

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ
БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУПАВИНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА»

142450, Московская область, Богородский г. о., г. Старая Купавна, ул. Кирова, 18
ИНН/КПП 5031065790/503101001 skupavna-dmch@yandex.ru
8 (496) 512-42-99

Научно-исследовательская работа на тему:

«Творческое содружество Г.В. Свиридова и А.Л. Юрлова»

Выполнила:

Учащиеся МУДО «Купавинская ДМШ»

Фаюстова Софья

Преподаватель: Чемерская Татьяна
Романовна.

Старая Купавна, 2023

«Моя музыка - некоторая маленькая свеча «из телесного воска», горящая в бездонном мире преисподней».

Г.В. Свиридов

Георгий Васильевич Свиридов (1915-1988) – выдающийся русский композитор, внесший вклад не только в советское, но и мировое искусство, является ярчайшим продолжателем великих традиций русской народной музыки. Творчество Г. Свиридова отличается неповторимым своеобразным индивидуальным стилем, яркой национальной окрашенностью музыки, простотой и демократичностью.

Александр Александрович Юрлов (1927-1973) – выдающийся хормейстер и знаковая фигура в деле строительства хоровой культуры России. Он был настолько многогранной личностью, успел сделать столько, что до сих пор ученики, друзья, коллеги-музыканты с огромным пietetом произносят его имя. Александр Юрлов – эпоха в нашем искусстве!

Творческое содружество Г.В. Свиридова с А.А. Юрловым стало закономерным итогом развития русской музыкальной истории.

Свиридов обратился к хоровой музыке, которая раньше его не привлекала "в молодости я и представить себе не мог, что буду сочинять для хора" - говорит Георгий Васильевич. Сравнительно поздно, уже к концу 50-х годов, в связи с углубленным погружением в мир есенинской поэзии, в период, когда человек вдруг снова переживает впечатления детства, возвращаясь к ним в закоулках души. Расплавленные генератором могучего свиридовского творческого духа, овеянные нестандартностью его художественного мышления, чувства эти вдруг вылились в неслыханные доселе музыкальные формы, знаменуя, по существу, рождение целого стилистического направления, того, которое мы привыкли называть свиридовским, которое, с одной стороны, всецело развивает традиции магистрального пути русского музыкального реализма, с другой -- не имеет себе подобия ни в предшествующей, ни в современной ей музыкальной отечественной литературе.

Может быть, он и сам не представлял всей степени новаторства своего открытия, требующего соответствующих качеств и со стороны исполнителей, иначе не понес бы свои "Пять хоров на стихи русских поэтов" Александру Свешникову, человеку необычайно педантичному. И в этом его роль, в этом его величие. Он -- хранитель. Свиридов -- бунтарь. Если Свешников прикладывал все силы для того, чтобы сохранить былое, Свиридов уже работал на то, чтобы возродить, продолжить, развить. Свешников был авторитарен, с ним мало кто мог найти общий язык. Свиридову не удалось по-настоящему сдружиться со Свешниковым. "Это не та музыка, которую я написал", -- с горечью сказал Свиридов, услышав в первый раз свешниковское исполнение.\

Вынужденный забрать свои "Пять хоров" у Свешникова, Георгий Васильевич отнёс их Юрлову. И этот момент следует считать поворотным в развитии русского музыкального искусства.

В лице Юрлова, Свиридов счастливо обрёл человека, который интуитивно стремился к тем же высоким целям. Александр Александрович пытливо искал новые пути развития хорового искусства, с одной стороны, обращаясь в глубины отечественной музыкальной истории, с другой -- почувствав в суровых и строгих, словно бревна северных церквей, свиридовских звуках будущее национальной певческой культуры.

Чтобы петь Свиридова, надо иметь русскую душу, русское сердце, нести в себе "трагизм русской судьбы и жизни". Надо чувствовать вселенское величие страны, до конца повторяющей крестный путь Спасителя, спасающей через это и себя, и весь мир, быть способным на ослепительной художественной высоте воплотить эти идеи посредством музыкальной гармонии. Лишь Александр Алексан-

дрович Юрлов и все воспитанные им артисты капеллы смогли подняться на уровень свиридовских идей и обобщений и донести их до современного слушателя. С другой стороны, не будь у Свиридова столь совершенного и согласного с ним музыкального инструмента, как Юрловская капелла, вряд ли могли появиться на свет многие его до сих пор непревзойдённые, удивительные, не имеющие аналога в мировой музыкальной практике творения, которые, по существу, и определили его уникальное место в истории музыкальной культуры.

