

УДК 782.1
DOI: 10.17223/26188929/13/9

Вероника Кривопалова

**МУЗЫКА ЭДИСОНА ДЕНИСОВА
К РАДИОСПЕКТАКЛЯМ
(по итогам международного симпозиума)**

Имя Эдисона Васильевича Денисова стоит в ряду самых выдающихся композиторов второй половины XX в. Он – крупнейший российский композитор, педагог, музыкальный общественный деятель, лидер отечественного «музыкального авангарда». Он утвердил новую российскую музыку в мировом музыкальном пространстве, т.е. стал первым отечественным композитором, которому удалось утвердить современную российскую музыку в мире как масштабное и значительное явление.

В 1990 г. под его руководством была воссоздана Ассоциация современной музыки, повлиявшая на политику многих российских культурных институтов, на программы московских фестивалей, музыкальную жизнь России в целом, а также способствовавшая созданию новых исполнительских коллективов.

Творческое наследие Эдисона Денисова представлено большим жанровым многообразием: оперы, балет, симфонии, концерты, камерно-инструментальные и камерно-вокальные произведения, музыка для хора, для солирующих инструментов и многое другое.

Музыка Эдисона Денисова сложна для восприятия и требует дополнительной подготовки, глубокого погружения, вслушивания. Музыкальный язык композитора насыщен современными композиторскими техниками: элементами хроматической тональности, двенадцатитоновости, сонорики, микрохроматики. За годы творчества ему удалось создать собственный, легкоузнаваемый композиторский стиль.

Но в творческом наследии Денисова есть отдельная область творчества, понятная и доступная широкой аудитории слушателей: прикладная музыка для кино, театра и радио. Сам композитор

принципиально отделял эту часть творчества, нередко называя её «халтурой». Это было связано с тем, что в условиях вынужденного молчания, когда произведения композитора-авангардиста не исполнялись, написание прикладной музыки было традиционным способом зарабатывания денег.

В «Записных книжках» композитора встречаются пренебрежительные высказывания, например, о киномузыке, типа: «Не дай Бог, если кто-то начнёт «изучать» мою киномузыку».

Вместе с тем вдова композитора Екатерина Купровская-Денисова в своей книге «Мой муж Эдисон Денисов» вспоминает: «Эдисон был страстным любителем кино, настоящим фанатом. Он даже считал, что мог бы стать кинорежиссёром, поскольку умел чувствовать кино. В моём дневнике записана такая его фраза (октябрь 1988 года): “Во мне умер кинорежиссёр – гораздо больший, чем я есть композитор”. И далее: “Нет никакого сомнения в том, что многочисленные работы в кино и театре повлияли на Денисова-драматурга: благодаря им он приобрёл чувство драматического развития, овладел искусством размещать во времени кульминационные точки. Его крупные сочинения – оперы, балет, симфонии – служат прекрасной иллюстрацией результатов этого счастливого сотрудничества».

Несмотря на жёсткое разделение основного творчества от прикладной музыки, большой композитор и большой профессионал относился к этим жанрам очень серьёзно и нередко получал настоящее удовольствие от работы в театре и кино.

Среди фильмов (их более 60) наиболее удачными Денисов называл «Безымянную звезду» (1975, режиссёр Михаил Козаков), «Идеального мужа» (1980, режиссёр Виктор Георгиев), «Аленький цветочек» (1977, режиссёр Ирина Поволоцкая), «Бумажные глаза Пришвина» (1989, режиссёр Валерий Огородников) и др. Среди музыки к драматическим спектаклям особенно выделяются совместные работы с режиссёром Юрием Любимовым в Театре на Таганке – «Мастер и Маргарита», «Медея».

Самой небольшой, но заметной областью творчества является музыка к радиоспектаклям. Их всего четыре, в настоящее время в доступе есть записи трёх замечательных спектаклей: «Малыш и Карлсон» по книге А. Линдгрен (1958), «Гаргантюа и Пантагрю-

эль» по книге Франсуа Рабле (1981) и «Волшебная лампа Аладдина» на основе арабских сказок (1984).

Вышедшие изначально как радиоспектакли, позднее они были выпущены как виниловые пластинки, а затем цифровые диски фирмой «Мелодия» и все входят в её золотой фонд.

В беседах с Дмитрием Шульгиным композитор не оставил без внимания эту часть творчества и вспоминал: «Я сделал всего четыре детских радиоспектакля, и мне не стыдно за эту музыку. Я даже скажу, что она до сих пор мне симпатична... Музыка, конечно, наивная, но вполне театральная и достаточно хорошего уровня».

