Алексей
МУРАВЛЁВ

РОМАНС
ДЛЯ
ТРИО

(фортепиано, скрипки и виолончели)

Памяти П.И. ЧАЙКОВСКОГО

Москва
"КОМПОЗИТОР"
1996

М $\frac{5206010000-015}{82(02)-96}$ Без объявл.

© Муравлёв Алексей Алексеевич, 1996 г.

Заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии Алексей Алексеевич Муравлев принадлежит к замечательной плеяде композиторов современности, чья художественная мысль обращена к высокой нравственной традиции русской культуры. На основе этой традиции и выразительных средств эпохи русской классической школы в сочетании с избирательным применением средств, рожденных творческой практикой XX столетия, складывается своеобразная и обаятельная художественная система. Ее характерными чертами являются — интонационный мир русской музыки и типичные для нее эпические, жанрово-колористические и сказочно-фантастические образы, а также пленяющая своей поэтичностью и богатством психологических оттенков лирика.

А. Муравлев родился в 1924 году в Тбилиси, в интеллигентной семье. Его мать была богато одаренной натурой и очень музыкальна. Игре на фортепиано училась у Г. Нейгауза, хорошо пела. Она и стала инициатором встречи своего трехлетнего сына с А.К. Глазуновым, бывшим тогда директором Ленинградской консерватории. Юный музыкант продемонстрировал редкую природную одаренность, сыграв на рояле до-мажорную Прелюдию И.-С. Баха из первого тома "Хорошо темперированного клавира". Однако наметившиеся после этой встречи дальнейшие занятия с прославленным композитором не состоялись по причине отъезда А.К. Глазунова заграницу. В 1932 году А. Муравлев был принят в Особую группу одаренных детей при Ленинградской консерватории по классу фортепиано к Паулине Линде — любимой ученице Ф.М. Блуменфельда, а затем — в Музыкальную школу-десятилетку при Ленинградской консерватории.

Свое консерваторское образование А. Муравлев начал в годы войны в эвакуации в Свердловске по классам композиции — у профессора М. Фролова, фортепиано — у профессора Н. Голубовской. Продолжил учебу уже в Москве: у В. Шебалина и Ю. Шапорина — по классу композиции, у Г. Нейгауза — фортепиано.

В 1947 году на I Всемирном фестивале демократической молодежи в Праге А. Муравлев был удостоен Первой премии за свой фортепианный цикл "Сказы", который сам и исполнил.

По окончании Московской консерватории в 1949 году имя А. Муравлева было занесено на мраморную доску отличия. Тогда же началась многолетняя работа Алексея Алексеевича в кино. Композитор создал музыку более чем к 150 киноленте. Среди них — "Белый пудель" (по Куприну), "Муму" и "Затишье" (по Тургеневу), "Дом с мезонином" (по Чехову), "Удивительная история, похожая на сказку" (по мотивам "Гадкого утенка" Андерсена), "Одни" (по Шукшину), "Василий и Василиса" (по Распутину), "Сказка о купеческой дочери и таинственном цветке" (по Аксакову), "Волшебная лампа Аладдина", "Пакет", "Крах", "Незабываемое", "Руины стреляют", "Черная береза" и многие другие.

Значительное место в творчестве Муравлева занимает музыка к научно-популярным и документальным фильмам, в частности об искусстве. "Поленов, Врубель, Серов, Нестеров, Петров-Водкин, Лентулов, Коненков, Корин, С. Герасимов, Пименов, Ван Эйк, Рембрандт, Ван Гог и другие художники вошли в мою жизнь, — рассказывает композитор, — благодаря работе в кино. Несколько фильмов были связаны с Дрезденской галереей..."* Музыка А. Муравлева стала украшением и душою этих фильмов. Вместе с тем, столь близкое соприкосновение с миром великих художников и их шедеврами необычайно обогатило его собственную творческую палитру.

Композитор обращался также и к музыке для театра. Особенно интересной была работа над спектаклями "Ночь ошибок"(по Гольдсмиту в постановке молодого тогда Г. Товстоногова) и "Ученик дьявола" (по Б. Шоу), а также над спектаклями по пьесам В. Розова.

