

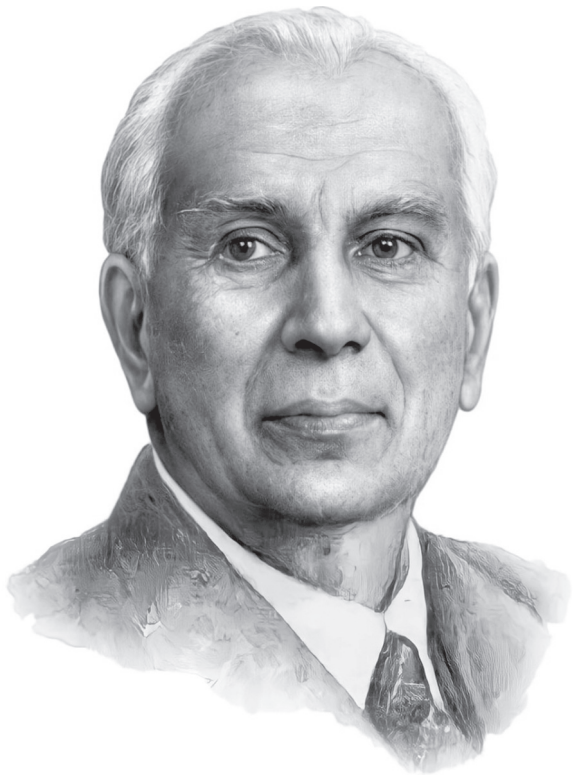
1941 – 1945

Музыка военной поры. Часть 26

**Sergei
Vasilenko**

**Сергей
Василенко**

С. Н. Василенко: композитор, педагог, дирижер

Имя замечательного композитора Сергея Никифоровича Василенко (1872–1956) – видного представителя русского музыкального искусства эпохи Серебряного века, одного из патриархов советской музыкальной культуры, – в настоящее время известно лишь узкому кругу специалистов. Его музыка, за исключением немногих сочинений, исполняется очень редко. Далека от полноты дискография Василенко; неслучайно из пяти произведений, представленных на данном диске, четыре, за исключением Концерта-поэмы для трубы с оркестром, – записаны впервые.

С.Н. Василенко происходил из дворянской семьи. В родительском доме часто звучала музыка. Никифор Иванович, отец будущего композитора, музицировал на скрипке. Увлекались музыкой три старшие сестры: любили играть на фортепиано, петь романсы и вокальные ансамбли. Среди гостей, собиравшихся у Василенко, встречались знаменитости – художники В.Е. Маковский и И.И. Шишкин, пианисты В.В. Сопельников и П.А. Пабст.

Сергей с детства проявлял живой интерес к музыке, но серьезно заниматься ею начал лишь в пятнадцать лет. Параллельно с учебой в классической гимназии Франца Креймана, куда он был определен еще в 1882 году, Василенко

планомерно и увлеченно осваивает фортепиано – поначалу под руководством своей старшей сестры Веры, талантливой ученицы Пабста, затем ее сменяет известный в свое время педагог Ричард Нох. Также он берет уроки игры на кларнете и трубе (позднее к ним добавятся корнет, валторна, тромбон). К тому же возрасту – 15 лет – относится первое сочинение Василенко: мазурка для фортепиано. С 1889 года развитию юного музыканта значительно способствовали частные уроки у А.Т. Гречанинова по гармонии, полифонии, сольфеджио и началам инструментовки. Полученные знания помогли ему в 1891 году написать музыку к трагедии Еврипида «Альцеста» для спектакля, приготовленного учениками гимназии Креймана к выпускным экзаменам. Эта работа принесла Василенко первый публичный успех.

В 1891–1896 годах Василенко учится в Московском университете, оканчивая юридический факультет по специальности «судебная медицина». Параллельно принимает участие в студенческом оркестре в качестве тромбониста, самостоятельно овладевает навыками игры на струнных смычковых инструментах, а главное – берет частные уроки у первоклассных музыкантов: у Д.С. Шора по фортепиано,

у И.Н. Протопопова и Г.Э. Конюса по гармонии и у С.И. Танеева, по всей видимости, по контрапункту. В первой половине 1890-х годов Василенко знакомится с П.И. Чайковским, А.С. Аренским, В.И. Сафоновым, П.А. Пабстом, Н.Д. Кашкиным и другими крупнейшими московскими музыкантами, в 1897 году – с Н.А. Римским-Корсаковым, А.К. Лядовым, А.К. Глазуновым, Н.Н. Черепниным и др.

