога с фольклором, выдающийся отечественный этномузыковед И. И. Земцовский отмечает три направления, сложившиеся в творчестве отечественных авторов: цитирование народных мелодий; использование отдельных мелодических оборотов, попевок, приемов народной песни; создание музыки, национальной по духу, без видимых примет народной песенности [4, с. 8]. Для Л. П. Клиничева характерны все три подхода, при этом наиболее интересным и показательным в его творчестве является третий, позволяющий глубоко по-

стигнуть сущностные черты казачьей культуры и претворить не столько фольклорный источник, сколько дух народа, его традиции.

Композитор нередко обращается к авторскому цитированию. Наиболее яркие темы, закрепленные за определенными образными сферами, он использует в различных произведениях на протяжении всего творческого пути. Эти темы приобретают значение символов, характеризующих Родину, Любовь, Молитву. В процессе авторского цитирования Л. П. Клиничев прибегает к вариантному изменению тематического материала: легко узнаваемые темы каждый раз преобразуются в зависимости от контекста сочинения, что, очевидно, также связано с традицией донских казачьих песен, о которой Т. С. Рудиченко пишет следующее: «...чрезвычайно распространено бытование одной и той же песни в разных функциях... Это повлекло за собой вариативность *темпа* и преобразование *структуры*» [5, с. 10].

Указанная тенденция находит интересное воплощение в использовании композитором темы хора «Туман яром», сочиненного в духе донских казачьих песен. Данная тема стала настолько популярной, что на просторах Интернета, где она «обросла» большим количеством обработок для различных составов, часто определяется как народная. Широкий спектр эмоционально-образного толкования эта мелодия находит и у самого композитора. Хоровая композиция «Туман яром» чрезвычайно выразительна: спокойная, широко льющаяся мелодия ассоциируется с женской лирической песней. Еще одна характерная особенность, которая связывает данное сочинение с донскими казачьими традициями, – неполное пропевание текста. Достаточно часто донские песни излагаются в неторопливой манере с подробным описанием места действия, героев и самого описываемого события, причем окончание одного куплета повторяется в начале следующего. Такая эпическая манера повествования приводит к тому, что во многих из песен подобного рода насчитывается большое количество куплетов, однако в реальной певческой практике казаков они звучат не все. Об этом Т. С. Рудиченко пишет так: «Неполное пропевание – “песню до конца не доигрывают, жене правды не сказывают” – придает недосказанность, способствует *неисчерпаемости* песни» [5, с. 9].

Названную тему в качестве лейтмотива любви Григория и Аксииньи Л. П. Клиничев использует в балете «Тихий Дон». Она впервые появляется в момент встречи героев и сопровождает их на протяжении всего сочинения, звуча то чрезвычайно нежно, возвышенно, то с подчеркнутой страстностью. А. А. Соколова отмечает: «В этом скромном напеве композитор сумел услышать

его мелодическое очарование и вырастить из него чудесный цветок – озаренную светом и наполненную утренней свежестью тему любви. Она проходит через весь балет, изменяется, драматизируется, вбирая отчаяние в сценах со Степаном, Лесницким, умирающим ребенком – вплоть до прощального дуэта», в центре которого находится данная тема [6, с. 42].

Духовную жизнь казачества Л. П. Клиничев воплощает различными путями, один из которых – пристальное внимание композитора к темам, волнующим народ в различные исторические периоды. Уже сами названия его сочинений и используемые литературные источники указывают на важность поднимаемых проблем.

Другой путь ведет к воплощению жанровых традиций, обращению к тем образцам песен и танцев, которые характерны для культуры донского казачества. Одной из отличительных черт подобных жанровых моделей является эпичность развертываемого повествования. Именно это качество пронизывает все творчество Л. П. Клиничева, включая произведения, которые, на первый взгляд, не имеют непосредственной связи с темой казачества. Личность и общество, душевные терзания одинокого человека и объединяющий всех соборный дух часто воплощаются композитором посредством введения выразительных партий солиста в хоровые сочинения.

Трагическая и драматическая линии творчества Л. П. Клиничева в полной мере уравнове-

шиваются знакомым всем с детских лет добрым и уютным миром сказки, чудесного вымысла с непременно счастливым концом. В основе опер, написанных композитором для детей, лежат произведения как отечественной, так и зарубежной литературы. «Маленький принц» – первая из таких работ. Обратиться к известному сюжету Антуана де Сент-Экзюпери предложила Л. А. Гергиева, и эта работа была завершена в кратчайшие сроки. Впервые в создании либретто оперы приняла участие дочь композитора Мадина Леонидовна Клиничева, которая перевела прозаический текст сказки А. Экзюпери в стихотворную форму, а затем работала над либретто и к другим детским операм своего отца. Впоследствии Л. П. Клиничев обратился к сюжетам популярных сказок, внося изменения в тексты, создавая красочные спектакли и вовлекая современного юного зрителя в неповторимую атмосферу чудес, добра и справедливости. Так появились оперы «Терем-теремок», «Принцесса и свинопас», «Три поросенка», включенные в репертуар Академии молодых певцов при Мариинском театре.