В 1967 году сфера деятельности композитора расширяется: он начинает преподавать в Институте культуры теоретические дисциплины, а с 1972 года А. Муравлев — профессор кафедры композиции и инструментовки в Российской академии музыки им. Гнесиных.

Перу А. Муравлева принадлежат много произведений в разных жанрах. Среди них симфонические поэмы "Лес" и "Азов-гора" (удостоена Государственной премии), оратория "Слава советской земле", "Баллада об Андрее Чумаке"(для солиста, хора и симфонического оркестра), Концерт для оркестра баянистов, Концерт для дуэта гуслей с оркестром русских народных инструментов, Думка для балалайки и русского народного оркестра, Струнный квартет, Две поэмы для скрипки и фортепиано, Идиллия для органа, а также пьесы для скрипки и фортепиано, виолончели и фортепиано, хоры, романсы и песни.

Но особое внимание композитор уделяет роялю. Истинную любовь к этому инструменту, воспринятую еще в юношестве у таких замечательных педагогов как Н. Голубовская и Г. Нейгауз, Алексей Алексеевич пронес через всю жизнь. Им созданы три сонаты, сонатины, упомянутый уже цикл фортепианных пьес "Сказы", Сюита, Русское скерцо и множество других произведений. Фортепианное творчество — своего рода лирический дневник, в котором композитор поверяет слушателю свои сокровенные чувства.

Алексей Алексеевич Муравлев — тонкий и своеобразный художник нашего времени, не принадлежит к композиторам радикал-реформаторам. Именно в традициях классического музыкального искусства, в особенности русского, он находит непреходящие этические и эстетические ценности, гармонию и те выразительные средства, которые способны воплотить образы современности. Творчески преломленные и по-новому трактованные, они делают его музыку самобытной, свободной от моды и неподвластной времени.

*Муравлев А. Записки о разном // Музыкальная академия. М., 1993. №1. С. 14.

* * *

Романс для трио памяти П.И. Чайковского создан в 1940 году к 100-летию со дня рождения композитора. Юному автору было тогда 15 лет, и он учился в Музыкальной школе-десятилетке при Ленинградской консерватории. Первыми исполнителями произведения были ученики той же школы — Миша Носырев (скрипка), Юра Симонов (виолончель) и автор (фортепиано). Романс неоднократно звучал в различных концертах: в школе, в консерватории, в клубах и домах культуры. А во время юбилейных торжеств, посвященных Чайковскому, — в Большом зале Ленинградской филармонии (1940 г.).

Счастливо сложилась исполнительская судьба этого сочинения и в дальнейшем. Постоянными исполнителями Романса стали брат и сестра композитора — Евгения Муравлева (скрипка) и Юрий Муравлев (фортепиано), а также виолончелист Вадим Червов. Они часто играли его в Свердловске и свердловской области во время войны, находясь там в эвакуации. После окончания войны Евгения и Юрий на протяжении многих лет возвращались к этому произведению. Виолончелисты были разные, в том числе и наши прославленные музыканты — Святослав Кнушевицкий, Валентин Фейгин и другие.

После создания в Хабаровске Общества любителей музыки П.И. Чайковского по инициативе руководителей Общества Романс для трио постоянно звучит на Дальнем востоке. К нему охотно обращаются преподаватели и учащиеся музыкальных школ. Так, в 1991 г. он был исполнен учениками Музыкальной школы им. Игумнова на заключительном концерте Смотра детских музыкальных ансамблей, а затем на Всесоюзном фестивале детской музыки в Москве в Центральном доме композиторов. С 1993 года Романс для трио — в репертуаре известного Московского трио (А. Бандурянский — фортепиано, В. Иванов — скрипка, М. Уткин — виолончель).

Эмоциональный строй этого произведения, круг образов и выразительных средств, мелодизм, жанровые ориентиры и методы развития — все свидетельствует о стилистической близости Романса многим произведениям Чайковского, об увлеченности молодого автора художественным миром великого русского композитора.

