

30 декабря 1976 г. ● «ЗАРЯ ВОСТОКА»

ВСЯ ЖИЗНЬ — В МУЗЫКЕ

К 70-летию А. БАЛАНЧИВАДЗЕ

сокохудожественных произведений. С его именем связаны утверждение новых жанров и форм, нового мира идей и образов, обновление национального музыкального стиля. Индивидуальность А. Баланчивадзе отчетливо видна и в манере письма, и в творческих принципах. Он с самого начала выработал музыкальный стиль, четко выделяющий его творческую личность на многообразном фоне современной грузинской музыки. Музыкальный почерк А. Баланчивадзе особенно ярко проявился в инструментальном жанре. Фортепианная и симфоническая музыка определила основной курс его творчества.

Началом широкой творческой жизни А. Баланчивадзе следует считать написанный в 1934 году фортепианный концерт — первый образец этого жанра в грузинской музыке. В этом произведении раннего периода, которое в свое время исполнялось почти на всех крупных эстрадах нашей страны, явно ощущается тесная связь с национальными народными источниками, своеобразная манера музыкально-художественного воплощения.

Велики заслуги А. Баланчивадзе в сфере балетной музыки. Он положил начало новому музыкально-сценическому жанру в Грузии — создал первый грузинский балет «Сердце гор» (1936 г.). А. Баланчивадзе уже в молодости обнаруживает способность пластического видения, проявляет

большой интерес к хореографическим образам и ритмам. В течение всей своей деятельности он сохранил тесную связь с балетным театром: создал еще два балета — «Рубиновые звезды» и «Мцыри».

Но нигде не видна так отчетливо сила таланта и мастерства А. Баланчивадзе, как в симфоническом жанре. Его слава основана главным образом на симфониях, по своей творческой природе и призванию он — преимущественно симфонист. А. Баланчивадзе внес огромный вклад в развитие национального симфонизма, заметно расширив его идейный горизонт, жанровый и стилистический диапазон, весь арсенал выразительных средств. В симфониях А. Баланчивадзе с большой обобщающей силой отображены острые, драматические процессы нашей жизни. Они по праву стоят в одном ряду с выдающимися образцами советского симфонизма.

В творчестве А. Баланчивадзе особенно отчетливо запечатлелся тот перелом, который испытала грузинская музыка в советскую эпоху. Как и всякий передовой художник, А. Баланчивадзе стоит на почве своей эпохи, главным источником его музыкального вдохновения служит современная действительность. Он является современным художником прежде всего по своему мышлению, музыкальному языку, эстетическим

убеждениям. Достоинства творчества А. Баланчивадзе всегда состояли в том, что оно развивалось в тесной связи с народными истоками. Художник, обладающий сильной творческой индивидуальностью, А. Баланчивадзе проявляет верность национальным традициям, однако он не консервирует их, не подчиняется стилистическим нормам, издавна утвердившимся в грузинской музыке. Творческая эволюция А. Баланчивадзе служит прекрасным подтверждением той истины, что национальный стиль не является стабильной категорией — он подвержен постоянным изменениям и обновлению. Его творчество является ярким проявлением общегрузинского музыкального языка в современной музыке. А. Баланчивадзе относится к числу художников, смело расширяющих традиционные рамки своей национальной культуры. Основы национальной музыкальной школы он обогащает достижениями классической и современной музыки.

А. Баланчивадзе — художник большого диапазона. Исключительно широка и разносторонняя сфера его интересов. Творчество композитора не лишено драматических конфликтов, элементов трагизма. В его музыке отчетливо отразилась ярко выраженная во всем советском искусстве тенденция — слияние высоких гражданствен-

ных идей героики и лирико-поэтических образов. А. Баланчивадзе — апологет жизни и прекрасного в искусстве. Он стремится главным образом к выявлению светлых и гармонических начал действительности. Герой его творчества — жизнерадостный и жизнелюбивый человек, не противостоящий внешнему миру, а гармонически слитый с ним. А. Баланчивадзе привнес в грузинскую музыку поэзию душевной нежности и тонкости, внутренней чистоты и света, в его творчестве нашла своеобразное эстетическое обобщение извечная склонность грузинского народа к прекрасному. Особенности стиля А. Баланчивадзе, существенные стороны его индивидуальности наиболее отчетливо проявляются в тонко очерченных лирических образах. В этом — поэтическая природа его таланта.

На музыкальной палитре А. Баланчивадзе преобладают светлые и яркие краски. Он создал замечательные образцы оптимистической лирики. Поэтическое ощущение красоты жизни, стремление к выявлению ее эстетической сущности — отличительные черты мировосприятия композитора.