С большой теплотой Денисов отзывался об актерах, с которыми ему пришлось работать. Это Николай Литвинов в «Малыше и Карлсоне», Александр Калягин в «Гаргантюа и Пантагрюэле», Ростислав Пдят и Армен Джигарханян в «Волшебной лампе Аладдина».

О принципах работы с прикладной музыкой можно судить по анкете, которую Денисов заполнял для энциклопедии композиторов киномузыки (Berlin: Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1975):

1. Музыка в кино должна быть высокого качества. Э. Денисов считал, что «Несмотря на то, что музыка в кино чаще играет коммерческую роль и ориентирована на самый низкий вкус публики, необходимо стремиться на уровень фильмов, в которых музыка находится достаточно высоко (например, киномузыклы «Шербурские зонтики» с музыкой Мишеля Леграна и «Кабаре» с музыкой Джона Кандера).

2. Возможность свободно выражать свои новые идеи. Киностудии и режиссёры не вмешивались в стилистику музыки, а у композитора была возможность, работая с оркестром кинематографии, использовать новые композиционные техники (сонорику, алеаторику, электронную музыку и др.).

3. Необходимость чувствовать функцию музыки в кино и быть настоящим профессионалом и вносить в фильм свою индивидуальность.

Так, практически во всех произведениях киномузыки и музыки для театра можно услышать так называемую хроматическую вязь, отличающую моностиль композитора. Она берёт своё начало из монограммы – подписи композитора EDS (ноты).

В музыке к радиоспектаклю «Волшебная лампа Аладдина» с первых звуков мы входим в музыкальный мир Эдисона Денисова.

Индивидуальность композитора проявляется и в выборе «генерализирующей» музыкальной интонации, характеризующей произведение в целом. Например, в музыке к «Малышу и Карлсону» Денисов усилил лирическое начало, чувство одиночества и детской горечи от несбывшихся желаний. Таков лейтмотив Малыша с типичными интонациями *lament* – жалобы (пример).

4. Стиль киномузыки зависит от стилистики картины. Композитор должен входить в общий ансамбль, обогащать его, а не разрушать. Ограничений для стилистики работы в кино для композитора не должно быть. «В ряде фильмов я писал красивую и мелодичную музыку, в других – использовал различные приёмы современного джаза, в некоторых – использовал современную композиторскую технику (серийность, алеаторику) и электронику. Всё зависит от режиссуры, выбора актёров, манеры игры и съёмки (не говоря уже о содержании и жанре фильма)».

В музыке к радиоспектаклям представлены разные стили: в «Малыше и Карлсоне» чувствительный неоромантизм, для спектакля «Гаргантюа и Пантагрюэль» композитор написал баллады в стилистике светских песен эпохи Ренессанса, а в «Волшебной лампе Аладдина» – чарующие элементы восточной музыки.

Денисов в полной мере проявляет здесь свой особый дар – умение передать эмоции и чувства, которые лишь обозначены в репликах героев. При этом композитор не стремится сочинять «детскую» музыку: он создаёт симфоническую сюиту, обладающую собственной драматургией, в которой главные герои наделены лейтмотивами и даже лейттебрами. Таким образом, маленьким слушателям предлагается не просто сказка, а уникальное музыкально-драматическое произведение, благодаря которому они получают и свои первые представления о серьёзной музыке.

Прикладная музыка Эдисона Денисова – неисследованная, но важная часть творчества композитора, которая не теряет своей актуальности. Неслучайно его детские радиоспектакли сначала обрели новую жизнь в виниловых пластинках, а в последние десятилетия в филармонических проектах «Сказки с оркестром». Известна запись «Малыша и Карлсона» в Московской филармонии в испол-

нении актёра Михаила Пореченкова. Не один раз эта сказка звучала в БКЗ города Томска.

У радиоспектакля «Малыш и Карлсон» счастливая судьба. Запись 1958 г. (музыка и либретто к радиоспектаклю по одноименной повести Астрид Линдгрен). С небольшими сокращениями радиоспектакль был записан на три пластинки фирмы «Мелодия». В настоящее время обе версии переизданы – полный вариант на МРЗ (аудиокнига), «пластиночная» версия – на CD фирмы «Мелодия».

Таким образом, музыка Э. Денисова к радиоспектаклям является закономерным элементом его творчества и целостного стиля.

Veronika Krivopalova

MUSIC BY EDISON DENISOV FOR RADIO PERFORMANCES

Musical almanac of Tomsk State University, 2022, no. 13, pp. 54–58. doi: 10.17223/26188929/13/9