

«Синьора, там, где есть музыка – не может быть ничего дурного»
«Дон-Кихот», гл. 47

Дмитрий Борисович Кабалевский родился 30 декабря 1905 года в Петербурге, Его дед по отцовской линии – Клавдий Егорович Кабалевский, был военным инженером, строителем и первым начальником одного из в России патронных заводов в г.Луганске и вышел в отставку в чине генерал-майора. Сын Клавдия Егоровича, Борис Клавдиевич, закончил физико-математический факультет Петербургского Университета, был женат на Надежде Александровне урожденной Новицкой, закончившей Царскосельскую женскую гимназию и имевшую диплом «домашней учительницы». Оба они были прирожденными воспитателями. Их сын – композитор Дмитрий Кабалевский - не раз писал, как бесконечно благодарен своим родителям за все, чему учили они его в детские годы.

Уже в самом раннем детстве проявилась всесторонняя одаренность будущего композитора, особенно он любил музыку. Игре на фортепиано его начали обучать с восьми лет, но учительница на разрешала ему импровизировать и играть по слуху. Тогда маленький Митя взбунтовался и уроки прекратились. Однако это, по выражению самого композитора, оказалась «пиррова победа», - к занятиям музыкой он вернулся лишь в возрасте 14 лет и хотя впоследствии блестяще закончил Московскую консерваторию по двум специальностям – как композитор и как пианист – эти потерянные годы не дали ему возможности достичь должного уровня исполнительского мастерства.

Возвращение к профессиональным и систематическим занятиям произошло в 1919 году . В 1918 году столица из Петрограда была переведена в Москву, куда переехали и все государственные учреждения, в том числе и Управление государственных Сберкасс, в котором работал Борис Клавдиевич. С тех пор семья Кабалевских обосновалась в Москве. Тогда Митя, по его собственному выражению, «взял второй старт» - начал брать уроки музыки и поступил в государственную музыкальную школу 3 в класс ее директора В.А.Селиванова. Приходилось не только учиться, но и работать, но Кабалевскому потребовался всего год, чтобы подготовиться к поступлению в музыкальное училище и поступить сразу на второй курс. Полный курс музыкальной школы и техникума Дмитрий Борисович прошел за неполных семь лет. Увлекался он и сочинением музыки и однажды принес В.А.Селиванову свои произведения. После этого в музыкальном техникуме было открыто композиторское отделение, на котором преподавали профессора Московской Консерватории. Тогда же началась и преподавательская деятельность самого Кабалевского – некоторое время он занимался с детьми в музыкальной школе при техникуме, впервые обратив внимание на почти полное отсутствие легких пьес для начинающих музыкантов. Он начинает сочинять такие пьески сам.

В 1925 году Кабалевский поступает в Московскую Консерваторию по двум специальностям – как пианист (в класс А.К.Гольденвейзера) и как композитор сразу на второй курс в класс Г.Л.Катуара). Через год, после смерти Г.Катуара, Кабалевский переходит в класс Н.Я.Мяскового, одного из крупнейших симфонистов современности и великолепного педагога. Со временем их отношения ученика и учителя переросли в искреннюю дружбу на основе глубокого взаимного уважения. Недаром много позднее, уже в годы Отечественной войны, написав цикл из 24 прелюдий для фортепиано, Кабалевский посвятит его Мясковскому. Это посвящение было первым за 25 лет его

композиторской работы. В годы учебы в Консерватории Кабалевский сочиняет в основном камерную музыку – романсы и песни, фортепианные прелюдии и пр. Однако под влиянием Мясковского появляются и первые произведения крупной формы: Первая соната для фортепиано и Первый струнный квартет.

В 1929 году Кабалевский с отличием закончил консерваторию по классу композиции, а в 1930 году – по классу фортепиано. Его имя было занесено на Золотую доску отличия Московской консерватории. Начинается его самостоятельная творческая жизнь.

Х Х Х

Если первые сочинения Кабалевского были связаны с самым близким ему инструментом – фортепиано, то после окончания Консерватории его многогранный талант начинает быстро расцветать. Одно за другим начинают появляться сочинения в самых разных жанрах – «Поэма борьбы» для симфонического оркестра и хора, Первая, Вторая и Третья симфонии, последняя из которых - вокально-симфоническое произведение, Второй фортепианный концерт. Уже в этих произведениях определились главные черты творчества молодого композитора: связь с музыкальной традицией и национальный характер музыки, стремление к ясности и выразительности музыкального языка, профессионализм и постоянное обращение к темам современности. Из названных произведений наибольшей популярностью пользовалась Вторая симфония, написанная в 1934 году и не раз успешно исполнявшаяся у нас и за рубежом. Как писала критика в Вене, «темперамент Кабалевского победил нас».