Романс для трио — своего рода лирическая поэма. Автор достигает здесь большой силы выразительности: вначале элегическая по характеру романсовая тема обретает драматический пафос в репризном проведении (Романс написан в сложной трехчастной форме). Полноту эмоциональной насыщенности в этом кульминационном разделе придает многоголосная фактура: фортепиано, ведущее главную тему на фоне взволнованно пульсирующего аккомпанемента, и богато развитый контрапункт скрипки и виолончели.

Образный контраст вносит тематический материал среднего эпизода — Scherzando. Его изящная мелодия, истоки которой — в танцевально-жанровой музыке, пронизана окрыленно-стремительным движением.

Вслед за динамизированной репризой звучит кода, в которой основная тема Романса обретает просветленно-лирическое настроение.

Глубоко проникшись духом музыки Чайковского, как бы мысля в ее ключе, юный композитор создает произведение, в котором рождается свой собственный неповторимый художественный образ. Именно этим, на наш взгляд, объясняется жизнеспособность этого сочинения — Романс для трио памяти П.И. Чайковского звучит на сцене уже больше лет, чем прожил сам Петр Ильич Чайковский.

Палажченко И.Р.,
кандидат искусствоведения

РОМАНС

ДЛЯ ТРИО

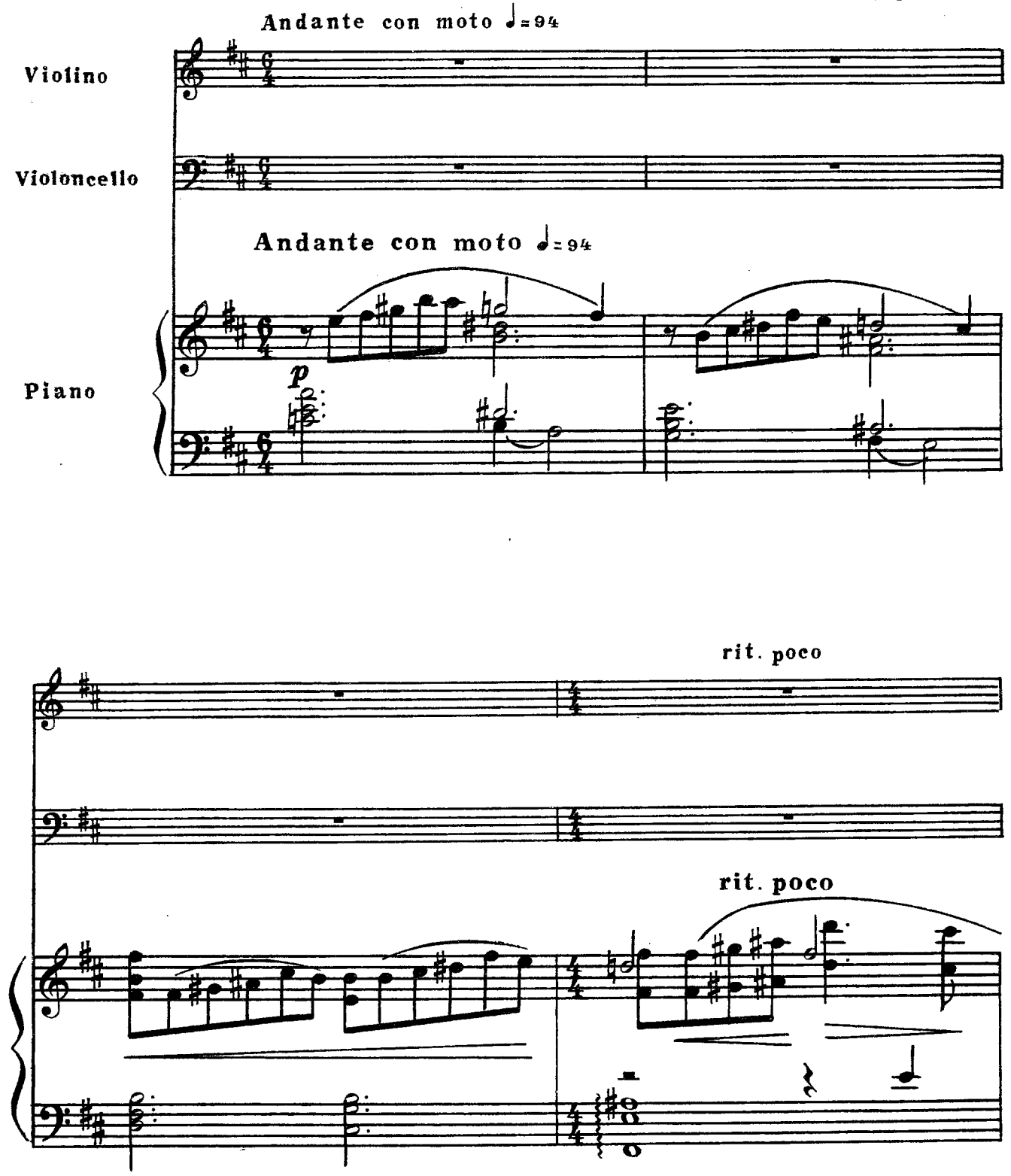
(фортепиано, скрипки и виолончели)

