

Народецкая А.В.,
доцент кафедры вокального искусства,
доцент кафедры актерского мастерства,
Оренбургский государственный институт искусств
им. Л. и М. Ростроповичей

**Образная сфера вокальной лирики И.О. Дунаевского
периода Великой Отечественной войны**
(к 75-летию Победы и 120-летию со дня рождения композитора)

В статье рассматривается образная сфера вокальной лирики И.О. Дунаевского в годы Великой Отечественной войны. Отмечены новаторские решения в авторской трактовке традиционных вокальных жанров и драматургических методов развития.

Ключевые слова:

Исаак Дунаевский,
образная сфера,
песня,
романс,
марш,
баллада,
монолог.

В 2020 году мировая общественность отмечает 75-летие Великой Победы. Практически в каждой семье жива память о сражавшихся на фронте и приближавших Победу в тылу представителях старшего поколения. Победа Советского Союза над фашистской Германией не знала себе равных по энтузиазму и жертвенности бойцов. Этому периоду в истории нашей страны посвящено большое количество художественных произведений: кинофильмов, драматических спектаклей, музыкальных произведений.

В этом же году исполняется 120 лет со дня рождения выдающегося советского композитора Исаака Осиповича Дунаевского. Необходимо отметить, что интерес к его творчеству снизился в момент глобальной исторической перестройки в бывшем СССР, так как образная сфера произведений Дунаевского, которая заключалась в их патриотически-идейной направленности, не отвечала требованиям нового нестабильного времени. Поскольку основным постулатом пролетарского искусства была демократичность, доступность для восприятия простым тружеником, композитор с юности искал новые средства выразительности музыкального языка и возможности трансформации традиционных жанров. Он использовал неординарные способы развития фактуры, нетривиальную инструментовку музыкальных фрагментов, смело экспериментировал с формой сочинений.

Композитор искренне понял и принял революцию 1917 года, став ее преданным певцом. Потребовалась серьезная перестройка мышления юноши,

привыкшего к стабильному жизненному укладу еврейской семьи с присущими ей традициями и духовными идеалами.

Мелодизм сочинений Дунаевского впитал в себя строй еврейской народной и религиозной музыки, поскольку Исаак Осипович не миновал изучения молитв, исполняемых канторами в синагоге во время богослужения¹ и народных песен, популярных во времена его детства. Многие интонации, приемы развития мелодии, подголосочную полифонию, своеобразную импровизационность, гармонические обороты и смены ладовой организации можно объяснить только приверженностью композитора к музыке своего народа.

Композитор был плодовит, полон идей и планов, создавая музыкальный материал своих сочинений с необычайной легкостью. А обостренное слышание тонких градаций интонирования, безусловно, было выработано во время обучения игре на скрипке.

Написанные Дунаевским мелодии сопровождали быт советского человека практически круглосуточно: из радиодинамиков звучали бодрые песни-марши, лирические вальсы, в кинотеатрах шли фильмы, музыку к которым написал он. Удивительно, что воспитанный в недрах религиозной и инонациональной культуры композитор сумел сделать свою музыку универсальным инструментом воздействия на слушателя. Его произведениям присущи яркий мелодизм и демократизм идей, способных увлечь за собой большие массы людей. Этими качествами обладают, помимо инструментальных произведений, песни, вальсы, марши и романсы Дунаевского.

Мастерство инструментовки, разработки фактуры сопровождения вокальной партии были отточены молодым музыкантом в стенах Харьковской консерватории. При анализе сочинений Дунаевского, написанных для голоса, прежде всего внимание привлекает тот факт, что певческий голос является для композитора приоритетным. Несмотря на развитую подголосочную полифонию, многоуровневые тембровые пласты сопровождения, на первом плане всегда остается тембр голоса певца, его индивидуальная музыкальная пластика, трактовка и удобство произнесения текста.