Накопленный к середине 1890-х годов багаж знаний настолько основателен, что позволял Василенко поступить в Московскую консерваторию без вступительных экзаменов. Осенью 1895 года он представил директору консерватории В.И. Сафонову клавир своей первой симфонической поэмы «Три побойща» по одноименной балладе А.К. Толстого и был зачислен в класс С.И. Танеева. У него Василенко прошел контрапункт, фугу и форму, у Сафонова занимался по фортепиано, под руководством С.В. Смоленского изучал историю церковного пения, а секреты композиторского мастерства осваивал в классе свободного сочинения М.М. Ипполитова-Иванова, отношения с которым перешли в крепкую дружбу, продолжавшуюся долгие годы. В консерваторский период Василенко также выполнял обязанности помощника и заместителя Сафонова в оперном и хоровом классах, осваивая на практике столь пригодившийся ему впоследствии навык дирижирования. «Консерватория оказалась самым трудным из того, что мне пришлось в жизни испытать...», – запишет Василенко в дневнике. Труды вознаградились успехом и признанием современников. За кантату «Сказание о невиди-

мом граде Китеже», представленную в 1901 году в качестве дипломной работы, молодой композитор был удостоен золотой медали. Исполненная в 1902 году под управлением В.И. Сафонова кантата получила восторженный прием публики и критики. В 1903 году с успехом прошла премьеры ее сценической версии.

Ярко намеченная в «Сказаниях» почвенная «русская линия», связанная с опорой на мелодический строй древнерусских церковных песнопений и народных песен, нашла продолжение в творчестве Василенко в ряде сочинений, написанных вскоре после окончания консерватории. В их числе – «Эпическая поэма» для оркестра (1903), Первая симфония (1904), а также музыка к спектаклю К.С. Станиславского «Пещное действо» (1903) по пьесе Симоона Полоцкого «О Навуходоносоре царе, о теле злате и о триех отроцех, в печи не сожженных», на новом этапе воскрешавшему опыт раннего русского театра.

Произведения, которые Василенко пишет после четырехлетней творческой паузы, обозначают резкий перелом от бывшего увлечения отечественной стариной к новейшим течениям модерна и символизма. Таковы «декадентские» симфоническая поэма «Сад смерти» на сюжет О. Уайльда (1908) и симфоническая картина «Nyxus Nocturnus» («Полет ведьм») по Д. Мережковскому (1908–1909), ряд вокальных опусов, среди которых выделяется сюита «Заклинания» на стихи В. Брюсова, К. Бальмонта, Г. Чулкова, М. Лохвицкой (1910). В симфонической сюите «В солнечных лучах» (1911) получает преломление музыкальная традиция французских импрессионистов. Своеобразным ответвлением «дека-

дентской линии» становится линия «экзотикоромантическая», представленная «Маорийскими песнями» на стихи К. Бальмонта (1913) и вокальной «Экзотической сюитой» на стихи К. Бальмонта, В. Брюсова и Вяч. Иванова (1915–1916).

В эти же годы Василенко ведет активную педагогическую и концертно-просветительскую работу. В 1906 году он становится старшим преподавателем, а с 1907 года – профессором Московской консерватории по классам инструментовки (в 1932–1941 и 1943–1956 – заведующий кафедрой) и свободного сочинения. Среди его учеников по композиции – А.В. Александров, А.Н. Александров, Н.С. Голованов, В.В. Нечаев, Л.А. Половинкин, Н.А. Рославец, по инструментовке – Д.Р. Рогаль-Левицкий.

Значительный размах приобретает деятельность Василенко-дирижера. Проработав с 1903 года около двух лет в качестве помощника и заместителя главного дирижера в Товариществе частной оперы, впоследствии он в основном выступает в симфонических концертах, в частности, проводит симфонические собрания Русского музыкального общества. Его концерты проходят не только в Москве, но и в Одессе, Ростове-на-Дону, Ялте, а в 1909–1917 годах – регулярно в Берлине, Франкфурте-на-Майне, Стокгольме.