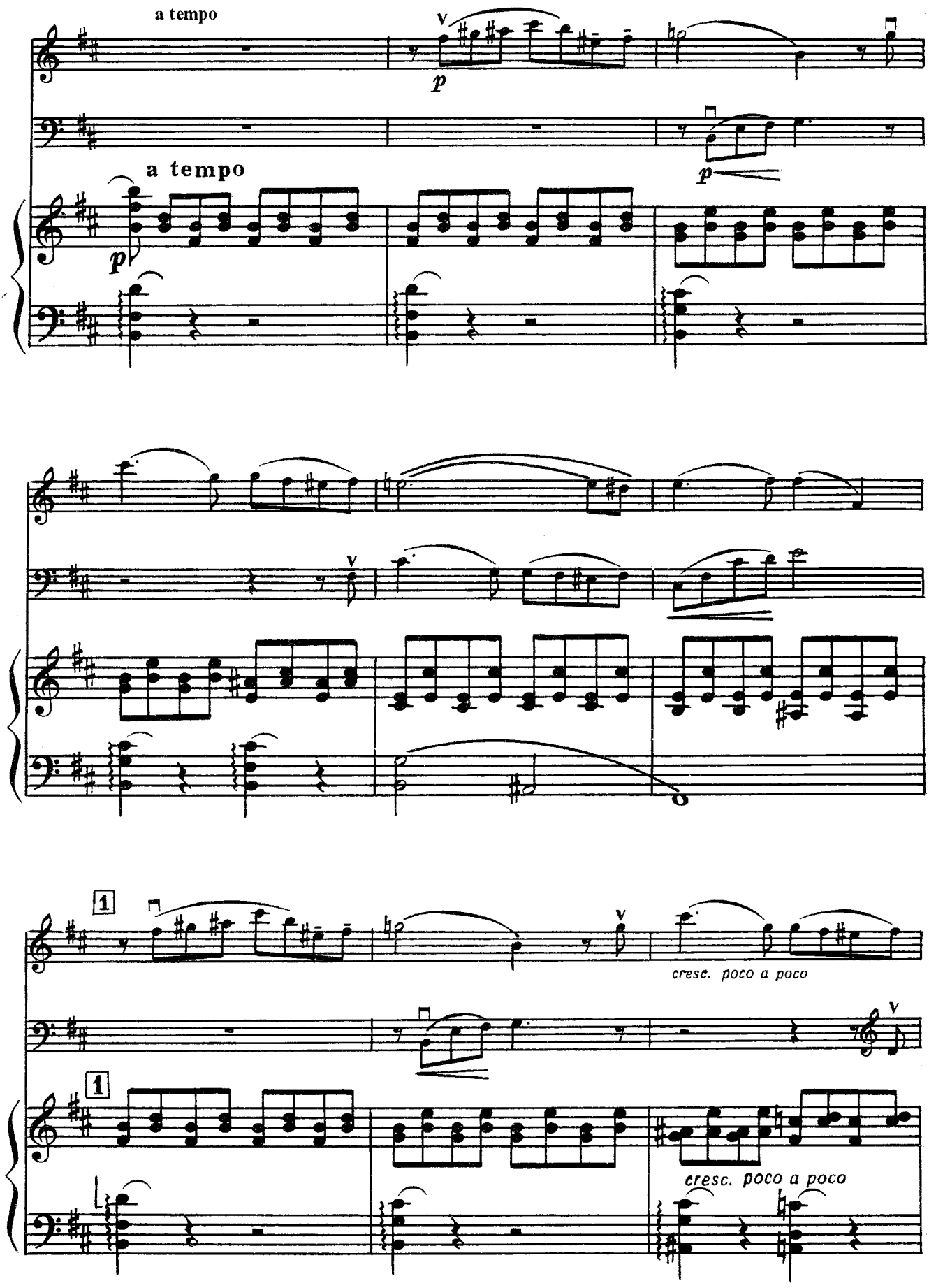
Памяти П.И. ЧАЙКОВСКОГО