В эти же годы Кабалевский начинает работать к театре и кино. От пишет музыку к спектаклям во МХАТе и в Театре им.Вахтангова, в Театре Сатиры и Детском Музыкальном театре. Начав работать в кино еще студентом Консерватории, (он играл во время сеансов тогда еще немного кино), в 30-е годы Кабалевский пишет музыку таким разным по жанру фильмам, как «Петербургская ночь», «Мусоргский» или Хождение по мукам» и «Антон Иванович сердится и «Щорс». Пожалуй, наиболее знакома зрителям музыка остроумной комедии «Антон Иванович сердится», которая показала умение композитора писать в области эстрадно-комедийно музыки. Годы работы Кабалевского в драматическом театре и кино, сотрудничество со многими выдающимися актерами и режиссерами способствовали развитию его образного мышления и привели в конечном итоге к созданию центрального сочинения композитора 30-х годов – опере «Кола Брюньон» по одноименной повести Р.Роллана. Как писал Кабалевский, сила книги Роллана «в характере ее героев, прежде всего в характере самого Кола». Из множества тем и сюжетов, заложенных в книге, композитор и либреттист выбрали два самых драматических: конфликт между меценатом-самодуром Герцогом и художником Кола и между Кола и любовью всей его жизни Селиной-Ласочкой. Опера создавалась в годы после начала Второй мировой войны, и для Кабалевского противостояние искусства мракобесию было символом противостояния народов Европы фашизму, пытавшемуся уничтожить мировую культуру. В процессе сочинения оперы композитор, досконально изучив французский фольклор, тем не менее стремился избегать прямого цитирования. Он использовал подлинные французские мелодии, но при этом создавал свою музыку, передающую настоящий дух персонажей Р.Роллана. Лишь в одном месте – теме Кола, его наигрыше на флейте, народная французская мелодия использована в ее оригинальном виде. И при этом в каждом такте оперы явно ощущалась русская мелодика, что делало музыку еще более оригинальной. Увертюра из оперы и три музыкальных антракта:

«Народный праздник», «Народное бедствие» и «Народное восстание» позже были объединены в симфоническую сюиту и обрели самостоятельную сценическую жизнь. Премьера оперы состоялась 22 февраля 1938 года в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета им. С.М.Кирова и имела большой успех. Но начавшаяся Великая Отечественная война остановила ее сценическую жизнь. Лишь спустя 30 лет Кабалевский вновь вернулся к опере, сделав новую редакцию. Война остановила работу композитора над еще одним произведением – балетом «Золотые колосья». Он должен был быть поставлен на Неделе Белорусского искусства в Москве, но во время одной из первых бомбежек города партитура погибла и восстанавливать ее автор не стал.

Однако, несмотря на все перечисленное Кабалевский не забывал и детей. Одновременно с работой над оперой и балетом он написал 30 легких фортепианных пьесок, объединив их в 3 тетради ор. 27, 1938 г. В том же 1938 году создается сюита «Комедианты», составленная из музыки к спектаклю детского театра Наталии Сац «Изобретатель и комедиант».

Х Х Х

22 июня 1941 года резко изменили жизнь страны, все силы теперь были направлены на борьбу с врагом. В музыке Кабалевского тема войны также выходит на первый план. В первые же дни появляются военные песни – например, «На родную землю нашу враг напал». Даже детские песни окрашены суровой атмосферой этого времени; начинается работа и над крупным произведением кантатой «Родина великая».

Уехав в эвакуацию вместе с членами Союза Композиторов, Кабалевский уже к декабрю 1941 года возвращается в Москву и в феврале 1942 года едет на фронт. Увиденное и услышанное оказало на композитора такое сильное впечатление, что к военной теме он будет возвращаться на протяжении почти всей оставшейся жизни. А тогда, в 1942 году, им был написан цикл песен «Народные мстители», посвященный украинским партизанам, через полгода – опера «В огне» («Под Москвой»). Осенью 1943 года композитор поехал в блокадный Ленинград, а вернувшись, принимается за создание своего лучшего произведения военных лет – цикла «24 прелюдии для фортепиано» ор. 38.

Предшествовало этому участие в конкурсе на лучшую обработку русской народной песни, на котором Кабалевский получил первую премию за представленные 6 пьес. После конкурса были дописаны еще 18. В основу каждой прелюдии положена народная русская песня, но так же, как и в опере «Кола Брюньон», это были не обработки, а создание на основе каждой песни самостоятельного произведения. Цикл был закончен осенью 1944 года, премьера прошла через два года в исполнение Я.Флиера.

