

«Да будет Россия свята!»

*Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы...*
Г.Р. Державин

Несмотря на более чем 70-летнее господство коммунистической идеологии, стремившейся вытравить национальную память русского народа, которая обернулась эпохой безвременья, люди по-прежнему стремятся к познанию исторической правды, возрождению подлинных человеческих ценностей и былого величия России. Среди этих людей – передовые мыслители, художники и артисты, наделенные огромной любовью к людям нашей родной страны, незаурядной интуицией и даром художественного провидения. Заслуженный деятель культуры России, член Союза композиторов РФ, композитор и пианист Юрий Александрович Дунаев – из их числа. Он всегда предан интересам отчизны, верен себе и высоким человеческим идеалам. Это особенно важно сейчас, когда обострилось противостояние добра и зла. Важно не просто сохранить в себе доброе позитивное начало, но и нести людям свет, преодолевая порой тотальное невежество и непонимание.

Лучезарным светом и живительной энергией пронизана вся музыка Ю. Дунаева. В ней есть красота и гармония, по

которой так тоскует душа современного человека. Мелодии его сочинений, казалось, впитали в себя широту и раздолье русских просторов, разливы могучих рек. Наверно именно благодаря этим свойствам

они находят быстрый путь к сердцу любого слушателя. Композитор создал много хоровой музыки, и это не случайно, ведь песня всегда сопровождала жизнь русского человека – в радости и горе; с песней человек жил, под молитвенное пение уходил из

бренного мира. В советское время хоровые коллективы были в любом уголке страны – от крошечного села до крупнейшего научно-исследовательского института страны. Отрадно сознавать, что сейчас происходит возрождение хорового пения – к нему наблюдается большой интерес не только со стороны простых слушателей, но и крупных композиторов.

Главной темой творчества Юрия Александровича является тема России, ее славного героического прошлого. В своих сочинениях он обращается к легендарным образам народных героев и сказочных богатырей (музыка к одноименной поэме Валентина Сорокина «Дмитрий Донской», «Былина о Святогоре»), к поэзии наших выдающихся предков – М.В. Ломоносова (вокально-симфонический цикл «Восторг внезапный ум пленил»), Г.Р. Державина (хоровой цикл «Река времен»), И. Северянина

Юрий Дунаев

(«О России петь...») и современников – Н. Карташёвой (Концерт для хора и фортепиано), И. Кобзева, Л. Качинской, Т. Пономарёвой. Истории родной страны посвящены такие произведения, как кантаты «Моя Россия» и «Чтоб на века Россию сохранить», оратории «Русь» и «Светоч», «Баллада о Черном море», вокально-хоровой цикл «Славянский триптих», песни «Говори мне о России», «Голос матери», «Русская рубашка» и многие другие.

Одним из грандиозных и, можно сказать, эпохальных произведений композитора является 18-частный хоровой цикл «Река времен» ор. 25 на слова Г.Р. Державина. Отдельные части хорового цикла «Река времен» звучали в Академии русской словесности и изящных искусств им. Г.Р. Державина в Санкт-Петербурге, которая присвоила Ю.А. Дунаеву звание действительного члена и профессора Академии. По ее рекомендации Международное сообщество писателейских союзов наградило композитора орденом «Екатерина Великая». Фрагменты сочинения неоднократно звучали в московском Международном славянском институте им. Г.Р. Державина и в прямом эфире радиостанции «Народное радио» – в передачах поэтессы Нины Карташёвой «Чистый образ» (2013 год). Записи 13-ти частей хорового цикла, исполненных Государственным академическим московским областным хором имени Андрея Кожевникова под управлением Жанны Колотий на международном фестивале «Московская осень» в 2010, 2012 и 2013 году, легли в основу диска «Река времен», вышедшего к 270-летию поэта.

Творчество Гавриила Романовича Державина (1743–1816), преломленное сквозь музыкальное прочтение Ю. Дунаева, оказалось весьма созвучным нашему времени. «Поэзия Гавриила Державина, – отмечает Юрий Александрович, – привлекла мое композиторское внимание многими поэтическими качествами: музыкальностью и искренним лиризмом стиха, державностью слога, русским патриотизмом, изложением глубины философских мыслей гениально простым языком». Вся поэзия пронизана темой гармонии природы и человека: «О! если бы

одну природу/ С тобою взял я в образец,/ Воспел богов, любовь, свободу, – /Какой бы славный был певец!» – восклицает Державин в элегии «Соловей». Эту гармонию отражает в музыке и Ю. Дунаев.

