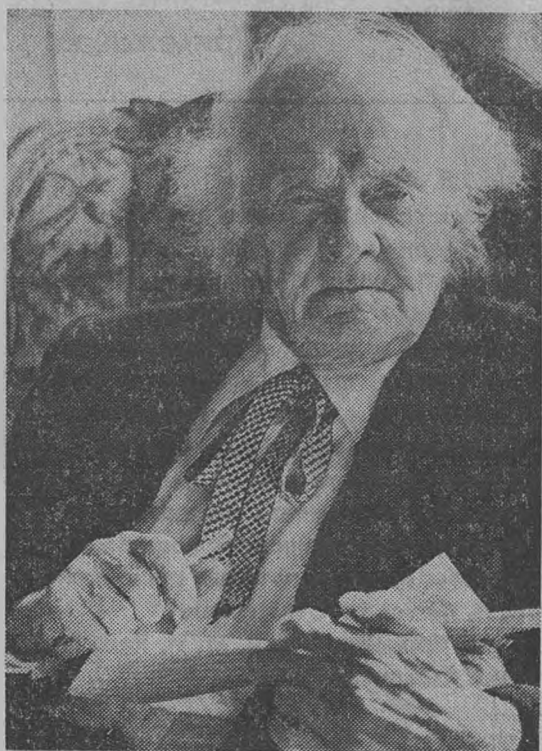

ЛЮДИ ИСКУССТВА

Баланчини назывались в древней Грузии бродячие музыканты, артисты, певцы, разгадавшие магию импровизации, познавшие душу искусства. Творцы, берегущие особый дар тревожить сердца поэзией и силой высоких чувств, преданностью красоте. К этому воинству, бескорыстному братству служителей муз относится и человек, подошедший к черте 80-летия, композитор, вдохновенно и властно сотворивший величественную симфонию красок радости, горя и любви, творец, органически связанный с музыкой. Это Андрей Мелитонович Баланчивадзе.

СЛУЖЕНИЕ

Народный артист СССР, почетный председатель Союза композиторов Грузии, лауреат Государственных премий СССР и ГССР, Андрей Баланчивадзе является не только патриархом грузинской советской профессиональной музыки, воспитателем всех поколений композиторов республики, но и символом высокой гражданственности, бескорыстного служения людям.

Родившись в Петербурге в 1906 году, Андрей Мелитонович с детства был приобщен к шедеврам русской, европейской музыки, грузинскому многоголосию. Отец, ученик Римского-Корсакова, открывал детям не только мир звуков, но и учил доброте, мужеству, чуткости. С семи лет Андрей Мелитонович вместе с братом Георгием и сестрой Тамарой начал выступать на семейных концертах, исполнял русские, грузинские, немецкие песни, импровизировал... Жадно знакомился с репертуаром Мариинского театра, восхищался музыкой Римского-Корсакова, пением Шалапина. В 12 лет один совершает труднейшее путешествие через всю Россию — бурлящую, революционную, обновленную — едет к отцу в Кутаиси, где Мелитон Баланчивадзе создавал профессиональное училище, носящее теперь его имя. В Кутаиси Андрей Баланчивадзе берет уроки музыки у Л. Кутателадзе — ученицы К. Н. Игумнова, у виолончелиста Э. Троя и органиста А. Виховского. В 1921 году поступает в только что открытую вторую Тбилисскую консерваторию.

Память сердца бережно хранит события тех лет.

... В 1923 году уже очень известный, но не очень общительный Галактион Табидзе предложил мне стать его аккомпаниатором во время его поездки по Грузии с чтением стихов. В черном плаще с пелериной, освещенный красным светом, он медленно начинал читать «Мери», «Мтацминду»... А я играл «Элегию» Массне. Импровизировал Галактион, импровизировал и я. Я постигал музыку слов, а он — поэзию звуков.

Яркий след в памяти оставил и период сотрудничества с замечательным певцом Ване Сараджиншвили, который взял меня к себе аккомпаниатором по рекомендации моего отца. Было это примерно за год до его смерти, когда он, как бы предчувствуя конец, стремился как можно больше петь. Летом мы совершили гастрольную поездку по Грузии. Я заинтересовался вокальным жанром, написал романсы. Судьба одарила меня дружбой с великими артистами...