В 1907–1917 годах Василенко – главный вдохновитель и организатор «Исторических концертов» в Москве. О целях этого предприятия он писал в воспоминаниях: «Этими концертами имелось в виду дать малосостоятельной публике (учащейся молодежи, рабочим, учителям и т. д.) за самую дешевую плату возможность слушать хорошую симфоническую музыку в хорошем

исполнении и с первоклассными артистами. Это был первый опыт такой широкой популяризации классических произведений». В концертах принимали участие великолепный оркестр Большого театра и выдающиеся солисты, как отечественные – А.В. Нежданова, Л.В. Собинов, С.И. Танеев, А.И. Зилоти, К.Н. Игумнов, так и иностранные – В. Ландовска, А. Казадезюс, парижский ансамбль Общества игры на старинных инструментах и др. Основным дирижером был сам Василенко, наряду с ним за пульт становились М.М. Ипполитов-Иванов, А.К. Глазунов, Н.Н. Черепнин, Р. Каянсу. Программы отличались строгой продуманностью, предлагали широкую панораму европейской профессиональной музыки в ее историческом развитии – от танцев эпохи Ренессанса, сочинений Люлли и Корелли до Вагнера, Чайковского и Глазунова. За десять лет было исполнено около 600 произведений, в числе которых – немало редко исполняемых и даже уникальных, найденных Василенко в российских и западноевропейских архивах. Н.Д. Кашкин писал: «Большое дело делает С.Н. Василенко, отдавая все свои силы и знания музыкальному просвещению, создавая... настоящий „университет истории музыки“». «Исторические концерты» завоевали огромную популярность среди самой широкой публики, по воспоминаниям самого Василенко, «слушатели приходили на концерт, как на праздник».

«Отзвуком» «исторических концертов» в композиторском творчестве Василенко стали написанные для малого симфонического оркестра «Сюита на темы лютовой музыки XIV–XVII веков» и сюита «Зодиак» на темы французских композиторов XVIII века (обе 1914), сборник

«Песни трубадуров XII–XIV веков», аранжированный для голоса и фортепиано (1914), «4 пьесы на темы лютнистов XIV–XVI веков» для виолончели с фортепиано (1918) и др.

Когда началась Первая мировая война, Василенко и его сестра Вера Никифоровна организовали госпиталь. Для сбора средств в фонд помощи раненым он устраивает концерты с участием знаменитостей, среди которых были и артисты драматических театров – В.И. Качалов, И.М. Москвин, А.И. Южин. Творческим откликом на военные события явился «Марш-фантазия на темы казачьих песен» для симфонического оркестра, написанный в 1914 году.

В первые послереволюционные годы Василенко продолжает активную концертно-просветительскую работу. В 1918 году, будучи назначенным председателем концертно-организационного бюро при МУЗО, собирает небольшой оркестр из артистов оркестра Большого театра и выступает с ним в военных госпиталях, рабочих клубах, летних садах – как дирижер и лектор, произнося вступительные слова перед концертами. В рамках работы в Пролеткульте читает в рабочих и красноармейских клубах лекции о происхождении и сущности музыки, о русском народном творчестве. Устраивает камерные концерты в Москве и Подмоскowie. В 1919–1920 годах работает дирижером в Большом театре.

На рубеже 1910–1920-х ведет в Московской консерватории подготовительные классы элементарной теории и сольфеджио, которые со временем передает своим ученикам, оставив себе классы композиции, оркестровой и хоровой. Дирижирует консерваторскими концертами.

В 1919–1922 годах Василенко – профессор 1-го Московского университета по кафедре истории и теории музыки на филологическом факультете. Лекции его пользовались успехом, наплыв слушателей порой бывал столь велик, что приходилось переносить их из учебной аудитории в актовй зал. Огромные познания в области истории музыки, накопленные им в ходе организации и проведения «Исторических концертов», обусловили фундаментальность читаемого им курса. Его «материальным выражением» стала задуманная, но лишь частично осуществленная книга «История музыки»: в ней была зафиксирована часть курса, охватывающая период с эпохи Древнего Египта до Баха.

В 1925 году Василенко становится одним из первых «музруков» только что появившихся в СССР радиопередач, отдавая этой работе много сил: выступает как составитель программ и пианист, делает аранжировки сочинений Моцарта, Гайдна, Бетховена, Чайковского и других композиторов для небольшого инструментального ансамбля, которым сам и руководит.

Однако какое бы значительное, порой даже доминирующее, место не занимала в жизни Василенко работа в концертно-просветительской и педагогической областях, главным его призванием, которому он оставался верен буквально до последних дней своей долгой жизни, являлось сочинение музыки. Причем после революции активность в этой сфере возросла – начиная с 1921 года в его творчестве отсутствуют паузы.