Именно благодаря его работе с "юрловцами" мы обязаны рождению таких шедевров, как, хоры на стихи Сергея Есенина, "Три миниатюры", наконец, "Концерт памяти А. А. Юрлова", эта грандиозная фреска, в которой человеческая боль утраты безвременно погибшего друга перерастает в апокалиптического масштаба картины гибели целого народа, всего мира.

«Концерт памяти А. А. Юрлова» (1973 год) — сочинение бес текстовое, но программное. Концерт состоит из трех хоров:

- ❖ Плач
- ❖ Расставание
- ❖ Хорал

Данную программу композитор предлагает слушателю в лаконичных названиях частей, но в еще большей мере — в содержании самой музыки, с ее открытой интонацией начального «плача», с ее пространственным движением голосов от верхнего сопрано до низких, глубоких басов в соответствии с сюжетом иконы «Положение во гроб», и, наконец, в обратном движении ввысь, вознесении голосов в последней части «Хорала». Все это создает ощущение глубокой внутренней связи с традицией православной заупокойной службы, с сокровенным поэтическим смыслом песнопения «Со святыми упокой». Для правильного понимания, а, значит, и исполнения этих хоров Свиридова необходимо помнить, что композитор не ставит перед собой цель написать богослужебную, обрядовую музыку. В своих сочинениях он стремится возродить дух, состояние, идею гармоничного сосуществования человека и мира, — эти идеи скрыты в глубинном слое христианского мироощущения и в значительной степени утрачены человеком XX столетия, человеком «технотронной» цивилизации.

КОНЦЕРТ ПАМЯТИ А. А. ЮРЛОВА

1. Плач

Сурово, с большим напряжением
(*d.* менее 40)

12/8 8/8 ff molto espr.

* Хор поет на гласную, среднюю между „А“ и „О“.

© Издательство «Музыка», 1975 г. 14164

Фрагмент

Г.В. Свиридов «Концерт памяти А. А. Юрлова»

1. Плач

2. Расставанье

Медленно, скорбно
 $(\text{♩} = 56)$ дирижировать на 3!
p dolce espr.

C. A. T. B.

Постепенно немного больше
 $(\text{♩} = 66 - 69)$

14164

Фрагмент
 Г.В. Свиридов «Концерт памяти А. А. Юрлова»
 2. *Расставание*

3. Хорал

Медленно, сдержанно ($\text{J} = 40$ и менее) $7(4+3)$ $\frac{4}{4} pp$

C.
A.
T.
Б.

С максимальным напряжением, но в том же темпе

 $6(4+2)$ $\frac{4}{4}$ unis. sub. ff $7(3+4)$ $\frac{4}{4}$ $8(3+5)$ $\frac{4}{4}$ $\frac{4}{4} + \frac{3}{3}$

C.
A.
T.
Бар. I
Б. II

14164

Фрагмент

Г.В. Свиридов «Концерт памяти А. А. Юрлова»

3. Хорал

Свиридовская хоровая музыка — это, прежде всего, миросозерцание в звуках, отчетливо выраженное в соответствующем стиле, который покоится на резко очерченном основании и благодаря ему обладает яркой индивидуальностью, безошибочно узнается на слух.

Творческое общение со Свиридовым духовно преображало артистов. Находясь рядом с ним, слушая его гортанные возгласы, подкреплённые энергичной, необыкновенно артистичной жестикуляцией, невозможно было не воспламениться от сжигающего его самого душевного огня.

Именно с расчётом на Юрловскую капеллу были написаны и “Курские песни”, “Снег идёт”, и “Весенняя кантата”.

«За отдельными зарисовками можно увидеть нечто глубокое, серьезное, — пишет исследователь творчества Свиридова А. Сохор.

«Курские песни» знаменуют собой начало нового периода творчества Свиридова, более того — нового важного течения во всей русской музыке. Их новизна — в подходе к народным песням не как к сюите фольклорных обработок, а некому целому, пронизанному одной мыслью. Представляющие по внешним признакам обработки народных песен, части кантаты на деле являются самостоятельными композиторскими произведениями.

- ❖ I часть — «Зелёный дубок»
- ❖ II часть — «Ты воспой, жаворонояек...»
- ❖ III часть — «В городе звоны звонют»
- ❖ IV часть — «Ой, горе, горе лебедоньку моему»
- ❖ V часть — «Купил Ванька себе косу»
- ❖ VI часть — «Соловей мой смутный»
- ❖ VII часть — «За речкою, за быстрою...»