Большинство мелодий хорового цикла песенны и величавы – это своего рода гимн красоте родной природы. В каждой мелодии есть неповторимая интонационная привлекательность, подкрепленная пастельными гармоническими красками (чаще всего композитор обращается к средствам мажоро-минора), благодаря чему они легко запоминаются и становятся выражением богатства внутреннего мира человека. Нередко Ю. Дунаев прибегает к звукоизобразительным приемам: в фортепианных проигрышах оды «Гром» он использует фортепианные удары и кластеры, в части «Соловей» – серебристые трели. Радостью сельской жизни и любви к ближнему наполнена ода природе «Деревенская жизнь»: «О том лишь я стараюсь,/ Чтоб счастья прожить;/ Со всеми обнимаюсь/ И всех хочу любить». Плясовой напев, к которому прибегает композитор, как нельзя лучше характеризует настроение человека, открытого людям и природе.

Во многих сочинениях Державина отражен взгляд поэта на истинную свободу художника («Власть тогда моя высока,/ Коль я власти не ищущ») – на его независимость ни от мнения толпы, ни от сильных мира сего: «Не умел я притворяться,/ На святого походить,/ Важным саном надуться/ И философа брать вид;/ Я любил чистосердечье,/ Думал нравиться лишь им,/ Ум и сердце человецье/ Были гением моим» («Признание»). Стоит ли говорить о том, насколько подобная позиция близка Ю. Дунаеву, для которого нравственные ценности превыше всего! Неслучайно эта лирическая исповедь доверена солирующему басу, который озвучивает основные мысли автора. В обличительном стихотворении «Модное остроумие» композитор сумел выразить иронический подтекст при помощи канонических приемов.

Ряд произведений, таких как «Объявление любви», «Анакреон у печки», «Пламиде», «Нине» – представляет любовную лирику поэта. Композитор очень тонко

следует за текстом: душевное равновесие и богатство чувств, переполняющих человека, выражены при помощи протяжных мелодий; однако там, где содержится внутренний конфликт («Пламиде»), на смену широким песенным темам и гомофонно-гармоническому складу приходят более сложные, полифонические приемы – имитационное развитие и ритмическое остинато.

Безусловно, главным в творчестве и философии поэта является Бог – первоначало, вершина всего мироздания. Согласно представлениям Державина, Бог не существует отдельно от природы, он – «источник жизни», не только духовной, но и государственной: «О ты, пространством бесконечный,/ Живый в движеньи вещества,/ Теченьем времени превечный,/ Без лиц, в трех лицах божества!/ Дух всюду суший и единый,/ Кому нет места и причины,/ Кого никто постичь не мог,/ Кто всё собою наполняет,/ Объемлет, зиждет, сохраняет,/ Кого мы называем: Бог».

Рядом с Богом человек ощущает, одновременно, и свою тварность, и божественное происхождение: «Твое создание я, создатель!/ Твоей премудрости я тварь,/ Источник жизни, благ податель,/ Душа души моей и царь!». Особенно важна в этом контексте миссия художника, поэта, который является посредником между Богом и людьми: «Пой, лира!/ Бога воспой, смелым паренем/ Чистого внутрь сердца взноси/ Дух мой к нему утренним пеньем,/ Чтобы творец, вняв с небеси,/ Влиял чувств моих в глубину/ Тишину./ Светлая чтоб радуга мира,/ В небе являсь в цвет зарей,/ Стала в залог тихих дней мира,/ К счастью всех царств и царей./ Он всех их один просветит,/ Примирит» («Радуга»).