Даже в скромной вокальной миниатюре композитор добивается удивительной выразительности с помощью виртуозно разработанной фактуры. Здесь есть место строгим аккордам, поддерживающим мелодию солиста («Вечер вальса», «Песня о Родине», «Марш энтузиастов»). Часто основной мелодии вторят небольшие подголосочные построения, подчеркивающие основной лад мотива и «обостряющие» гармонию («Воспоминание», «Песня об Одессе» из оперетты «Белая акация», «Жди меня»). При движении к кульминации композитор пользуется вычленением мелких элементов мелодии, секвентным развитием музыкального материала, применением различных полифонических приемов, сменой лада, расширением тембрового диапазона фортепиано или оркестра, повышением тесситуры вокальной партии до

¹ Дед композитора был кантором в синагоге Лохвиц. Мать И.О. Дунаевского была не только весьма музыкальна, но и очень религиозна.

максимального значения. Эти приемы способствуют созданию особой приподнятой, торжественной атмосферы, зримости образов и эффектности подачи музыкального материала, который легко ложится на слух и запоминается слушателем.

Творческое наследие Исаака Осиповича сыграло большую роль в формировании отечественной музыкальной культуры советского периода: им создано музыкальное сопровождение к тридцати двум кинофильмам, музыка к драматическим спектаклям, симфонические произведения и сочинения для различных инструментов. Деятельность И.О. Дунаевского отличалась многогранностью и разнообразием: он был не только известнейшим композитором своего времени, но и блестящим дирижером. К концу тридцатых годов прошлого столетия относится период его интенсивной и плодотворной работы с Московским ансамблем песни и пляски Центрального Дома культуры железнодорожников и Ленинградским Краснознаменным флотским ансамблем. Композитор создавал музыку непосредственно для этих художественных коллективов. «Железнодорожный марш», «Романс железнодорожников» и многие другие песни мастера активно включались в концертные программы.

Начало Великой Отечественной войны застало Исаака Осиповича в гастрольной поездке с Ансамблем песни и пляски железнодорожников. С трудом вернувшись в Москву, Дунаевский предпринял несколько попыток попасть на фронт, но они остались безуспешными, так как Сталин лично контролировал судьбы отдельных представителей художественной интеллигенции. Композитора поставили перед выбором: остаться в Москве, получив должность на радио или в Кинокомитете, или по-прежнему руководить Ансамблем железнодорожников. Эта работа предполагала чередование репетиционных циклов и гастрольных концертов. Дунаевский остался с Ансамблем. Его коллектив был направлен на выступления в тыловых частях – госпиталях, больницах, заводах и фабриках. География гастролей была обширна – от городов Средней Азии до Сибири.

Во время этой длительной концертной эпопеи (с 1941 по 1944), композитором был создан ряд произведений, включавший две кантаты², несколько десятков песен³ и многочисленные обработки норвежских, украинских, чешских, французских народных мелодий.

В 1943 году, находясь в Алма-Ате, композитор принял участие в музыкальном оформлении популярной кинокомедии «Актриса», с присущим ему остроумием обработав мелодии Кальмана и Оффенбаха. Эта работа стала особой вехой в творчестве композитора. Зрелость Дунаевского пришлась на время деятельности выдающихся советских композиторов, работавших в сфере так называемой «легкой музыки»: Оскара Строка, Михаила Воловаца и Александра Цфасмана. Их музыкальные опыты в различных танцевальных и песенных жанровых направлениях вызвали большой интерес Дунаевского,

² «Мы придём», «Ленинград, мы с тобой» – опубликованы в 1945.

³ Наиболее известны: «На врага, за Родину, вперед» (сл. Лебедева-Кумача, 1941), «Моя Москва» (сл. И. Лисянского и С. Аграняна, 1942), «Военный марш железнодорожников» (сл. С.А. Васильева, 1944), «Ехал я из Берлина» (сл. Л.И. Ошанина, 1945).

отразившись в стилистике его произведений для кинематографа. В работе над музыкой «Актрисы», применив все завоевания советской джазовой индустрии и собственное мастерство, композитор создал удивительно естественное и живое музыкальное сопровождение видеоряда кинокомедии. Однако, по каким-то странным причинам, имени Дунаевского не оказалось в титрах фильма.