КУРСКИЕ ПЕСНИ

I

Слова народные

Георгий СВИРИДОВ

Nежно, прихотливо $\text{♩} = 56$

Al'ты

ХОР

P dolce

зе - ле - кий ду - бо - к', зе - ле - кий ду -

P cantabile

- бо - (о) - к' ли - па зе - ле - ко - е.

P cantabile

о - то - к', ма - ме - нь - ка род - же - о,

P cantabile

дру - жо - чек ки - ла - е.

Фрагмент

Г. В. Свиридов «Курские песни»

Посвятительная подпись
Г.В.Свиридова А.А.Юрлову

«Дорогому Александру Александровичу Юрлову от
благодарного автора. Г. Свиридов. 22 марта 1966 г.»

Поздравительное письмо
Г.В.Свиридова А.А.Юрлову

«Александр Александрович, дорогой друг! Как благодарный автор я могу сказать, что Вы стали мастером. Хор — звучит великолепно, податлив, лёгок на подъём, не теряя при этом монументальных черт. «Курские песни» поются просто виртуозно и вместе с тем сохраняя глубинное, что в них есть. Обнимаю Вас от души. Г. Свиридов»

Александр Александрович, дорогой друг!

Как благодарный автор я могу сказать, что
Вы стали мастером.

Хор — звучит великолепно, податлив, лёгок на подъём,
и Там же присутствуют великолепных гит.

«Курские песни» издаются просто виртуозно и
вместе с тем сохраняя глубинное, что
в них есть.

Обнимаю Вас от души
Г. Свиридов

Г. СВИРИДОВ
G. SVIRIDOV

КУРСКИЕ ПЕСНИ

KURSK SONGS

ДЛЯ СМЕШАННОГО ХОРА
И СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА
FOR MIXED CHORUS
AND SYMPHONY ORCHESTRA

СЛОВА НАРОДНЫЕ
TRADITIONAL WORDS

ПЕРЕЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СМЕШАННОГО ХОРА
И ФОРТЕПИАНО АВТОРА
ARRANGED FOR MIXED CHORUS
AND PIANO BY THE COMPOSER

ИЗДАТЕЛЬСТВО МУЗЫКА
STATE PUBLISHERS MUSIC
Москва 1966 Moscow

*Свидетельство благодарности композитору: письмо Г.В. Свиридова А.А. Юрлову, и
подаренные ноты «Курских песен» с автографом.*

«Маленький триптих» - так называют кантуату «Снег идёт», написанную выдающимся русским композитором Георгием Васильевичем Свиридовым. Этот миниатюрный шедевр вокально-инструментальной музыки он создал по произведениям Бориса Пастернака, замечательного поэта, творчество которого отчего-то не привлекало внимания других композиторов. Кантата «Снег идёт» - весьма показательное произведение в творчестве Свиридова. Георгий Васильевич минимальными средствами, каждой нотой и каждой интонацией сумел добиться максимальной содержательности и передать всю сложность сути поэтических произведений, являющихся литературной основой данного сочинения.

- ❖ I часть -«Снег идет»
- ❖ II часть - «Душа»
- ❖ III часть – «Ночь»

Моисею Абрамовичу Гринбергу

СНЕГ ИДЕТ
МАЛЕНЬКАЯ КАНТАТА

Слова Б. ПАСТЕРНАКА

1. Снег идет...

С. Соншодо $\text{d}=92-96$

ХОР.

Л.
Cel.
Арфа

Ф.-п.
Archi
pp dolce

2. Снег идет...

Альты *pp говорком ten.* Снег идет, снег идет, снег идет,
con Lid. simile

снег идет, к белым звездочкам в бура-не тянутся цветы ге-ранни

за оконный переплет. Снег идет, снег идет, снег идет,

© Издательство „Музыка“, 1976 г.

8067

*Фрагмент**Г.В. Свиридов «Снег идет»*

Репетируя свою музыку, Свиридов обладал способностью к буквальному преображению людских душ, к приобщению их к тайнам только им слышимых Божественных гармоний, к пробуждению скрытых доселе творческих сил человека, погружая души во всеобъемлющий восторг и восхищение перед сияющей красотой Божественного творения! Репетиции со Свиридовым и его концерты были подобны приобщению Святых Таинств, а он сам казался Вседержителем, вещавшим в окружении огненной купины. Вот за что столь любим был он всеми артистами, он, давший им вкусить заветного счастья единения с Божественным.

