

По пути народности и реализма

Д. ШОСТАКОВИЧ

С чувством опромного воодушевления и патриотического подъема встретил наш многомиллионный народ XIX съезд партии Ленина — Сталина, знаменующий начало нового важнейшего этапа на пути движения к коммунизму.

Во всех уголках нашей Родины кипит мирный созидательный труд, направляемый волей партии, гением великого кормчего коммунизма Иосифа Виссарионовича Сталина. Директивы XIX съезда Коммунистической партии по новому пятилетнему плану развития народного хозяйства и культуры Советского Союза открывают новые широкие перспективы. Воплощаются в явь вековые мечты народа. С каждым днем все ярче и определеннее встает перед нашим умственным взором прекрасная картина светлого будущего нашей любимой Родины; черты коммунизма уже явственно проступают в повседневной советской действительности — в величественных сталинских стройках, в новых морях и каналах, в непрерывно растущем изобилии материальных и духовных благ.

Гигантские задачи предстоит решить советским людям, перестраивающим самый лик земной, преобразующим природу. Величие наших планов в том, что они обязательно реализуются в живые, зримые дела, облекаются в сталь и бетон, в пшеницу и машины, в школы, книги, произведения искусства, театры, музеи. С каждым днем жить становится лучше, жить становится радостнее!

Советский народ с небывалым подъемом празднует тридцать пятую годовщину Великого Октября, открывшего новую эру в истории человечества — эру торжества социализма. Сознание не мо-

жет с достаточной полнотой охватить все величие перемен, происшедших в нашей стране. И все, что свершается и свершалось в эти годы на земле хорошего, справедливого, человеческого, — все это неразрывно связано с победой великих идей марксизма-ленинизма, с титанической работой советского народа, неуклонно идущего вперед под знаменем Ленина — Сталина. Сейчас, когда враги мира и свободы, кровавые поджигатели войны, американо-английские империалисты грозят человечеству новой истребительной войной, взоры всех честных людей земного шара с любовью, доверием и надеждой обращены к нашей стране, являющейся могучим оплотом мира во всем мире.

Победа Великой Октябрьской социалистической революции ознаменовала величайший переворот в сознании людей, начало грандиозной культурной революции. Наша советская культура, наше советское искусство верно служат интересам Родины, всенародному делу коммунистического строительства. Творчество советских композиторов, писателей, художников, артистов окружено любовью народа, заботой и вниманием партии и правительства.

Социалистический общественный строй, открывающий необъятные творческие горизонты перед художником, вызывает к жизни все талантливое и передовое, приобщая к искусству широчайшие народные массы. Как бы строго и самокритично ни оценивали мы результаты нашей творческой работы, мы можем смело утверждать, что советская музыка стоит сегодня в авангарде прогрессивной музыкальной культуры во всем мире. Все наиболее

одаренные и честные музыкальные деятели за рубежом прислушиваются к голосу правды, доносящемуся из Советского Союза, ориентируются в своей творческой деятельности, в своих эстетических воззрениях на высокие гуманистические образы советской музыки.

За последние годы мне пришлось несколько раз побывать за границей и, в частности, в Соединенных Штатах Америки. Нам, советским людям, было дико наблюдать атмосферу торгашества, спекуляции, крикливой рекламы, которая царит в мире американского бизнеса, где музыка превращена в орудие наживы. К какому бесславному вырождению пришла современная буржуазная «культура», способная рождать лишь потоки американской джазовой продукции или извращенные, уродливые опусы композиторов-формалистов!

Жизнь неопровержимо доказывает, что капиталистический строй препятствует развитию музыкального искусства, неизбежно ведет его к декадентскому тупику, духовному опустошению.

Мне как-то попались тревожные записи, сделанные Н. А. Римским-Корсаковым в последние годы его жизни. Великий композитор чувствовал, что распространение буржуазного модернизма угрожает русской музыке опасностью тяжкого кризиса, упадка. «Не стоим ли мы накануне конца музыкального искусства? — с волнением восклицал Римский-Корсаков. — Что будет дальше с русской музыкой?»