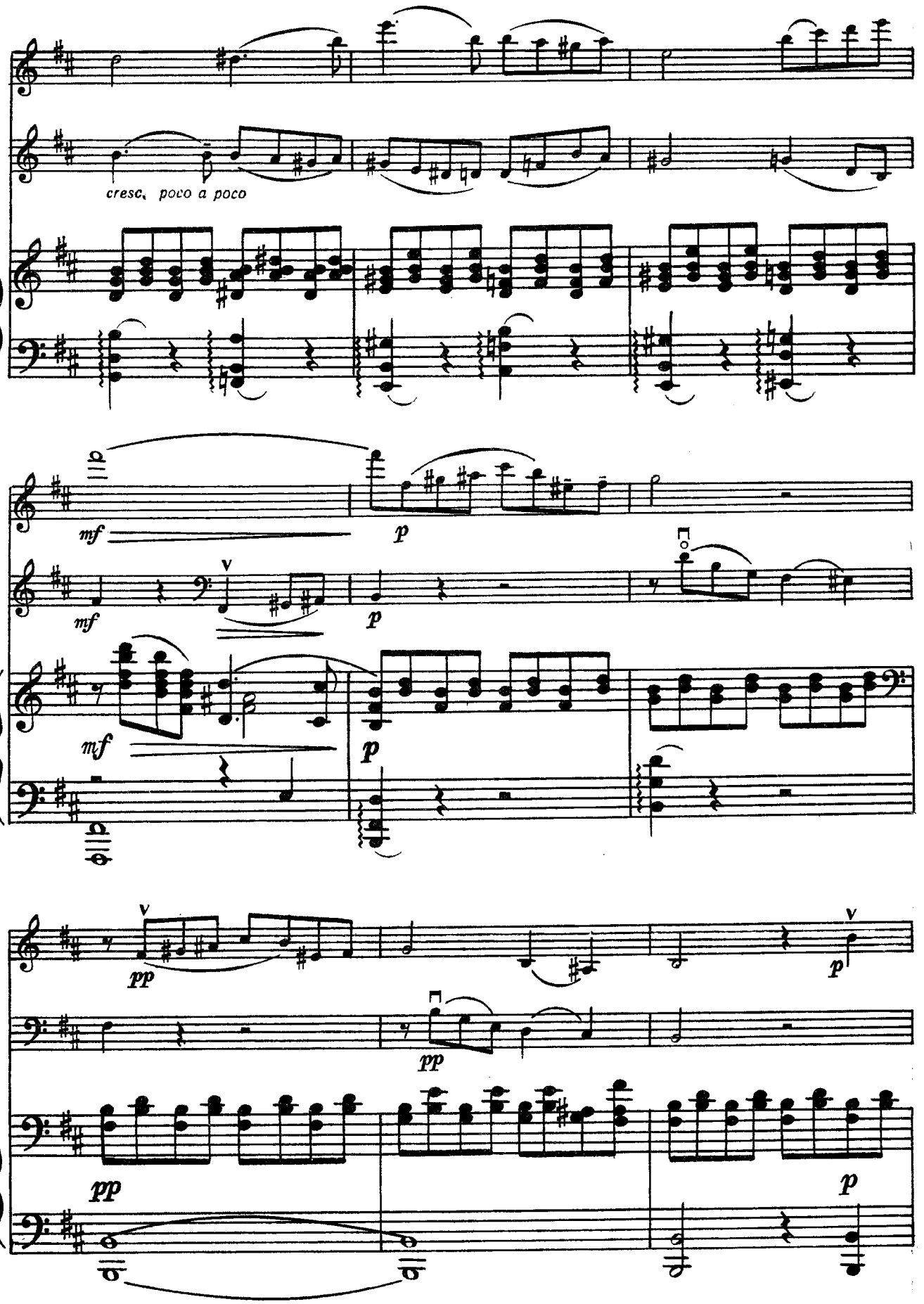
(1940)

