

ПЛАСТИНКИ, ФИЛЬМЫ И СПЕКТАКЛИ АЛЕКСЕЯ РЫБНИКОВА

Московский композитор Алексей Рыбников работает в кино вот уже 17 лет, за это время он написал музыку к более чем 30 фильмам. Поистине звездным часом стал для него выход на экран фильма Ильи Фрэза «Вам и не снилось...» Эта романтическая история любви имела большой успех у молодежной киноаудитории многих стран, и музыка сыграла тут немаловажную роль. «Последняя поэма» (на стихи Рабиндраната Тагора), написанная Рыбниковым для этого фильма, вошла в репертуар многих певцов и ансамблей, была записана на пластинки, зазвучала по радио и телевидению.

Рыбников относится к числу композиторов, которые последовательно стараются утвердить традиции музыки «серьезной» — симфонической, камерной в сочетании с эстрадной, легкой. Самым внушительным итогом творческих усилий Рыбникова за последнее время стали рок-оперы, поставленные Марком Захаровым в Московском театре им. Ленинского комсомола (одна из них — «Юнона» и «Авось» — имела колоссальный успех на недавних гастролях в Париже).

Композитор, впрочем, с убеждением относится к при ставке «рок», считая достоянием такое «консервативное»

определение, как «опера». Но — опера сегодняшняя, «новая опера».

Этот поиск начался, может быть, в то самое время, когда Рыбниковым был записан один из первых его «миньонов»: две песни там были положены на стихи Петра Вегина, а третья — «Мост Мирабо» — на русский перевод баллады Гийома Аполлинера. Серьезность цели обусловила и выбор музыкальных средств. Они поражали нестандартностью и драматически насыщенной, небанальной мелодикой.

Позже Рыбников скажет: «Первые мои симфонические, камерные, инструментальные работы написаны под влиянием идей авангарда. Но я вдруг почувствовал, что авангардизм исчерпал свои новаторские возможности, стал отражать не время, а самого себя. Язык его настолько усложнился, что стал понятен лишь специалистам. В попытке найти себя я осваивал тот современный слой «развлекательной» музыки, которая, разумеется, не в чести у серьезных музыкантов. Это был сознательный уход от чрезвычайной сложности к изначальной первооснове музыки — мелодии. Приверженность к подобному «греху» признавалась стремлением к легкому успеху, недорого стоящей популярности. Сознать это бы-

ло мучительно, но любовь к мелодии оказалась сильнее. Позднее пришло убеждение, что возвращение к мелодике романтиков — Чайковского, Рахманинова, Берлиоза — на новом этапе развития музыкальной культуры ведет к обновлению современного музыкального языка».

Герой первой рок-оперы Рыбникова «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты» — чилиец, который, отчаявшись бороться с нуждой, в разгар «золотой лихорадки» предпринял рискованное путешествие в Калифорнию, но вместо золота Хоакин и его юная жена Тереса нашли на чужбине унижение и смерть. Перипетии трагической жизни Мурьеты сложились в один из ярчайших сюжетов латиноамериканского фольклора, по мотивам которого Пабло Неруда в начале 60-х годов написал драматическую поэму, ставшую первоосновой рыбниковской оперы.

Стилистически музыкальное полотно этого произведения многолико. Нежные узоры лирических арий соседствуют в нем с азартно-ироничными куплетами, и сквозь все это прослеживается главная тема — тема Звезды-Тересы, которая мощным реквиемом по трагически загубленной судьбе звучит в финале. «Музыка, сплавленная сценическим действием, то

демоническая, то нежная и тонкая, очень ритмична, изобретательна, — писал после спектакля, поставленного Марком Захаровым, известный общественный деятель Чили Вольда Тейтельбойм. — И хроника жизни середины прошлого века становится политической революционной темой, высказанной языком современности...» Впоследствии рок-опера «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты» легла в основу одноименного фильма режиссера Владимира Грамматикова.

Рок-опера «Юнона» и «Авось» (по поэме Андрея Вознесенского) в наиболее цельном единстве сплвила многолетние творческие поиски Рыбникова. Сначала опера была записана на пленку в студии звукозаписи (как сказал сам Рыбников: «Мой театр — это студия звукозаписи с приглашенными в нее певцами и музыкантами, мой спектакль — грампластинка»). Через два года, используя музыку Рыбникова, Марк Захаров поставил спектакль, и лишь затем была выпущена пластинка, получившая высокую оценку как рядовых любителей музыки, так и профессионалов. На основе музыки Рыбникова в нескольких театрах поставлен балет «Юнона» и «Авось», вынашивается замысел фильма...

«Юнона» и «Авось» — так

русский путешественник и государственный деятель Николай Петрович Резанов назвал свои корабли, на которых в 1806 году отплыл к берегам Калифорнии для налаживания торговых связей. Полюбив там прекрасную Кончиту, дочь губернатора Сан-Франциско, он отправляется в Россию, чтобы испрашивать разрешения жениться. Но в пути заболевает и умирает. Кончита, не ведая о том, ждала Резанова 35 лет, а потом постриглась в монахини... Поэтический сюжет Вознесенского превращен Рыбниковым в музыкальную притчу.

Хоры, вносящие в пространство оперы эпическое начало, многообразные ритмы, безудержная фантазия в использовании возможностей, предоставленных синтезатором, — все это помогает передать эмоциональное богатство драмы, переживаемой героями.

У поклонников таланта Рыбникова нет, мне кажется, никаких оснований полагать, что композитор перестанет удивлять их в будущем, ибо он всегда предъявлял к себе требования гораздо более высокие, чем те, с которыми выходили ему на встречу слушатели и зрители.

П. Шепотинник

(АПН).