И вот в середине XX века, в эпоху победившего социализма, мы, советские музыканты, с гордостью констатируем, что музыкальное искусство в нашей стране продолжает неуклонно развиваться по пути, проложенному нашими классиками.

За тридцать пять лет советская музыка прошла большой и сложный путь. Немало было на этом пути трудностей, формалистических ошибок, заблуждений. Но мы неизменно преодолевали их благодаря мудрому сталинскому руководству и отеческой заботе Коммунистической партии, неуклонно направлявшей нас, советских музыкантов, по пути народности и реализма.

С первых лет революции в строительство новой, советской музыкальной культуры включились композиторы старше-

го поколения, чье творчество является как бы живым связующим звеном между нашей современностью и русской классической школой. Я имею в виду имена таких мастеров, как М. Ипполитов-Иванов, А. Глазунов, Р. Глиэр, З. Палиашвили, А. Спендиаров, С. Василенко, А. Кастальский и другие. Пути советского музыкального творчества пролагали Н. Мяковский, Ю. Шапорин, С. Прокофьев, А. Хачатурян, Д. Кабалевский, Л. Ревуцкий, У. Гаджибеков, А. Давиденко, Т. Хренников и многие другие талантливые композиторы разных поколений, принадлежащие к разным социалистическим нациям нашей Родины.

Советский Союз исключительно богат талантами. Радостно наблюдать, как наш большой и многонациональный коллектив композиторов, исполнителей, музыковедов пополняется новыми яркими дарованиями. Они приходят в музыку из заводских цехов и колхозных полей, из далеких деревень и аулов, из рабочих и армейских клубов, из сельской самодеятельности. В условиях социалистической действительности каждый подлинный талант раскрывается в полную меру своих творческих способностей. Невольно вспоминается трагическая судьба многих одаренных людей, не имевших права на образование при старом, эксплуататорском строе и потому не реализовавших своих возможностей. А сколько замечательных композиторов прошлого ушло из жизни в расцвете лет, не выдержав тяжких условий нужды и бесправия! Напомню хотя бы Василия Калинникова или гениального Мусоргского — моего любимого русского композитора.

И сравнивая сегодня счастливую судьбу нашей музыкальной молодежи со многими трагическими биографиями музыкантов прошлого, хочется сказать: больше и лучше должны трудиться на благо Родины наши высокоодаренные композиторы.

К тридцать пятой годовщине Великого Октября мы приходим со значительными успехами, свидетельствующими о том, что наше музыкальное творчество идет по правильному пути реализма и народности. Широкое, всенародное признание получили многие прекрасные советские песни, вошедшие в быт миллионов людей не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Для этого немало потруди-

лись композиторы Ал. Александров, И. Дунаевский, В. Захаров, М. Блантер, А. Новиков, В. Соловьев-Седой, Ю. Милютин, В. Мурадели, С. Туликов, Б. Мокроусов, В. Макаров, С. Кац, поэты М. Исаковский, А. Сурков, В. Лебедев-Кумач, Е. Долматовский, Л. Ошанин и другие.

Мы можем с удовлетворением сказать, что именно в СССР в последние три десятилетия успешно развивался жанр симфонической музыки. Именно советским композиторам выпала на долю сложная и почетная задача продолжить замечательные традиции классического симфонизма Бетховена — Чайковского — Бородина, симфонизма, способного воплотить самые глубокие, жизненные идеи, волнующие человеческое общество. И если советским композиторам удалось создать ряд крупных симфонических произведений, получивших отклик во всем мире и прочно вошедших в концертный репертуар, значение этого факта никак нельзя недооценивать.

Радостно наблюдать, как в последние годы продвинулось вперед творчество наших композиторов в кантатно-ораториальном и хоровом жанрах. И здесь советская музыка в тесном сотрудничестве с поэзией раскрывает большие идеи нашего времени, воспевая героиню прошлого родной страны и величие ее сегодняшних трудовых дел. Нельзя не отметить также творческие достижения камерно-инструментальной музыки советских композиторов.