Андрей Мелитонович много работал и в организованном в 1924 году Михаилом Чиаурели Театре сатиры, Рабочем театре, подбирая музыку к спектаклям, чаще сам ее писал, осваивал русскую и зарубежную классику. В 1927 году на выпускном концерте в тбилисском клубе «Солей» оркестр под управлением дирижера Кардашева исполнил оркестрованный для струнного состава «Ноктюрн» Андрея Мелитоновича. В произведении молодого композитора явственно выделялась самобытная авторская интонация. После успешного концерта Наркомпрос Грузии рекомендовал А. М. Баланчивадзе с группой молодых музыкантов в Ленинградскую консерваторию.

Концертный марш, Адажио, «Грузинские танцы» я сыграл с неизвестным юношей в очках по партитуре на рояле в 4 руки. Это был Д. Шостакович. Я был принят в консерваторию. Помню Александра Константиновича Глазунова во время конкурса студентов-композиторов, занимающихся по классу обязательного фортепиано. Конкурс был объявлен по инициативе Глазунова. Мне посчастливилось занять первое место, что давало право перейти на специальный курс. Жизнь Ленинградской консерватории тогда бурлила, была ключом. По специальности я занимался у А. М. Житомирского, курс мелодик для замечательного музыканта П. Б. Рязанова, полифонию преподавал Х. С. Кушнарв, уроки игры на органе я брал у И. А. Браудо.

Годы учебы в Ленинградской консерватории сблизили меня с Д. Д. Шостаковичем, И. И. Соллертинским, А. В. Гауком... Именно тогда я отчетливо понял, что музыка — это духовная среда, формирующая душу. Музыка сформировала и меня, и мой мир. Вначале народные песни, затем музыка отца, классика — Бах, Шопен, Дебюсси, итальянская, русская музыка от Чайковского до Скрябина. Эпигонство опасно для недостаточно одаренных. Музыка — это речь. И настоящий творец, несмотря на влияние тех или иных художников, всегда находит свои интонации, свежую, оригинальную мелодию, темпы, наполняя музыку не описанием, а музыкой...

Вернувшись в Грузию, композитор много и продуктивно работал. Тогда он написал музыку к первому грузинскому звуковому фильму «Скала Аршаула» Д. Рондели, ввел в партитуру естественный шум бурного Терека, так как фильм был посвящен победе новых традиций в горах Советской Грузии. А. Баланчивадзе — автор музыки к более чем 50 театральным постановкам. Особенно насыщенным идеями был период работы с великим реформатором грузинской сцены Котэ Марджанишвили. Сопровождение к спектаклям «Сказ об Арсене» — о юноше-борце с несправедливостью — композитор представил как музыкальную драму, расширил состав оркестра театра грузинскими национальными инструментами. Замечательно, что оформлял спектакль Ладо Гудашвили. Совместно с Марджанишвили А.

Баланчивадзе оформил «Три толстяка», написал музыку к конкретной инсценировке поэмы В. Каменского «Стенька Разин», начал работать над «Разбойниками» Шиллера.

В тридцатые годы Андрей Мелитонович написал первый фортепианный концерт, вскоре исполненный А. Каменским, а затем Обориным.

У Оборина в репертуаре были мои мелкие фортепианные пьесы «Ноктюрн», «Вечер». Он сделал много ценных указаний по шрифтовому тексту Первого концерта. Партитуру этого сочинения я посвятил памяти Льва Николаевича, который исполнил и Второй и Третий концерт. Но самым значительным событием довоенных лет был напряженный труд, поиски, сомнения, находки, огорчения, связанные с работой над балетом «Сердце гор» в содружестве с выдающимся мастером, чародей танца Вахтангом Чабуниани...

В годы Великой Отечественной, в годы трагических испытаний, композитор пишет музыку к кинофильмам и спектаклям, сочиняет Первую симфонию.