Конечно, была технология, было многолетнее оттачивание звука, слова, ансамбля, было множество технических ухищрений, приёмов, достигнутых трудоёмкими упражнениями. Юрловым был создан исключительный по своим возможностям, непревзойдённый до сих пор музыкальный инструмент, монолитный и многокрасочный. Но даже Александр Александрович признавался, что его “всему научил Свиридов”, как потом говорили о себе и многие другие работавшие со Свиридовым исполнители.

Артисты хора всегда воспринимали его как своего друга: он был нарочито простоват в общении и манерах, всегда что думал, то и говорил, был мужиковат (частенько ходил, как Толстой, в валенках), подчас был груб, но обладал потрясающей внутренней духовной силой и горячей верой в правду своего дела. Он спланировал вокруг себя людей, заражая их плenительной идеей своего творчества, русской национальной идеей, и артисты всегда были близки с ним духовно, они вместе создавали великое русское хоровое искусство. Без этого единения композитора со своими исполнителями невозможно было бы достичь столь ослепительных творческих вершин.

Иногда Свиридов останавливал репетицию уже выученной вещи и начинал озабоченным, глухим голосом, как бы извиняясь, глухо бормотать: “Я здесь что-то сам не доделал, мне нужно забрать эту вещь и еще подумать...” Это означало, что его внутренний слух уловил какие-то новые звуковые горизонты и он уже не в силах преодолеть властного к нему стремления. И у артистов забирались ноты, и произведение уносилось обратно в творческую лабораторию, порой уже навсегда. Так случилось с замечательной кантатой “Четыре русские народные песни”, где была дивная, с щемящей русской грустью, песня “Сронила колечко”. Капелла уже почти довела до стадии концертного выступления это произведение. Но внезапно Свиридову стало казаться, что он что-то “неправильно сочинил”, хотя звучало всё прекрасно, и он навсегда унёс свой шедевр на доработку, несмотря на страстные уговоры и желание исполнителей спеть эту потрясающую вещь.

Александр Александрович Юрлов говорил: “У Свиридова дома есть один огромный сундук, а там -- сокровища: масса неведомого музыкального материала. Он пороется в нем, пороется, да и извлечёт что-нибудь эдакое, от чего дух захватывает. Но тебе должно ещё о-очень повезти, чтобы Свиридов отдал эту

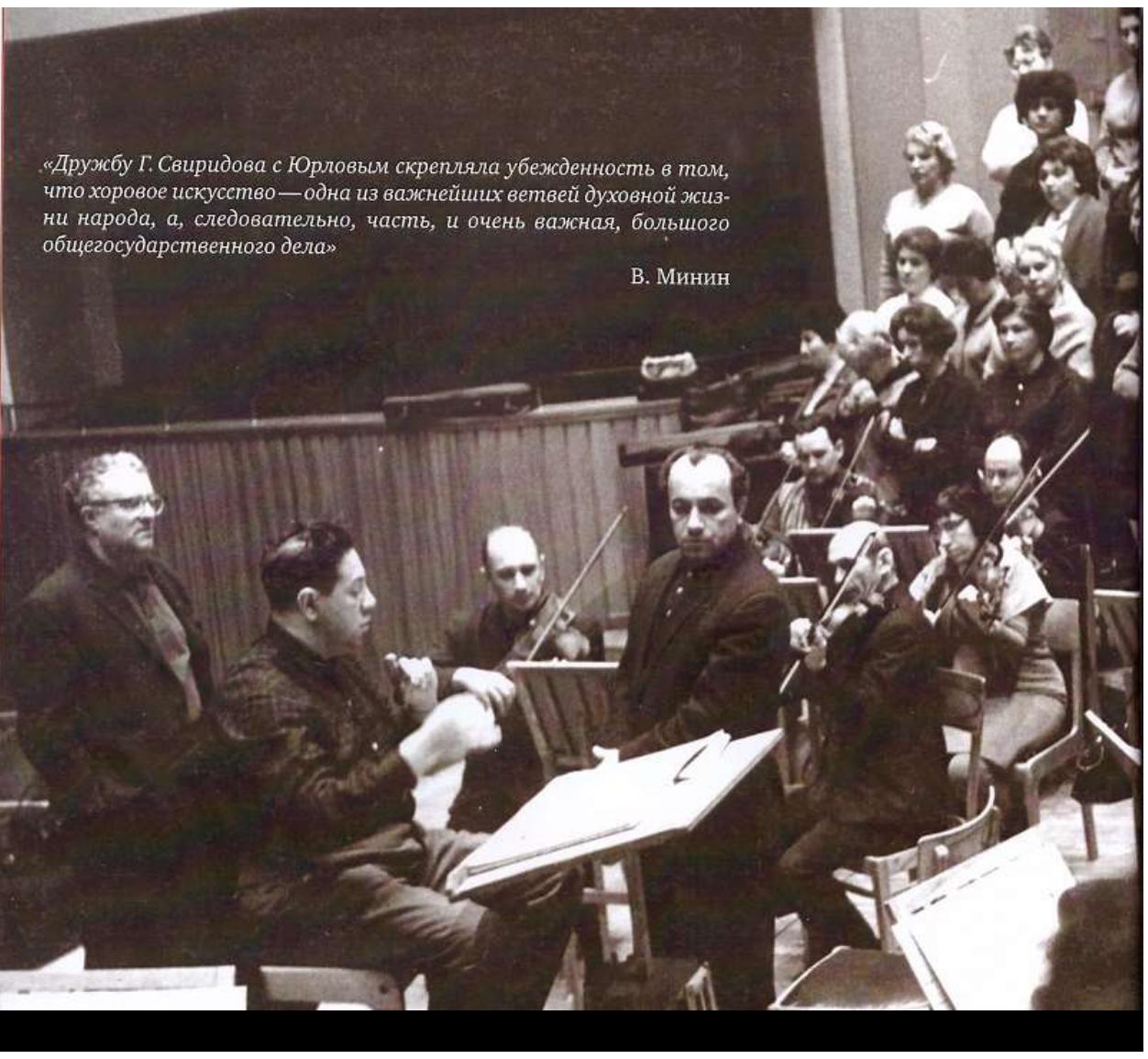
вещь для разучивания, а то сыграет, споёт, ты уже загоришься весь, а он возьмет да и спрячет всё обратно, и... крышечка захлопнулась!" Ох, сколько ещё потрясающих тайн хранит этот легендарный свиридовский "сундучок"!