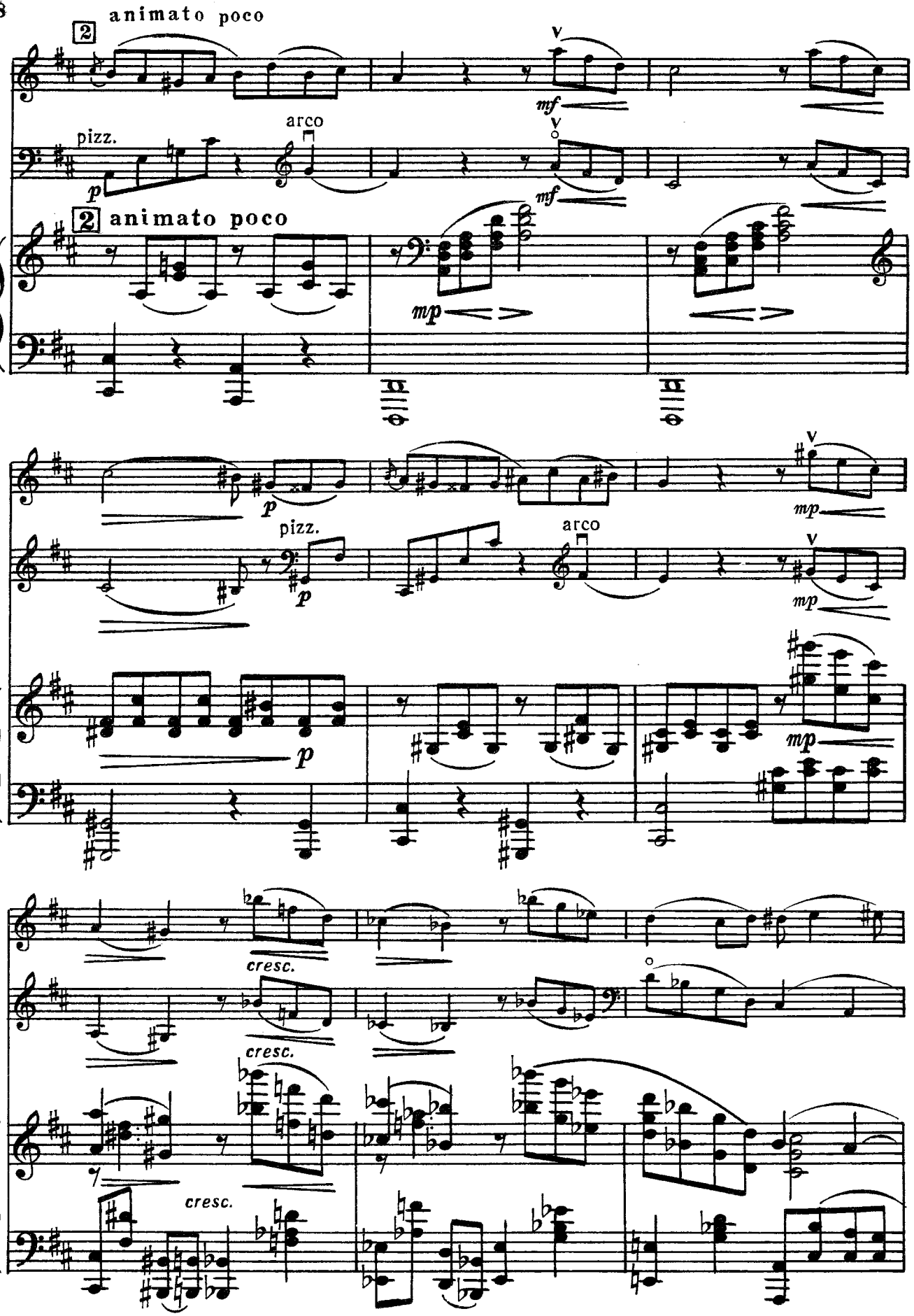
Алексей МУРАВЛЁВ