Композиторское наследие Василенко обширно и разнообразно как в плане охваченных музыкальных жанров, так и в образном и стиле-

вом отношении. Он автор шести опер и восьми балетов, оперетты и музыкальной комедии, пяти кантат, пяти симфоний, девяти инструментальных концертов (для скрипки, балалайки, виолончели, трубы, арфы, фортепиано, кларнета, валторны) и целого ряда других сочинений для симфонического оркестра. Его перу принадлежит множество музыки камерно-вокальной, камерно-инструментальной и хоровой, музыки к спектаклям, кинофильмам и мультфильмам. Обращался он к массовым жанрам, создавая сочинения для духового и народного оркестров, для балалайки, хоровые и сольные песни на советскую тематику.

Продолжая традицию, идущую от Глинки и активно развивавшуюся «кучкистами» и Чайковским, Василенко особенно тяготел к передаче в музыке ярко выраженного национального начала. При том, что он отдал дань типичному для отечественного искусства воплощению русских образов, характерной особенностью его творчества стало сильнейшее тяготение к национальному началу. Склонность Василенко к «музыкальным странствиям» по всем концам земли, несомненно, находилась в тесной связи с тем фактом, что сам он был заядлым путешественником. Во время посещения разных уголков России и других стран – до революции ему довелось побывать в Австрии, Германии, Италии (6 раз!), Швейцарии, Франции, Голландии, Норвегии, Швеции, Турции, Сирии, Египте – он наблюдал и изучал местный быт, нравы, обычаи, сказания, искусство, попутно записывая народные мелодии. Полученные впечатления впоследствии получали отражение в творчестве. Так, например, в 1934 году была написана Третья

(«Итальянская») симфония, а в 1946 году – балет «Мирандолина» на итальянский сюжет. Однако богатое воображение композитора нередко выстраивало и более изысканные «маршруты». Особенно охотно Василенко воплощал ориентальные образы, обращаясь к музыкальному фольклору Дальнего и Ближнего Востока и Средней Азии, черпая подлинные народные темы из сборников. Привлекали его также испанская, американская, цыганская и другие темы. Балет-пантомима «Ноя», в котором использованы индусские, японские и аннамские мелодии (1923), балет «Лола» на сюжет из испанской жизни (1926), «Мелодии казанских и уральских татар» (1927), две «Китайские сюиты» (1928 и 1931) и опера «Сын солнца» на китайский сюжет (1929), симфоническая сюита «Туркменские картины» (1931), «Японская сюита» (1930), «Квартет на американские темы» и опера «Христофор Колумб» (1933), «Восемь негритянских и индейских песен» (1934), балет «Цыганы» по Пушкину (1936) – далеко не полный список сочинений этого направления в творчестве Василенко.

Другой магистральной линией послереволюционного творчества композитора стало воплощение советской темы. Однако если Василенко-дирижер и музыкально-общественный деятель принял новую реальность сразу после революции, уже в 1918 году активно включившись в массово-просветительскую деятельность, то полноценное вхождение Василенко в ряды советских композиторов, строго говоря, произошло лишь в конце 1920-х, когда стали появляться такие сочинения, как «Походный марш Красной

Армии» (1929) и «Фантазия на темы революционных песен Запада» (1931) для духового оркестра, музыка к постановке МХАТа «Памяти Ленина» (1930), вокальная баллада «Советский часовой» на слова Д. Бедного (1931), сюита «Карусель» на темы советских плясок (1931) и «Красноармейская рапсодия» (1932) для симфонического оркестра, Четвертая («Арктическая») симфония, посвященная героическому походу челюскинцев (1934), и «Кантата к XX-летию Октября» на слова песен В.И. Лебедева-Кумача (1937). К этому кругу принадлежит и музыка к кинофильмам «Обновленная земля» (о Мичурине) и «Джувльбарс» (оба 1935), «Шел солдат с фронта» (1938–1939).

В некоторых сочинениях обе генеральные линии творчества Василенко переплетаются. Таковы созданные в 1932 г. симфоническая сюита «Советский Восток» (Г.А. Поляновский дает ей примечательную характеристику: «...одна из вершин, достигнутых композитором в свободной обработке и художественном воплощении советского фольклора [sic!]) и представленные на данном диске **«Четыре народных танца»**: «Японский танец», «Индусский танец», «Марш со знаменем» и «Русская шандарба» (пляска, распространяемая на Рязанщине), – которые были написаны в расчете на хореографическое воплощение К.Я. Голейзовским.