Учил Свиридов правильно составлять концертные программы: не любил разношёрстности, стремился к тематическому единству, как сейчас принято говорить, к концептуальности, не допускал исполнения отдельных, вырванных из цикла номеров. Работал с артистами почти уже до выхода на сцену, буквально по кусочкам, не пропуская ни одной даже самой мелкой детали. Невероятно, до умопомрачения волновался за успех исполняемых сочинений: "Вы в первом отделении поёте Рахманинова, так после его музыки меня уже точно не воспримут!" -- горестно восклицал великий композитор, и как бывал счастлив, всегда встречал восторженный, горячий прием любой аудитории.

Тесная дружба связывала двух великих мастеров более двадцати лет и была прервана внезапной ранней смертью Александра Александровича. Композитор переживал эту потерю как глубоко личную утрату и посвятил ему одно из лучших своих сочинений - Хоровой концерт памяти Юрлова.

«Его утрата – до сих пор ощущима. Приходилось мне часто слышать – незаменимых людей нет. Не знаю, как в других областях жизни, но к искусству это по-говорка не подходит. Я сказал бы наоборот: все настоящие художники – незаменимые люди. В этом-то все и дело... Юрлов погиб в 45 лет – мы потеряли не только исключительного деятеля и талант, но громадные надежды, которые на него возлагались.»

Г.В. Свиридов
Из книги «Музыка как судьба»

«Дружбу Г. Свиридова с Юрловым скрепляла убежденность в том, что хоровое искусство — одна из важнейших ветвей духовной жизни народа, а, следовательно, часть, и очень важная, большого общегосударственного дела»

В. Минин

«Моя музыка-это лучшее, что есть во мне..»

Г.В. Свиридов

Список литературы

1. Музыка как судьба [Текст] / Георгий Свиридов; [составитель, автор предисловия и комментариев: А. С. Белоненко]. - 2-е изд., дораб. и доп. - Москва : Молодая гвардия, 2002;
2. Г. Свиридов: Сборник статей и исследований / Сост. Р. Леденев. М., 1979;
3. Музикальный мир Г. Свиридова / Сост. А. Белоненко. М., 1990;
4. Г. Свиридов Сочинения для хора без сопровождения и в сопровождении инструментального ансамбля 1 том, г. Москва «Музыка» , 1989;
5. Г. Свиридов Курские песни для смешанного хора и симфонического оркестра г. Москва «Музыка» , 1966;
6. Г. Свиридов кантата Снег идет г. Москва «Музыка» , 1975.