Среди песен военных лет особенно выделяются сочинения с ярким императивным посылом: «На врага! За Родину – вперед!», написанный в 1941 году, сочинения, созданные в 1942 и 1943 годах – «Военный марш железнодорожников», «Армия моя», «Вагоны» и знаменитый гимн «Моя Москва». В этих сочинениях прослеживается общность стилистических приемов, создающих необходимый колорит и эмоциональное наполнение произведения: метрическое совпадение музыкального и поэтического ритма, несколько подчеркнутая принадлежность мелодии к маршу – пунктирный ритм, мерный аккомпанемент с опорой на звуки тоники, доминанты и субдоминанты, обязательный кадансовый оборот в завершении каждого крупного раздела, ярко выраженная квадратность музыкальной фразы.

К направлению лирических песен можно отнести несколько сочинений 1943 года – «Две подруги», «Песня девушек-бойцов», «Ты скажешь ей». В этих сочинениях прослеживается ряд схожих стилистических черт: распевная мелодия, деликатно поддерживающий основную партию аккомпанемент, кульминационная вершина, вынесенная в заключительный раздел припева, простая песенная форма, построенная по принципу «запев – припев». Композитор часто использовал прием увеличения тембровой массы, поручая исполнение припева смешанному хору. Музыка названных миниатюр уводит слушателя к воспоминаниям о времени, проведенном с семьей, о возникновении новой дружеской привязанности, о кратких минутах отдыха между боями.

Несколько отличается от представленных лирических монологов вальс «Письмо в Кострому». Его мелодия, в которой ярко выражен вальсовый ритм, сопровождается импровизационными мотивами в партии аккомпанемента. Вступлению солиста предшествует развернутая инструментальная прелюдия, придающая произведению особую торжественность. Это сочинение Дунаевского вызывает ассоциации с двумя известнейшими вальсами военной поры – «Случайным вальсом» Марка Фрадкина (1942) и «В лесу прифронтовом» Матвея Блантера (1943).

«Баллада о пионере Вите Черевичкине» (в некоторых изданиях - Черевичкове), год создания которой установить не удалось, с осязаемой театральностью передает последовательность трагических событий. Тревожное биение восьмых в инструментальном вступлении взрывается криком боли – первой фразой в вокальной партии. Чувство отчаяния, безысходности передает оstinato на звуках тоники. Динамические градации от *ff* до *pp* создают разнообразный фон для поэтического текста: от кульминационного всплеска до тихой скорби. Фраза «А белый голубь все кружил над ним...» проходит через всю музыкальную ткань баллады, являясь лейтмотивным портретом главного

героя. Эта баллада посвящена детям, которые в годы войны стойко сопротивлялись немецким оккупантам, принимая героическую кончину от их пуль. И.О. Дунаевский одним из первых советских композиторов использовал жанр баллады в качестве эпического рассказа о борьбе, несломленной воле и памяти о погибших⁴.

Совершенно особым складом отличается монолог «Жди меня»⁵ на стихи Константина Симонова, созданный в 1944 году. Данное произведение по силе эмоционального воздействия и основной идее можно сравнить с песней Н. Богословского на слова В. Агатова «Темная ночь», созданной в 1943 году. Тема тоски по родным, оставленным в тылу, тонкая нить, помогающая бойцу выжить – вера в то, что его ждет верная подруга, служит основной смысловой линией обоих произведений. «Жди меня» – произведение неоднозначное. Его нельзя целиком причислить к жанру песни, поскольку в нем довольно отчетливо проявляются черты романса. Прежде всего, композитор уводит слушателя от привычной песенной формы «куплет – припев». На первый план выступает сходство с формой рондо: повторные разделы, начинающиеся со слов «Жди меня» являются здесь рефреном, в котором заключается настойчивая мысль, мольба, своеобразное заклинание-лейтмотив; эпизодами становятся кульминационные моменты каждого крупного раздела («Жди, когда снега метут...», «Пусть поверят сын и мать...», «Не понять, не ждавшим, им...»). Раздел «не понять, не ждавшим, им» начинается с секундовой фразы, которая, подобно сжатой пружине, нагнетает атмосферу напряжения, тревоги и горечи. Герой поведал слушателю свои размышления о любви, памяти и верности. Роль аккомпанемента в этом романсе чрезвычайно важна: фортепиано вторит солисту, создавая своеобразный дуэт, «допевает» вокальные фразы, останавливает движение в эмоционально значимых моментах, когда требуется привлечь внимание слушателя к поэтическому тексту. Пунктирный ритм мелодии дополняет мерное восходящее движение басов, создающее своеобразную мелодическую линию. Основная тема романса построена на двух контрастных элементах: первый из них представляет собой длительный распев нисходящих и восходящих малых секунд, второй состоит из восходящего скачка на кварту с последующим заполнением нисходящими секундовыми ходами. Кульминационные моменты построены практически в традициях оперной драмы: мелодия вынесена в максимально высокую tessitura, уплотнена и изменена фактура инструментального сопровождения, динамика достигает наибольшей силы.