В 1945 году появился Второй струнный квартет, затем Вторая и Третья фортепианные сонаты. Образы этих произведения совершенно явно навеяны событиями войны, в них можно услышать и скорбные народные плачи о погибших, и ликующий победный колокольный звон.

В 1943 году Кабалевский начинает работу над оперой «Семья Тараса». Эту оперу иногда называют оптимистической трагедией – настолько сильны в ее героях оптимизм и вера в победу. На первом плане у композитора и либреттиста снова оказались сюжетные линии молодых персонажей оперы – Насти и Павки, их молодости и любви. Премьера оперы состоялась в 1950 году в Ленинграде и имела большой успех.

Параллельно с произведениями, отражавшими тяжелое и суровое военное время, Кабалевский по-прежнему писал для детей. В 1944 году он сочинил сборник из 24 легких фортепианных пьес, 4 песни-шутки на слова С.Маршака. Тогда же, по его собственному

признанию, у него возник замысел создания цикла инструментальных концертов для молодых исполнителей. В 1948 году был написан первый из них – скрипичный, ор. 48, в 1948 - второй, виолончельный ор. 49 и в 1952 году – третий, фортепианный ор.50. По замыслу автора, эта триада, посвященная молодежи, олицетворяла молодость, счастье и радость. В то же время все они разные; если скрипичный концерт весь пронизан беззаботной радостью, то виолончельный явно несет на себе отпечаток скорби по тысячам юных, погибших, не успев повзрослеть. Фортепианный концерт – это утверждение жизни, существующей вопреки всему, хотя и в нем есть отголоски военных мелодий. В 1958 году состоялась премьера кантаты «Песни утра, весны и мира». В 1954 году композитор закончил свою четвертую оперу «Никита Вершинин». И хотя герои этого произведения – партизаны времен Гражданской войны, по духу они перекликаются с персонажами оперы «Семья Тараса». Однако в репертуаре театров опера продержалась недолго. Написанная вслед за ней Четвертая симфония (1956 г., ор.56) вызывает ассоциации с рассказом об ушедших и светлой скорби о них, однако ощущение полноты и радости жизни намного превалирует в этом произведении.

В 1957 году в Театре оперетты была поставлена единственная оперетта Кабалевского «Весна поет». По жанру оперетта – лирическая комедия, в которой рассказывается о любви и счастье. Однако просчеты в либретто обусловили недолгую сценическую жизнь оперетты. В последующие годы создается огромное количество детских произведений – вокальных и инструментальных; среди последних – рондо для фортепиано, прелюдии и фуги, мажоро-минорные этюды для виолончели, рондо для скрипки и фортепиано и многое другое. В 1959 году композитор пишет кантату «Ленинцы» для трех хоров и большого симфонического оркестра. Произведения в форме романса занимают сравнительно скромное место в творчестве Кабалевского. Впервые он пробовал свои силы в этой области еще в студенческие годы, написав несколько романсов на стихи Бальмонта, Блока и Есенина. Спустя 20 лет он пишет цикл 10 сонетов на слова Шекспира ор. 52, и 2 романса на стихи А.Коваленкова ор. 55. Потребность вновь вернуться к жанру романса композитор ощущает в семидесятые годы. Теперь это уже глубоко философские произведения – Три восьмистишия на слова Расула Гамзатова ор. 74, 1975 г., «Время» – шесть романсов на стихи С.Маршака ор.100, 1977 г., «Песни печального сердца» – 8 романсов на стихи Ованеса Туманяна ор.101, 1978-80 гг., и «Семь песен о любви» ор 103, 1985 г.

Х Х Х

В 1963 году Кабалевский создает свое крупнейшее произведение на военную тему – «Реквием». Но и тут композитор остается верен себе – по его собственным словам, реквием «написан о погибших, но обращен к живым, рассказывает о смерти, но воспевает жизнь». Кульминацией произведения стала часть, названная «Наши дети». «Реквием» был переведен на многие языки и исполнялся во многих странах, включая США. Музыка была отмечена Государственной премией им.Глинки.

За годы жизни Кабалевским было написано 6 опер, 1 оперетта, 4 симфонии, 6 кантат и ораторий, 7 инструментальных концертов, 2 струнных квартета, а также музыка к спектаклям и кинофильмам, песни, хоры, романсы, музыка к радиокомпозициям и др.