

РАССКАЗЫ
О ТВОРЧЕСКОМ
ПУТИ

Автор советских опер

Среди композиторов, чьи имена связаны с важнейшими этапами в развитии советской музыки, почетное место принадлежит Ивану Ивановичу Дзержинскому.

С молодым Иваном Дзержинским ленинградские музыканты познакомились в начале 30-х годов. Он учился композиции в музыкальном техникуме, затем в Консерватории. Выступал как пианист-импровизатор, сопровождая художественное чтение, писал музыку, в частности сочинил оперетту для Театра рабочей молодежи. Тем, кто близко знал его в те годы, было известно, что родился он в Тамбове, в крестьянской семье, страстно любит музыку и собирается написать оперу. Д. Шостакович, почувствовавший большое дарование автора, познакомил его с руководством Малого оперного театра, в тесном контакте с которым и продолжалась работа. В 1935 году «Тихий Дон» — первая опера Ивана Дзержинского — появился на сцене и сразу сделал широко известным имя молодого композитора.

Постановка «Тихого Дона» явилась событием первостепенной важности в жизни советского театра. Известное увлечение западноевропейским модернизмом и как результат — изломанность, гротеск, патология чувств в музыке, или, при обращении к современной тематике, схематизм, грубая плакатность, проявившиеся во многих операх, вызвали в те годы разговоры о том, что время оперы прошло.

«Тихий Дон» Дзержинского явился наглядным свидетельством ложности подобных взглядов. Естественные человеческие чувства, выраженные просто и убедительно, музыка, основанная на народных песнях, — все это сделало «Тихий Дон» ярким реалистическим произведением, первой советской оперой, прочно вошедшей в репертуар театров.

«Тихий Дон» явился сильнейшим оружием в руках тех, кто боролся за полнокровное, жизненное искусство. Он открыл путь ряду опер других композиторов, основанных на мелодиях песенного характера и получивших название «песенных опер». Сам Дзержинский также продолжал идти по начатому им пути.

К 20-летию Великого Октября по заданию Малого оперного театра композитор пишет «Поднятую целину». Это была первая советская опера, в которой нашли отражение жизнь новой деревни, победа колхозного строя. В этом произведении, по сравнению с «Тихим Доном», И. Дзержинский во многом продвинулся вперед, особенно в отношении широкого мелодического развития. «Поднятая целина» с успехом ставилась в Москве, Ленинграде, Харькове, Куйбышеве, Саратове и других городах Советского Союза. Автор ее был награжден орденом Ленина.

Работа над операми связана с интересной страницей из жизни И. Дзержинского — встречами с Михаилом Шолоховым. Его романы были для композитора образцом активного отношения писателя к жизни и в то же время соответствовали его собственным творческим устремлениям. Вот почему «Тихий Дон» и «Поднятая целина» легли в основу первых двух крупных произведений композитора.

Закончив «Тихий Дон», И. Дзержинский решил играть оперу М. Шолохову. Встреча состоялась. Писатель заинтересовался музыкой. Получив приглашение на

премьеру, он приехал не один, а привез с собой большую группу донских станичников — певцов и плясунов, чтобы проверить, как воспримут музыку те, о ком и для кого пишет композитор. «Экзаммен» закончился удачно. Гости высоко оценили народность оперы.

Встречи с Шолоховым продолжались и позже. Работая над «Поднятой целиной», И. Дзержинский ездил на Дон, гостил у писателя. Они много беседовали, вместе слушали пение народных музыкантов. «Творчество Михаила Шолохова, его личность, общение с ним — все это сыграло огромную роль в моей жизни, в направленности моего творчества», — пишет композитор.

«Поднятая целина» обошла сцены чуть ли не всех крупных оперных театров страны. Из-за границы пришли известия о постановке «Тихого Дона» в Чехословакии, в США.

В настоящее время И. Дзержинский — автор восьми опер. Среди них «Кровь народа» (1941), рассказывающая о событиях Великой Отечественной войны; «Князь-озеро» (1947) — опера о советских партизанах, в которой использованы мотивы книги П. Вершигоры «Люди с чистой совестью», «Далеко от Москвы» (1954) — по известному роману В. Ажаева, рассказывающая о трудовых подвигах нашего народа. Кроме того, написана оратория «Ленинград» (1957), более шестидесяти романсов, около двадцати песен, музыка ко многим драматическим спектаклям и другие произведения. Вокальный цикл «Новое село», повествующий о восстановлении колхозного села после войны, был удостоен Сталинской премии в 1950 году.

Опера — главный жанр в творчестве И. Дзержинского — позволяет темы большой важности воплощать широко и в наиболее доступной для массового слушателя форме. Важность и актуальность темы отличает подавляющее большинство произведений композитора.

Герои произведений Дзержинского — его современники. Их самоотверженный труд, героическую борьбу с врагами, мир их чувств композитор стремится раскрыть в музыке.

Еще до сих пор не сложились традиции воплощения этих тем в музыке. Поэтому композитор, поставивший перед собой цель раскрыть в музыке мир чувств наших современников, вступает на трудный путь поисков. Дзержинский не боится трудностей; идя по пути «наибольшего сопротивления», он ищет новые приемы и средства выразительности. Интересные находки мы встречаем в каждом произведении Дзержинского. Те, кто слушал «Далеко от Москвы», наверно запомнили, как своеобразно решена трудная для музыкального воплощения сцена заседания (обсуждение проекта прокладки нефтепровода) — яркий пример новаторских поисков Дзержинского.

Путь человека, идущего по неразведанной местности, не может быть ровным и прямым. Не все равноценно и в творчестве И. Дзержинского. Больше всего ему удаются образы лирического характера, особенно женские (вспомним, например, Аксинью в «Тихом Доне»), а также сцены

народной жизни (ярчайшие примеры — хоры «От края и до края» из «Тихого Дона» и казачья песня «Шли по степи полки со славою громкой» из «Поднятой целины»). Образы волевых, сильных людей менее удачны у композитора.

В высшей степени ценной чертой дарования И. Дзержинского является «чувство сценичности», то есть умение так строить сцены, так передавать события и настроения, чтобы они привлекали активное внимание слушателей.

Композитор всегда думает о слушателе. Еще в период работы над «Тихим Доном» Дзержинский писал: «Я твердо уверен в том, что каждый художник должен черпать свои творческие силы из гущи народного творчества, только тогда он будет близок и понятен широкому массам». Этому принципу композитор неуклонно придерживается. Делая центральной темой своего творчества жизнь своих современников, Дзержинский изучает эту жизнь, вдумывается в нее. По его мнению, каждый композитор «должен хорошо знать свою страну, своими глазами видеть те изменения, которые происходят непрерывно как в народном хозяйстве и культуре, так и в психологии советского человека».

Уже много лет И. Дзержинский часто совершает поездки по стране. Он побывал в колхозах Дона и города Кольского полуострова, выступал перед бойцами на фронтах Отечественной войны. Он встречается с рабочими и колхозниками, воинами Советской Армии и интеллигенцией, рассказывает им о творческих планах, знакомит со своей музыкой, слушает самостоятельные коллективы и помогает им.

Иван Иванович Дзержинский встречается с советскими людьми не только как композитор; он ведет большую общественную работу. Ленинградцы неоднократно избирали его своим депутатом в Ленинградский городской Совет, он является членом правления Союза советских композиторов.

В общении с народом композитор обретает глубокое знание жизни, получает ценнейший материал для новых произведений.

А. КРЮКОВ