Я понимаю, что шедевры создаются редко. Но меня пугает засилье посредственной музыки. Большею частью описательной, не глубокой по мыслям, не интересной по форме и стилистике письма. В Союзе композиторов СССР мне как-то сказали, что с 50-х годов у нас создано около 800 опер. Их даже ставили и... быстро забывали. Главным образом потому, что музыка перестала быть речью, которую определяет мелодия, гармония, полифония. Музыка утратила индивидуальность творцов, национальное своеобразие. А ведь Чайковский, создавая «Итальянское каприччио», Скрябин — «Прометей», писали русскую музыку. Яркая, творчески одаренная личность может использовать любую тему. И создать свою оригинальную музыку. У нас сейчас много авторов, владеющих современной технологией, увлеченных приемами, уже использованными в двадцатых годах, а личностей мало.

В моей жизни мне много приходилось делать впервые. Первый концерт, первый балет, первый звуковой фильм, первая fuga, первый в Грузии Камерный музыкальный телевизионный театр. Сейчас пишу по заказу Министерства культуры СССР первую оперу-балет «Ганга» на сюжеты индийского эпоса. В произведении будет использована идея синтеза искусств — музыки, пластики, декламации, сказки, легенды, предания, характерные черты индийской народной музыки, стихи Тагора...

В жизни я видел много и многих, помню всякое и с уверенностью могу сказать, что лишь время ставит оценку произведению и творцу. Не скрою, что очень волновался, вынося на суд слушателей мою новую IV «Лесную» симфонию, прозвучавшую на VII съезде композиторов СССР.

Я слушал многих замечательных исполнителей, видел спектакли Мейерхольда, Таирова, Марджанишвили... Многие нынешние новации в музыке, театре нередко являются перепадами старого. Музыканту, творцу, всем членам общества следует быть более взыскательными к себе. Мы обязаны пропагандировать шедевры, развивая у молодежи потребность наслаждаться прекрасным. Культура приобщения молодежи к музыке станет доброй почвой для воспитания творческой смены. До тех пор, пока все мы, каждый педагог не «отравит» любовью и серьезной музыке детей своего класса, ждать рождения гениев и шедевров нам придется долго. Талант всегда рождает талант, а равнодушные — серость.

Проблемы приобщения к музыке с детства, вопросы пропаганды музыки, анализ наших упущений в эстетическом воспитании были рассмотрены на VII Всесоюзном съезде композиторов. Было высказано много критики в адрес Министерства культуры СССР, концертных организаций, Союза композиторов. И хотя на съезде я слушал по четыре концерта в день, я не могу сказать, что присутствовал при рождении нового поколения композиторов. Ощутить новое, мы еще не включились в ритм ускорения научного и творческого потенциала общества, нам нужно глубже прочувствовать время, что создает новые стимулы для творчества. Человек молод, пока в нем сильно желание творить. Как быстро летит время! Как много хочется успеть! Как хочется писать!

Говорят, возраст — это не количество прожитых лет, не груз испытанного и пережитого, а состояние души. Каждый раз при встрече с маститым композитором меня поражают стремительная энергия его движений, острота выступлений, правдивость и честность суждений на профессиональных форумах, интерес к общественным проблемам. Удивительно ясный и простой человек с прозрачными глазами, белоснежным венцом волос, внимательный и чуткий к каждому, он моментально суровее при встрече с рутинной косностью, наглостью, пробивными способностями бездарей. И борется открыто, честно, нелицеприятно с равнодушием, конъюнктурой, мещанством, ограниченностью. Оптимист и жизнелюбец, он верит, что душу музыки нельзя убить, что ясная, точная мысль, эмоция, выраженная в яркой, запоминающейся мелодии, красочная гармония, фантазия, талант и умение отразить богатство окружающего мира, открытия и победы, современные ритмы всегда интересны и необходимы людям. Верит в людей, радуется каждому дню, консультирует учеников, восхищается природой, управляет машиной, столарничает и пишет музыку. Радует слушателей, удивляя специалистов и музыкантов молодой страстностью чувств и мудрой глубиной мысли. Восхищая...

Иа МУХРАНЕЛИ,

ТБИЛИСИ.

● Народный артист СССР А. Баланчивадзе.

Фото М. Датикашвили (ТАСС).