***

В 1940 году, когда в Европе уже бушевал пожар Второй мировой войны, Василенко приступает к работе над **оперой «Суворов»** на героико-патриотический сюжет, посвященный знаменитому походу русской армии под

руководством великого полководца через Альпы. Основная работа над ней пришлось на 1941 год. Уже молодой композитор работал с огромным увлечением по 15–16 часов в сутки. Премьера «Суворова» прошла с большим успехом в Operном театре им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко 23 февраля 1942 года и была приурочена к очередной годовщине Красной Армии. Столичные газеты опубликовали положительные рецензии.

Василенко на премьере не присутствовал. В октябре 1941 г. вместе с другими видными деятелями искусства он был эвакуирован вглубь страны. Около двух лет прожил композитор в Ташкенте, преподавал в местной консерватории. Незадолго до эвакуации им был сочинен **«Казачий марш»** для симфонического оркестра. Надпись в конце партитуры гласит: «Закончен 10 октября 1941. Дача “Джувльбарс”. С. Василенко».

В Ташкенте Василенко оказался не впервые. Еще в 1938 году он предпринял, по его словам, «серьезную работу в помощь молодому национальному искусству союзных республик»: сочинил первую национальную узбекскую оперу «Буран». А через год им была написана вторая узбекская опера «Великий канал», посвященная одному из громких проектов сталинского времени – строительству Большого Ферганского канала. В работе над обеими операми Василенко помогал его узбекский ученик М. Ашрафи, отбиравший народные мелодии. В 1939 году за воспитание кадров узбекских композиторов и создание музыкально-драматических произведений на основе национального фольклора

Василенко было присвоено звание народного артиста Узбекской ССР.

Оказавшись в Ташкенте в годы Великой Отечественной войны, Василенко продолжил «восточно-советскую линию» своего творчества, создав в 1942 году такие произведения, как музыка к пьесе «Шер-Али», «Два узбекских походных марша» для духового оркестра и балет «Ақбилляк». В их числе – и **«Узбекская сюита»** (1943), состоящая из десяти частей. На данном диске представлены две из них: «Вступление» и «На базаре Джанабада».

Вернувшись в Москву, Василенко создает музыку, в основном связанную со славянскими народными песенными или танцевальными жанрами: сюиту «В деревне» для оркестра народных инструментов, «Походный марш Северо-Западного фронта» для духового оркестра, Торжественную увертюру (все 1943), музыку к хореографической картине «Степан Разин» и Шесть славянских плясок (1944), «Славянскую рапсодию» и сюиту «Украина» (1945). В 1945 году был написан трехчастный **Концерт-поэма для трубы с оркестром**, ставший одним из наиболее исполняемых произведений Василенко.

Энергичная и осуществляемая в «идеологически-правильном» ключе работа одного из старейших советских композиторов неоднократно отмечалась правительственными наградами. В 1940 году в ознаменование крупных заслуг Василенко в деле развития советского искусства, ему было присвоено звание народного артиста

РСФСР, в 1943 году вручен орден Трудового Красного Знамени, в 1946 году за балет «Мирандолина» он был удостоен звания лауреата Сталинской премии, а в 1947-м, в год своего 75-летия, вторично награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Послевоенное десятилетие отмечено по-прежнему активной творческой работой. Василенко создает Пятую симфонию (1947), кантату «Москва» (1948), концерты для арфы и для фортепиано (1949), для скрипки (№ 2, 1952), для кларнета и для валторны (1953), сюиту «У тихого озера» и увертюру «Светлый путь» для оркестра народных инструментов (1951), сюиту «Юность мира» и «Сюиту на китайские народные темы» для симфонического оркестра (1954), «Увертюру для духового (военного) оркестра на десятилетие победы над фашистами» (1955) и ряд других сочинений. В 1951 году был опубликован двухтомный труд «Инструментовка для симфонического оркестра», явившийся обобщением богатейших познаний в области оркестрового письма и педагогического опыта Василенко. В 1956 году, незадолго до смерти, он начал сочинять свой девятый балет, взяв в качестве сюжетной основы русскую сказку о Царевне-лягушке.

«Жить – это значит работать во всю силу своих способностей и возможностей на благо Родины», – эти слова были подлинным девизом замечательного русского музыканта Сергея Никифоровича Василенко.