А. Баланчивадзе первым из грузинских композиторов советской эпохи вышел на всеобщую арену. В 1936 году на сцене Тбилисского оперного театра был поставлен первый балет А. Баланчивадзе — «Сердце гор», снискавший таланту молодого композитора всеобщее признание и открыв-

ший ему путь к широкому творчеству. Автор «Сердце гор» смело обходит стороной традиции, утвердившиеся в балетном искусстве. Тематика балета, его интонационный материал, художественные образы, музыкально-хореографический язык были новым и самостоятельным художественным явлением для того времени. В нем соединены элементы романтической поэмы и социальной драмы. А. Баланчивадзе был одним из первых советских композиторов, кто вывел на балетную сцену нового героя — революционный народ. Героическая тема социальной борьбы была чужда классическому балету. Традиция героического балета возникла в советскую эпоху, и А. Баланчивадзе — один из первых зачинателей этой традиции. Романтика любви и подвига — так можно определить внутреннюю суть балета А. Баланчивадзе, его пафос...

Героическая эпопея Великой Отечественной войны нашла яркое воплощение в лучшем сочинении композитора — Первой симфонии (1944 г.), явившейся новой страницей в развитии грузинского национального симфонизма. Это монументальное творение заметно расширяет стилистический диапазон, сферу проблематики грузинского симфонизма. Музыка симфонии проникнута активным духом современной жизни и ее динамическим восприятием. А. Баланчивадзе первым из грузинских композиторов показал героя симфонии в движении и действии — как непосредственного участника великих драматических событий нашей современности.

А. Баланчивадзе предстает зрелым мастером симфонической драматургии. Его Первая симфония со всей ясностью выражает основной эстетический принцип подлинного симфонизма: «многообразие в единстве».

Замечательным образцом лирического таланта и мастерства А. Баланчивадзе является его Третий фортепианный концерт (1952 г.). В нем особенно ярко проявились привлекательные качества музыки композитора — чистота и лучезарность художественных образов, прозрачность и отточенность музыкальной ткани. Третий фортепианный концерт предназначен для юного поколения, но значение его намного шире — это музыка о детях, а не только для детей. Благодаря своим высоким художественным достоинствам, Третий фортепианный концерт приобрел огромную популярность.

Если другие фортепианные произведения композитора связаны главным образом с традициями романтического пианизма, то Третий концерт вызывает более отдаленные reminiscenции — по своему художественному стилю, структуре и фактуре, необыкновенному лаконизму он напоминает образцы классического, в частности моцартовского, инструментализма.

Новой ступенью в творческом развитии А. Баланчивадзе явилась его Вторая симфония (1959 г.). Она вносит своеобразную новизну в грузинскую симфоническую музыку. Вторая симфония не продолжает линию Первой и отдалена от нее не только значительной хронологической дистанцией —

15 годами, но и рядом существенных признаков. Если концепцию Первой монументальной симфонии определяет эпическое начало, то Вторую симфонию скорее следует отнести к лирико-драматическому симфонизму. В ней нашло своеобразное обобщение одно из основных начал в творчестве А. Баланчивадзе — сфера возвышенной лирики.

А. Баланчивадзе постоянно находится в поисках нового. В 60-х годах, в период интенсивного обновления грузинского музыкального искусства, его творческий стиль испытывает значительное изменение. Начало обновления творческой биографии А. Баланчивадзе знаменовали балет «Мцыри» (1961 г.) по одноименной поэме М. Лермонтова и, в особенности, Четвертый фортепианный концерт (1967 г.). «Мцыри» — хореографическая монодрама. По целому ряду признаков «Мцыри» приближается к симфонической поэме; и, действительно, своей в высшей степени концентрированной формой балет этот во многом опирается на принципы поэмого симфонизма.

А. Баланчивадзе далеко прославил грузинскую советскую музыку, по достоинству заняв почетное место среди виднейших мастеров советской музыки. Замечательный композитор, педагог и общественный деятель, отдавший своему делу почти 50 лет, с прежней энергией и вдохновением продолжает творческий труд.

В. ДОНАДЗЕ,
доктор искусствоведения,
профессор, лауреат премии им. З. Палиашвили.

ВЫДАЮЩЕМУСЯ грузинскому композитору и общественному деятелю Андрею Мелитоновичу Баланчивадзе по праву принадлежит одно из самых почетных мест в современной грузинской музыке. Он заслуженно признан одним из основоположников грузинской советской музыки, и имя его широко известно далеко за пределами Грузии.

В творческой биографии А. Баланчивадзе, насчитывающей почти 50 лет, отчетливо отразился весь исторический путь развития грузинской советской музыки — как первые ее шаги, так и пора зрелости и возмужания.