Религиозное мировосприятие Державина оказалось очень близким и понятным Ю.А. Дунаеву – человеку православному, искренне верующему в божественную сущность всех явлений. Неслучайно в хоровом цикле именно ода «Бог» является центром и кульминацией всего сочинения. Она неоднократно исполнялась на самых важных встречах и симпозиумах: звучала в Академии русской словесности и изящных

искусств им. Г.Р. Державина в Санкт-Петербурге, открывала конференцию «Миссия православных ученых: первый выдающийся учитель и математик России Леонтий Филиппович Магницкий как защитник Веры и Церкви», организованной в рамках Международных Рождественских чтений. Эта часть отличается особой монументальностью: вневременность музыкального пространства влечет за собой скульптурность и лапидарность мелодических интонаций, обогащенных использованием увеличенных интервалов и остинатных приемов. Особую роль в коде приобретает колокольность как своего рода символ единения Руси, которая венчает все произведение.

Выход диска Юрия Дунаева «Да будет Россия свята!» посвящен 700-летию Преподобного Сергия Радонежского. Произведения, составляющие его содержание, разноплановы и разножанровы: это вокально-инструментальные («О России петь...» из оратории «Русь» ор. 16, «Былина о Святогоре» ор. 17) и хоровые сочинения (Концерт для хора и фортепиано ор. 35, «Славянский триптих» ор. 24, кантата «Чтоб на века Россию сохранить» ор. 34), монолог Сергия Радонежского (из сочинения «Дмитрий Донской» ор. 27) и фортепианная музыка (пьесы из фортепианного цикла «Колокол заговорил», «Вокализ» и пьеса «Древний замок» из цикла «Акварели»).

Центральное место в композиции компакт-диска занимает, конечно, «Монолог Сергия Радонежского» из музыки по поэме Валентина Сорокина «Дмитрий Донской». Написанный к 600-летию Куликовской битвы, состоявшейся 8/21 сентября 1380 года, в Праздник Рождества Пресвятой Богородицы, он был впервые исполнен народным артистом РФ Вячеславом Кобзевым на патриотических вечерах общности города Москвы. Во многих городах России и на разных концертных площадках столицы состоялись премьеры других сочинений. Так, Концерт для хора и фортепиано прозвучал в Свято-Даниловом монастыре на праздничном юбилейном вечере газеты «Русь Державная» в сентябре 2007 года, а премьера «Былины о Святогоре» прошла в древнем Трубчевске на праздновании 1000-летнего юбилея города, где впервые в мире был открыт

памятник древнерусскому певцу и сказителю Бояну. Фортепианная музыка представлена в записи, сделанной из Большого зала Московского Дома композиторов с сольного авторского концерта 3 апреля 2000 года.

Все произведения объединяет любовь к родной стране, прославление ее богатой истории и выдающихся русских людей. Сквозь толщу времен мы слышим звуки битвы и поступь вражеского коня, голос преподобного Сергия, благословляющего Дмитрия Донского на битву с ордой, и выборы атамана в станице. И над всем этим – колокольный звон, сопровождающий любое событие: приход врага, сбор на вече, созыв войска и долгожданную победу. Колокольным звоном начинается и завершается кантата, колокола звучат в «Былине о Святогоре», концерте для хора; колокольностью пронизаны фортепианные произведения.

В ряде сочинений – в монологе Сергия, «Славянском триптихе», «Былине о Святогоре», пьесе «Древний замок» – благодаря использованию свежих красок старинных ладов, модальности и остинатного ритма композитору удалось воссоздать картины Древней Руси и язычества. Общую гармонию стиля не нарушают ни мягкие диссонансы и кластерные созвучия, ни острота ритмического рисунка. Поражает удивительное знание хоровой литературы и традиций, опираясь на которые Ю. Дунаев создает нечто качественно новое. В опоре композитора на эпос мы ощущаем преемственность, идущую от кучкистов – Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова, а из XX века прослеживается линия, идущая от Рахманинова и связанная с творчеством Мясковского, Шубалина, Свиридова. Юрий Александрович свободно владеет разными хоровыми стилями – гомофонно-гармоническим и полифоническим, песенным и имитационно-каноническим, использует унисонное пение и гроздь аккордовой фактуры, мощное форте-симо и тончайшие оттенки динамики. Причем все это сделано до того естественно, что легко воспринимается как поющими, так и слушающими эту музыку.