Михаил Алейников

Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр

Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр (СПб ГАСО) – один из лучших симфонических коллективов Санкт-Петербурга и России. Оркестр был создан в 1967 году, получив название «Оркестр старинной и современной музыки». С коллективом в те годы работали дирижеры Н. Рабинович и К. Элиасберг, в тот же период началось сотрудничество с известнейшими музыкантами, в числе которых Ю. Темирганов, М. Янсонс, С. Рихтер, Н. Гутман, Е. Образцова, Г. Соколов.

Следующий этап в истории оркестра связан с именем дирижера Э. Серова, возглавлявшего коллектив более 10 лет. Под его руководством оркестр интенсивно гастролировал, записал десятки пластинок.

В 1985 году малый состав оркестра стал полным симфоническим, коллектив обрел статус государственного и новое название: Ленинградский государственный оркестр. В 1985–2004 годах главным дирижером был Р. Мартынов, с которым оркестр много гастролировал за рубежом и начал выступать в Зеркальном зале Дворца Белосельских-Белозерских, возвра-

щая залу статус одной из лучших концертных площадок города. В 1996 году коллектив получил почетное звание «Академического» и нынешнее название. В 2004–2007 годах с оркестром работал ученик Р. Мартынова В. Петренко.

В 2007–2013 годах и с 2017 года СПб ГАСО возглавляет выдающийся российский дирижер и педагог Александр Титов.

Среди событий последних лет – выступления в Москве и других городах России, в странах Балтии, в Финляндии и Норвегии, в Корее и Японии, в США и Южной Америке, участие в крупных фестивалях.

В числе творческих партнеров коллектива – Б. Березовский, Ю. Башмет, В. Репин, А. Нетребко, М. Гантварг, А. Князев, И. Папоян, О. Петрова, А. Маслов.

Репертуар оркестра включает музыку всех эпох и стилей от барокко до современности. Одним из самых важных и долговременных проектов СПб ГАСО стала серия записей «Музыка военной поры» – грандиозный музыкальный архив произведений, созданных в годы Великой Отечественной войны.

Александр Титов

дирижер

Александр Титов окончил Ленинградскую консерваторию по трем специальностям: хоровое дирижирование (класс А. Михайлова), оперно-симфоническое дирижирование (класс И. Мусина) и фортепиано (класс В. Генслера); прошел ассистентуру-стажировку как хоровой дирижер, стажировался в Тэнглвуде (США). В 1988 году стал лауреатом Международного конкурса дирижеров Мин-Он в Токио.

Музыкант ведет исключительно интенсивную творческую и педагогическую деятельность. Был приглашенным дирижером Мариинского и Большого театров, Шотландского симфонического оркестра Би-би-си, театров Ла Скала и Ла Фениче, Государственной оперы Дрездена, Театро Голден в Палермо, осуществлял оперные и балетные постановки в Оулу (Финляндия), Мюнхенской опере, Опере Сан-Франциско (США), выступал в Метрополитен-опера, Ковент Гарден, Опера де Бастиль и других всемирно известных оперных домах. Сотрудничал с ведущими оркестрами мира, среди которых Лондонский оркестр Би-би-си, оркестры Мюнхенской оперы и Мюнхенской филармонии, Бамбергский симфонический оркестр, оркестры Опера де Бастиль (Париж) и Оперы Сан-Франциско, симфо-

нические оркестры Хельсинки и Оулу, оркестры городов Японии (Токио, Нагоя, Осака, Кагосима), «Русская филармония» (Москва) и многие другие. Гастролировал в Нидерландах, Японии, США, Италии, Великобритании, Шотландии, Франции, Германии, Португалии, Испании, Бразилии, Колумбии, Латвии, Норвегии, Финляндии, Аргентине, Уругвае, Коста-Рике, Чили, Австралии и других странах. Постоянный участник многих фестивалей.

В 2007–2013 годах и с 2017 года по настоящее время – художественный руководитель и главный дирижер Санкт-Петербургского государственного академического симфонического оркестра. Дает с коллективом более 50 концертов в год, регулярно исполняет премьеры. Записал свыше 100 компакт-дисков. С 2008 года создает уникальную серию аудиозаписей «Музыка военной поры».

Профессор, заведующий кафедрой оперно-симфонического дирижирования Санкт-Петербургской консерватории. Заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России, лауреат премий «Золотой софит» (2002), «Fortissimo» (2003), премии Правительства Санкт-Петербурга (2015), в 2019 году награжден медалью «За заслуги перед Санкт-Петербургом».