Сегодня Леонид Павлович Клиничев, отмечая очередную круглую дату, активно работает над новыми произведениями, которые с нетерпением ожидают исполнители и слушатели. А многочисленные ученики профессора достойно продолжают традиции русской музыки, переданные им Учителем.

ЛИТЕРАТУРА

1. Матусевич А. П. Нижегородский эксперимент (Леонид Клиничев. Анна – Марина: Моноопера) // Знамя. 2016. № 6. С. 235–237.
2. Фрейдлин Л. Л. Местный автор без привязки к месту. URL: <http://www.strast10.ru/node/466> (дата обращения: 13.09.2023).
3. Григорьева Г. В. Стилиевые проблемы русской советской музыки второй половины XX века: 50–80-е годы: исслед. М.: Сов. композитор, 1989. 208 с.
4. Земцовский И. И. Фольклор и композитор: Теоретические этюды о русской советской музыке. Л.–М.: Сов. композитор, 1978. 176 с.
5. Рудиченко Т. С. Певческая традиция донских казаков: к проблеме самобытности: автореф. дис. ... канд. иск. (17.00.02). Ростов н/Д, 1995. 27 с.
6. Соколова А. А. Леонид Клиничев: Песнь о России // Композиторы Ростова-на-Дону: сб. ст. М.: Композитор, 2007. С. 34–48.

REFERENCES

1. *Matusevich A. Nizhegorodskiy eksperiment (Leonid Klinichev. Anna – Marina: Monoopera)* [Nizhny Novgorod Experiment (Leonid Klinichev. Anna – Marina: Mono-opera)]. In: *Znamya* [Znamya]. 2016. No. 6. Pp. 235–237.
2. *Freydlin L. Mestnyj avtor bez privyazi k mestu* [Local author without reference to a place]. URL: <http://www.strast10.ru/node/466> (date of application: 13.09.2023).
3. *Grigor'eva G. Stilevye problemy russkoy sovetskoy muzyki vtoroy poloviny XX veka: 50–80-e gody* [Stylistic problems of Russian Soviet music in the second half of the 20th century: 50s–80s]: research work. Moscow: Sovetskij kompozitor, 1989. 208 p.

4. *Zemtsovskiy I.* Fol'klor i kompozitor: Teoreticheskie etyudy o russkoy sovetskoy muzyke [Folklore and Composer: Theoretical studies on Russian Soviet music]. Leningrad–Moscow: Sovetskiy kompozitor, 1978. 176 p.
5. *Rudichenko T.* Pevcheskaya traditsiya donskikh kazakov: k probleme samobytnosti [The singing tradition of the Don Cossacks: to the problem of identity]: Abstract of Ph. D. Thesis. Rostov-on-Don, 1995. 27 p.
6. *Sokolova A.* Leonid Klinichev: Pesn' o Rossii [Leonid Klinichev: Song of Russia]. In: Kompozitory Rostova-na-Donu [Composers of Rostov-on-Don]: collected articles. Moscow: Kompozitor, 2007. Pp. 34–48.

Дабаева Ирина Прокопьевна

доктор искусствоведения, профессор,
заведующая кафедрой теории музыки и композиции
Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова
Россия, 344002, Ростов-на-Дону
dabaeva-music@mail.ru
ORCID: 0000-0003-2462-7038

Irina P. Dabaeva

Dr. Sci. (Art), Professor,
Head of the Department of Music Theory and Composition
S. Rachmaninov Rostov State Conservatory
Russia, 344002, Rostov-on-Don
dabaeva-music@mail.ru
ORCID: 0000-0003-2462-7038

Байдикова Алина Сергеевна

музыковед Оркестра русских народных инструментов «Дон»
Ростовская областная филармония
Россия, 344022, Ростов-на-Дону
alya.baidikova@yandex.ru
ORCID: 0009-0001-6224-3345

Alina S. Baidikova

Musicologist at the Don orchestra of Russian folk instruments
Rostov Regional Philharmonic Society
Russia, 344022, Rostov-on-Don
alya.baidikova@yandex.ru
ORCID: 0009-0001-6224-3345