Теме Победы И.О. Дунаевский посвятил несколько песен – «Новогодний победный вальс», «В майский денёк». Одна из наиболее известных песен Дунаевского – «Ехал я из Берлина», написанная в 1945 году, стала

⁴ «Баллада о солдате» из кинофильма «В трудный час» создана В. Соловьевым-Седым на слова М. Матусовского во время войны, в ней рассказывается о судьбах простых советских людей, героически оборонявших Москву. Как памятная дань сыновьям России, погибшим в годы войны, в мирное время была написана «Баллада о красках» О. Фельцмана на слова Р. Рождественского. Жанр «военной» баллады нашел широкое распространение в поэзии.

⁵ На текст этого стихотворения были созданы знаменитые песня «Жди меня» М. Блантера и ария Женьки в опере «А зори здесь тихие» К. Молчанова.

олицетворением Победы. Ее стремительный, задорный напев, поддерживаемый быстрым движением восьмых в партии аккомпанемента, создает ощущение праздника. Припев, который является кульминационным, подхватывает смешанный хор, гармонически расцвечивая и динамически усиливая мелодию.

В 2010 году, в канун шестидесятилетия Великой Победы, исследователем творчества И.О. Дунаевского, профессором Павлодарского университета Н.Г. Шафером был издан диск с записями военных песен композитора. Собрав необходимый нотный и звуковой материал, Наум Григорьевич восстановил в первоначальном виде поэтические тексты, искаженные конъюнктурными редакторами, и нашел исполнителей для тех песен, которые никогда не записывались на пластинки. Выпуск этого альбома стал большим событием для поклонников творчества И.О. Дунаевского. Его музыка еще долгие годы будет радовать слушателей оптимизмом, верой в будущее и торжество мира на Земле.

Литература

1. Дунаевский. И.О. Избранные письма / И.О. Дунаевский. – Л.: Музыка, 1971. – 264 с.
2. Минченков, Д.А. Дунаевский: Красный Моцарт / Д.А. Минченков. – М.: Молодая гвардия, 2006. – 416 с.
3. Шафер, Н.Г. Дунаевский сегодня / Н.Г. Шафер. – М.: Советский композитор, 1988. – 184 с.

Narodetskaya A.V.,
associate professor the department of vocal art
and the department of acting,
Orenburg State Institute of Art
named after L. and M. Rostropovich

Figurative sphere of vocal lyrics of the I.O. Dunaevsky period Great Patriotic War (to the 75th anniversary of the Victory and the 120th anniversary of the composer's birth)

The article is devoted to the analysis of the features of the figurative sphere of vocal lyrics of I.O. Dunaevsky during the war period. The author considers the composer's adherence to traditional methods of developing the dramaturgy of a musical work, and shows his innovative solutions in the composer's interpretation of traditional vocal genres.

Key words:

Isaac Dunaevsky,
figurative sphere,
song,
romance,
march,
ballad,
monologue.

References

1. Dunaevsky, I.O. Acting selected letters / by I.O. Dunaevsky. – L.: Music, 1971. – 264 p.

2. Minchenok, D. Dunaevsky: Red Mozart / D. Minchenok. – Young guard., 2006. – 416 p.
3. Schaefer, N. Dunaevsky today / N. Schaefer. – M., Soviet composer, 1988. – 184 p.

Иллюстрации

Иллюстрация №1 – И.О. Дунаевский

Иллюстрация №2 – «Из Берлина!»

ансамбль Центрального дома культуры железнодорожников под руководством Исаака Дунаевского

Иллюстрация №3 – Ансамбль под руководством И.О. Дунаевского