

СМЕЛЫЙ ПОИСК

О творчестве композитора
Паула Дамбиса

О творчестве молодого латышского композитора Паула Дамбиса в последние годы много говорят, пишут, спорят. Его сочинения все чаще исполняются по радио и на концертных эстрадах. Солисты-исполнители, камерные и крупные исполнительские коллективы с интересом включают его новые произведения в свой репертуар. На телевизионном экране и на экранах кинотеатров появляются озвученные им фильмы.

Одна из основных особенностей творчества П. Дамбиса заключается в публицистической актуальности, злободневности тематики его сочинений. Композитора занимают наиболее значительные проблемы современности, новейшие достижения человеческого разума и духа. Это нашло, например, яркое выражение в его вокально-инструментальных сочинениях, таких, как «Икар» (на слова Э. Межелайтиса) — в завоевании космоса, оратория «Голубая планета» — об истории Земли и человечества (на слова разных поэтов — Лукреций, Дж. Бруно, Б. Брехта, Э. Межелайтиса и др.), Реквием-концерт, посвященный теме войны и мира. Даже произведения на исторические сю-

мы, например, «Костер Джордано Бруно» (на слова П. Э. Руммо), обретают у него остро современное звучание.

В музыке П. Дамбиса убедительно проявляется светлое, оптимистическое мироощущение композитора. Поэтому почти во всех его произведениях господствует светлый, солнечный колорит, а характерная философия обобщенная направленность сообщает музыке эпически широкое и возвышенное звучание. Эпичность музыки Дамбиса в известной мере обясняет преобладание в его сочинениях медленных, спокойных темпов, хотя большая контрастность пошла бы его сочинениям на пользу, особенно при конструкции крупной формы.

Публицистическая направленность творчества П. Дамбиса в большой мере определяет характерный для него выбор жанров. Это в первую очередь вокально-инструментальные сочинения, чаще всего для хора и инструментального ансамбля, типа канцаты, свободно трактуемые в зависимости от замысла. Тяготение к этому жанру обнаруживается у Дамбиса почти с первых его самостоятельных шагов после окончания консерватории в 1962 году по классу скрипача В. Ф. Уткина. Уже в первом его вокально-инструменталь-

ном произведении «Костер Джордано Бруно» (1965 г.) он использует своеобразный состав исполнителей — смешанный хор, чтец, ансамбль ударных инструментов и электроорган. Другое сочинение — «Икар» (1966 г.) исполняют смешанный хор, чтец и фортепиано; оратория «Голубая планета» (1967 г.) — смешанный хор, хор мальчиков, два чтеца, меццо-сопрано, тенор и симфонический оркестр; Реквием-концерт (1967 г.) исполняют два хора, два детских голоса, орган и колокол.

Как видим, почти во всех вокально-инструментальных сочинениях П. Дамбиса в качестве исполнителей выступают чтецы. Это не случайно. Композитор придает тексту особое значение и, желая, чтобы каждое слово дошло до слушателей отчетливо и ясно, поручает его почти целиком чтецу, так как при вокальном исполнении нужной ясности добиться почти невозможно. В то же время это вносит в общее звучание своеобразную и сильно действующую тембровую краску — декламирующий человеческий голос. С другой стороны, освободив хор и солистов от подчиненной функции произнесения текста, он свободно использует их для чисто музыкальных задач — раскрытия подтекста, создания колорита и настроения, для некоторых звуковых иллюстративных моментов. В «Икаре», например, хоровая партия вообще лишена текста. Иногда Дамбис строит хоровую партию на одной вычлененной из текста фразе или даже на одном слове, особенно важном по смыслу. Нередко при многократном повторении слова оно лишается своей семантики и становится чисто звуковым, фоническим материалом для хоровой артикуляции. П. Дамбис использует такие приемы художественно убедительной, с большой эмоциональной си-

лой. Особенно ярко это воплощено в одном из лучших его произведений — Реквием-концерте, четырехчастном сочинении супрового эпически-монументального характера, воплощающего идею борьбы за жизнь против смерти и горя.

Очень плодотворна и интересна работа П. Дамбиса в области использования опыта сонористики — одного из наиболее ярких, новейших направлений в современной музыке. Это направление занимается на самостоятельном использовании в музыке акустических, энергетических и фонических возможностей звука и извлечении новых звуковых средств из музыкальных инструментов, человеческого голоса и т. д.

С большой фантазией, разнообразно использует П. Дамбис элементы и приемы сонористики в своей вокально-инструментальной, в особенности хоровой, музыке, что сообщает ей очень своеобразное современное звучание и в то же время конкретную, почти театральную заостренность. Вот несколько примеров. В «Костре Дж. Бруно» в ответ на смелые обвинительные речи Дж. Бруно хористы, перебивая друг друга, вне ритма, говоря кому-то произносят фразу: «Что он сказал?», сначала тихо, потом все громче. Этот разрастающийся «организованный хаос» в хоре создает почти осязаемую картину возбужденной толпы. Реквием-концерт начинается с крика всего хора на самой высокой ноте. Это как бы отчаянный вопль людей, переживших трагедию войны, стон, вызванный мучительными до боли воспоминаниями. Эти тяжкие воспоминания вызывают первой части Реквиема еще один выразительный сонористический прием — напряженное пение всего хора переходит в говор, а говор — в шепот, что производит очень сильное впечатление.

Обильно используя в хоровой музыке сонористические приемы, Дамбис не только обогащает палитру своего творчества, но и открывает новые пути в латышской хоровой музыке, выдвигая перед ней новые задачи, открывая новые возможности для ее развития.

Надо сказать, что в использовании этих новых приемов П. Дамбис идет еще дальше, смело вторгаясь в область фольклора. Композитор является зачинателем своеобразного нового жанра на основе текстов народных песен, с использованием ритмомелодики фольклорного происхождения: он создает своего рода музыкальные жанровые картины, сцены народного быта. Еще в студенческие годы П. Дамбис принимал участие в нескольких фольклорных экспедициях. Личные впечатления привели его к мысли не только воплотить в музыке содержание песенного текста, но и передать распространенные в народе приемы исполнения. Отсюда в его сочинениях наряду с пением (где певцы нередко обрывают фразу как бы для дыхания) используются и говор, и шепот, и хлопки в ладони, и пастушки кличи-звоны, создавая как бы живую, почти театральную картину быта. Таковы его «Курземская тетрадь» (1966 г.), «Видземские календарные песни», «Песни сирот», «Колыбельные песни» (1968 г.) и др. Немало интересного находим мы и в инструментальной музыке П. Дамбиса.

Острое чувство времени, смелый поиск, богатая фантазия, талант и трудолюбие — вот основа тех творческих достижений, которые выдвинули сегодня Паула Дамбиса в ряд наиболее интересных представителей современной латышской музыки.

Э. ИОФФЕ