Замечательными успехами гордятся молодые музыкальные культуры братских национальных республик Советского Союза. Для многих из них годы Советской власти явились началом создания профессионального музыкального искусства, периодом зарождения и расцвета национальных композиторских школ. Без преувеличения можно назвать подлинным чудом то, что достигнуто в такой небывало короткий срок в музыкальном искусстве Украины, Белоруссии, Азербайджана, Грузии, Армении, Узбекистана и других советских республик. Выросли интереснейшие кадры национальных композиторов и исполнителей. Следуя традициям русской классической музыки, развивается оперное и симфоническое творчество в национальных республиках.

Мы горды тем, что лучшие произведения советской музыки получают признание широких кругов народа, находят живое применение в жизни трудящихся масс. Это признание находит свое выражение в ежегодно присуждаемых советским композиторам Сталинских премиях.

Оглядываясь на путь, пройденный за тридцать пять лет советским музыкальным искусством, мы с удовлетворением отмечаем блестящие достижения наших талантливых музыкантов-исполнителей — пианистов, скрипачей, виолончелистов, дирижеров, наших великолепных симфонических оркестров, хоровых коллективов, камерных ансамблей.

Мировое первенство советской исполнительской школы, продолжающей лучшие традиции великого русского реалистического искусства, утверждают имена мастеров старшего поколения — А. Неждановой, Л. Собинова, Н. Обуховой, К. Игумнова, Н. Голованова, так же как и имена наших выдающихся артистов среднего и младшего поколений — Е. Мравинского, К. Иванова, Л. Оборина, Д. Ойстраха, Э. Гилельса, В. Софроницкого, М. Ростроповича, Д. Шафрана, Л. Когана, С. Рихтера, Т. Николаевой, Т. Гусевой и многих других. Триумфальные успехи наших исполнителей за рубежом, их неизменные победы на международных соревнованиях убедительно подтверждают превосходство советской исполнительской школы, высоко несущей знамя правдивого и глубокого реалистического искусства большой мысли и большого чувства.

Перед советскими музыкальными деятелями стоят задачи дальнейшего совершенствования своего мастерства, всемерного улучшения работы наших музыкальных театров и оркестров, непрерывного движения вперед в деле подготовки новых кадров. Еще имеется очень много серьезных недостатков в нашей музыкально-просветительской работе, особенно на периферии. Концертная жизнь некоторых городов бедна, малосодержательна, однообразна, не удовлетворяет растущих эстетических потребностей и художественных запросов народа. Советские люди во всех уголках нашей Родины хотят слушать лучшие произведения русской и западноевропейской классической музыки, сочинения советских композиторов; они хотят слушать игру наших замечательных

пианистов и скрипачей, пение наших выдающихся вокалистов.

Можно не сомневаться, что уже в ближайшие годы будет еще более расширена сеть филармоний, концертных залов, симфонических оркестров, музыкальных школ и консерваторий, что будут созданы новые мощные предприятия, производящие высококачественные музыкальные инструменты, будет совершенствоваться и нотно-издательское дело. Тем самым будет улучшена материальная база для еще большего расцвета нашей социалистической музыкальной культуры, активно участвующей в коммунистическом воспитании народа.

Прекрасной особенностью советской музыкальной культуры, свидетельствующей о ее подлинно демократической, народной основе, является массовость нашего искусства. Чем более приближаемся мы к коммунизму, тем большее количество простых советских людей приобщается к богатствам музыкального искусства. Советские труженики, строители коммунистического общества не только любят и ценят хорошую музыку, но и сами все больше и больше становятся непосредственными участниками музыкального творчества, творцами новых музыкальных ценностей. Это сказывается в широчайшем развитии массовой художественной самодеятельности и народного песенного творчества.

Каким неиссякаемым источником новых творческих сил в искусстве является многомиллионная армия самодеятельных музыкантов и певцов в нашей стране! Какой гордостью и радостью переполняется сердце музыканта, когда он слышит превосходное, квалифицированное исполнение хором молодых рабочих Ленинграда труднейших хоровых произведений Чайковского, Танеева, Прокофьева, а также западных классиков! А наши самодеятельные симфонические оркестры, хоры народной песни, наши замечательные ансамбли песни и пляски, выросшие из самодеятельности!