Нельзя не сказать о фортепианных сочинениях Ю. Дунаева в трактовке самого автора. Юрий Александрович – яркий и масштабный

пианист, замечательно исполняющий не только собственную музыку, но и сочинения классиков. Его интерпретации покоряют не только виртуозностью и пианистическим блеском, но и особой, присущей композитору интонацией. Музыка его в авторском исполнении неоднократно звучала на фестивалях «Московская осень», «Золотая осень», «Огни магистрала», «Каспийские зори», «Амурское понизовье», «Мастера искусств – труженикам села» – и везде получала горячий отклик со стороны публики.

Подводя итоги, можно сказать, что выход в свет новых дисков Ю.А. Дунаева, который осуществило в 2014 году ООО «АГЕНТСТВО ЗВУК», безусловно является ярким событием в культурной жизни нашей страны. Композитору удалось воплотить свой замысел благодаря сотрудничеству с прекрасными музыкантами: солистами – народным артистом РФ Вячеславом Кобзевым, заслуженным артистом РФ Анатолием Бабыкиным, Анатолием Никольским, Денисом Анзигитовым, пианистами – лауреатами и дипломантами всероссийских и международных конкурсов Надеждой Астапенковой, Олегом Калагуровым, Элиной Черчесовой и такими коллективами, как Государственный академический московский областной хор под управлением народного артиста РФ Андрея Кожевникова (сейчас он носит имя этого выдающегося дирижера и выступает под руководством лауреата международных конкурсов Жанны Колотий), Академический Большой хор Гостелерадио СССР и Академический оркестр русских народных инструментов Гостелерадио СССР под руководством народного артиста СССР Николая Некрасова, Государственный академический русский народный оркестр им. Н. Осипова под руководством народного артиста РФ Николая Калинина, Государственный академический русский народный оркестр «Боян» под управлением известного дирижера Бориса Демченко (художественный руководитель и главный дирижер – народный артист СССР Анатолий Полетаев).

Сегодня Юрий Александрович по-прежнему полон творческих планов и недюжинной энергии. Остается пожелать ему крепкого здоровья, больших творческих успехов и новых ярких сочинений во славу своей Родины!

Юрий Дунаев

«Поезд дружбы»*

Слова Т. Пономарёвой

С движением, активно

Piano

С пульсирующим движением **Певуче, выразительно**

S.

Coro

A.

Че - рез все кон - ти -

f *mf* *p*

* 6-я часть кантаты «Дети России» на слова Тамары Пономарёвой для детского хора и фортепиано.

Произведения современных композиторов

S. _____

A. _____

нен - ты по - езд друж - бы мчит - ся.

S. _____ *cresc.*

A. _____

Пля - шет солн - це в гла - зах и свет - ле - ют

S. _____ *f*

A. _____

ли - ца. *f* Весть о ми - ре не - сёт

S. за - ме - ча - тель - ный на - род. Пусть всем де - тям на пла -

A. *mf*

mf

gva

S. не - те толь - ко счас - тье снит - ся,

A.

S. *mf* *cresc.* пусть всем де - тям на пла - не - те толь - ко счас - тье

A. *mf* *cresc.*

mf *cresc.*

gva

Очень певуче

S.
снит - ся. (а)

A.

f

f

f

f

S.

A.

f

f

S.

A.

mf

mf

mf

mf

S. *mf*

A.

mf *8va*

S.

A.

mf *8va*

S. *f*

A. *f*

С движением, активно

f *p* *mf* *f*

С движением, пульсирующе

8va С движением, пульсирующе

Певуче, выразительно

S. Там, где по - езд про - шёл, ра - ду - га си -

A. *mf*

p

S. я - ет, и пре - рас - ны - е цве - ты

A.

S. *cresc.* в по - ле рас - цве - та - ют. *f* Весть о ми - ре не -

A.

S. сёт за - ме - ча - тель - ный на - род,

A.

S. *mf*
 звон - кой пес - не е - го ве - тер под - пе -

A. *mf*

mf

S. *mf* *cresc.*
 ва - ет, звон - кой пес - не е - го

A. *mf*

mf *cresc.*

8va

S. *f*
 ве - тер под - пе - - ва - ет.

A. *f*

8va

f

S. *p* *cresc.* *f*

(a)

A. *p* *cresc.* *f*

S. *p* *cresc.*

A. *p* *cresc.*

S. *f* *dim.* *pp*

A. *f* *dim.* *pp*