Я верю, что в годы новой, пятой пятилетки дело собирания, изучения и пропаганды народно-песенного искусства всех республик, краев и областей нашей Родины будет поднято на новую, подлинно научную высоту, достигнет значения большого, общегосударственного дела. Должна быть создана полная

энциклопедия народной музыки Советского Союза, охватывающая все многообразие жанров и видов русского музыкального фольклора и музыкального фольклора всех национальностей СССР. Этот грандиозный труд потребует усилий целого поколения советских музыкальных этнографов и музыковедов, но начало ему должно быть положено в ближайшее же время.

Огромные, ответственные задачи стоят сегодня перед нами, советскими композиторами. Советский народ горячо любит музыку, он требовательно и критически подходит к творчеству своих композиторов. Он ждет от нас произведений в разных жанрах музыкального искусства, отображающих народную жизнь, образы советских людей — строителей коммунизма, все самые глущие и важные темы современности. Он хочет, чтобы его родная советская музыка была ему понятна и близка, чтобы она обладала богатством выразительных мелодий, законченностью и совершенством художественной формы. Эти требования народа к композиторам прекрасно выразил А. А. Жданов в своем историческом выступлении на совещании деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б): «Народ оценивает талантливость музыкального произведения тем, насколько оно глубоко отображает дух нашей эпохи, дух нашего народа, насколько оно доходчиво до широких масс».

Чем шире становится наша аудитория, чем выше ее требования, тем более трудной, ответственной, но и почетной становится наша работа. Так же как и писатели, композиторы являются инженерами человеческих душ. Так же как и писателям, партия и правительство предоставили композиторам все возможности и права, кроме одного — права плохо писать.

Творческие успехи, достигнутые советской музыкой, значительны. Однако мы еще далеки от того изобилия музыкальных произведений во всем многообразии тематики, жанров и форм, которого ждет от нас советский народ. Важнейшей задачей советских композиторов является создание идейно и художественно полноценных опер. Несмотря на отдельные успехи («В бурю» Т. Хренникова, «Семья Тараса» Д. Кабалевского, «Декабристы» Ю. Шапорина, «Певец свободы» Э. Каппа и др.), наше оперное творчество все еще отстает от требований жизни. Нам

еще очень далеко до тех вершин оперного искусства, которые были завоеваны нашими великими предшественниками Глинкой, Чайковским, Мусоргским, Бородиным, Римским-Корсаковым.

Говоря о тех поистине беспредельных творческих просторах, которые открываются перед советскими людьми, приближающимися к великой и светлой цели — к коммунизму, мы, советские композиторы, должны по-новому, по-революционному поставить перед собой задачу создания советской оперной классики. Мы должны бороться за создание оперы, правдиво раскрывающей все богатство и красоту нашей сталинской эпохи, все богатство и красоту духовного мира советского человека — патриота, борца за мир, за коммунизм.

Хочется пожелать, чтобы в ближайшее время у нас были созданы новые высокоидейные и яркие по музыкальному стилю советские симфонии. Наша послевоенная действительность — размах строительства и преобразование природы, всенародная борьба за мир, против сил реакции, против поджигателей новой войны — дает превосходную идейную основу для создания большой, философски обобщенной симфонии подлинно бетховенского масштаба.

Необходимо преодолеть отставание советской музыки в таких жанрах, как сольная концертная литература для наших пианистов, скрипачей, виолончелистов, духовиков. Слушатели ждут от советских авторов новых современных романсов, отражающих духовный мир советского человека. Жизнь настоятельно требует нового качественного подъема советского песенного творчества, создания волнующих и прекрасных песен о сегодняшнем дне в жизни советского народа.

К числу важнейших проблем, стоящих перед советскими композиторами, борющимися за высокоидейное, реалистическое искусство, относится проблема мастерства. Композитор должен уметь свободно и многообразно, смело и оригинально воплощать в своих произведениях все те большие идеи и чувства, которыми живет народ. Композитор должен уметь воплощать эти мысли и чувства в художественно совершенной форме. Мне кажется своевременным поднять вопрос о большем внимании к форме. Я хочу на-

помнить здесь замечательные слова В. Белинского: «Единосущность идеи с формой так велика в искусстве, что ни ложная идея не может осуществиться в прекрасной форме, ни прекрасная форма быть выражением ложной идеи».

Говоря о полноценном реалистическом мастерстве, я имею в виду не только владение необходимыми профессионально-ремесленными навыками. Мне думается, что этот обязательный этап профессионального вооружения большинством наших композиторов успешно пройден. Понятие мастерства, на мой взгляд, значительно шире и глубже. Оно выражается в полной гармонии между формой и содержанием, в свободном и гибком владении всеми элементами музыкального языка с целью наиболее верного воплощения идейного содержания.

Написать гармонический хорал, замысловатый канон или ричеркару, проявив при этом завидную полифоническую технику, — это далеко не предел композиторского мастерства. Важно, чтобы музыка волновала и вдохновляла слушателей глубиной, серьезностью замысла, чтобы все средства музыкальной выразительности были в полной мере подчинены идее.

Не раз приходится слушать произведения, весьма гладко, правильно сделанные, но вызывающие скуку и утомление своей растянутостью, несоответствием между обилием музыкальных звуков и бедностью, ограниченностью мыслей и чувств. И такие произведения никак не могут считаться мастерски выполненными, несмотря на их внешнюю «сделанность».

Много еще нужно потрудиться нашим композиторам, чтобы по-настоящему овладеть формой, верно направленной на живое восприятие слушателей, искусством оркестровки (понимаемой как подлинно творческое, а не ремесленно-прикладное дело), а главное, воспитать в себе то чувство меры, необходимой гармонии между формой и содержанием, без которого не может быть полноценного мастерства.

И еще одно пожелание хочется высказать моим товарищам-композиторам. Жизнь, непрестанно выдвигая перед нами новые и новые идейные задачи, требует от советских художников творческого новаторства в воплощении музыкальных

образов современности. Пассивным воспроизведением готовых схем не создать тех новых и свежих музыкальных образов, которых ждет от нас советский слушатель.

Композиторское новаторство мне теперь представляется как понятие прежде всего идейно-художественное, а не внешне-формальное. Давно прошло время, когда новаторством у нас считали "неслыханные" созвучия, свехоригинальные аккорды и оглушающие слушателя полифонические нагромождения. Подобное псевдоноваторство — это болезнь, к сожалению, очень заразная и опасная, особенно для молодых композиторов. Этой болезнью и сейчас еще страдают многие талантливые композиторы на Западе, в том числе и некоторые прогрессивно настроенные музыканты.

Мне думается, что смысл подлинного, а не формального новаторства заключается в том, чтобы суметь несложными, ясными выразительными средствами, не боясь простых трезвучий и "традиционных" мелодических оборотов, передать новые образы, живые чувства и мысли своих современников. Я думаю, что классические средства музыки таят в себе еще множество прекрасных и неиспользованных возможностей, чтобы создавать на их основе новое, не прибегая к нарочитому козырению фальшивыми нотами.

Если же содержание данного произведения потребует в определенный момент использования острого диссонанса, сложной звуковой комбинации и если этот эффект будет умело использован во имя раскрытия данного реалистического образа, то слушатель всегда примет это, как должное. Ведь и у Моцарта, и у Бетховена, и у русских классиков мы встречаем порой неожиданные, сложные звукосочетания, но они не кажутся нам нарочитыми, ибо полностью подчинены большой художественной идее.

Новаторство реалистическое, творческое, идейное, направленное не к внешнему оригинальничанию, а к наилучшему, правдивому раскрытию новых образов, рождаемых нашей современностью, — благодарная и важная задача, стоящая перед мастерами советской музыки.

Патриотический долг советских композиторов, исполнителей, музыковедов — использовать все богатейшие возможности для всемерного повышения качества своей работы, для поднятия советской музыкальной культуры на новую высоту.

Вдохновленные успехами социалистического строительства, руководствуясь мудрыми указаниями партии Ленина-Сталина, мы будем с еще большей энергией бороться за расцвет советской музыкальной культуры, за то, чтобы наша музыка была достойна великого, героического народа, победоносно строящего коммунизм.