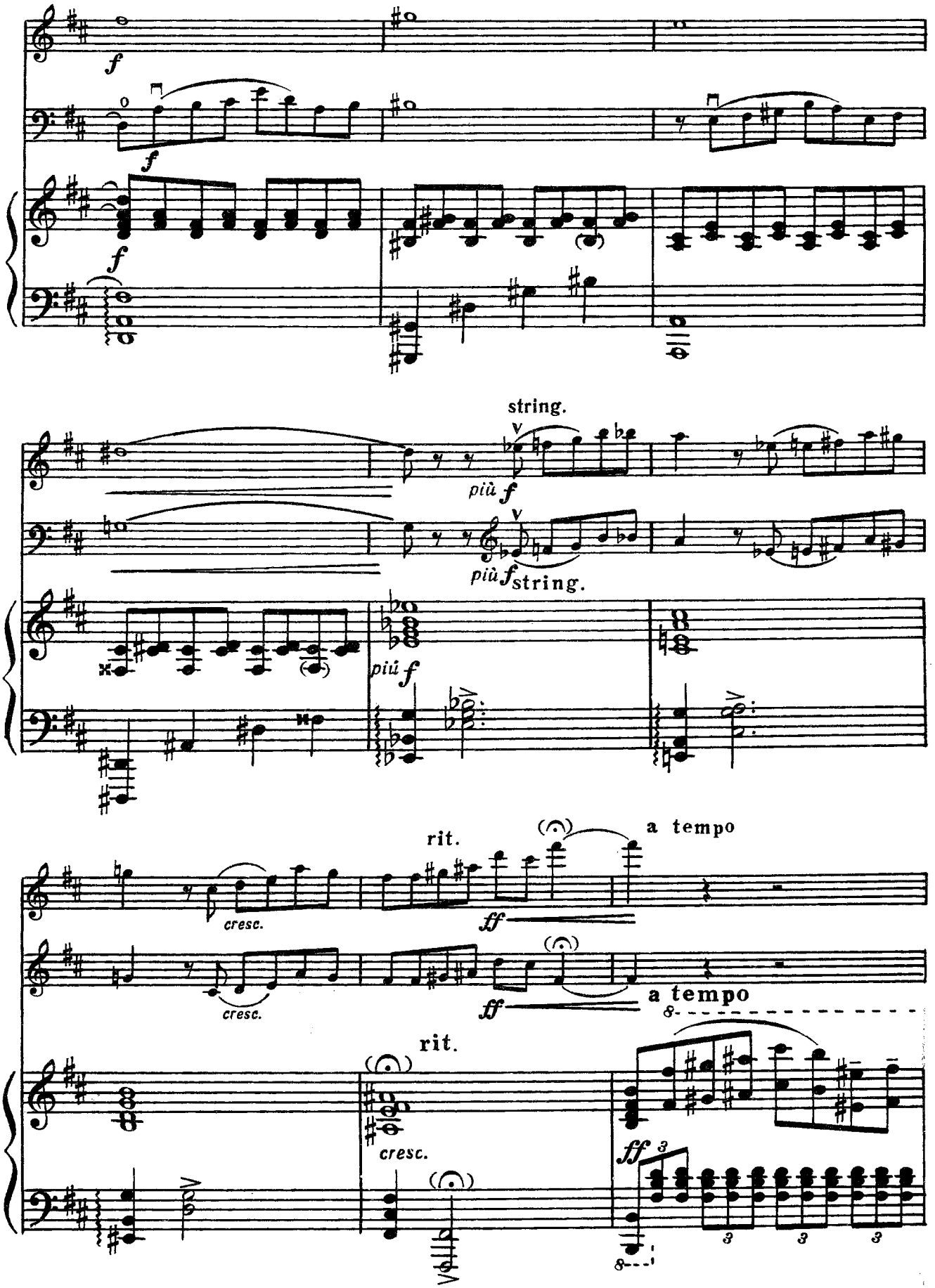
Соч. 1

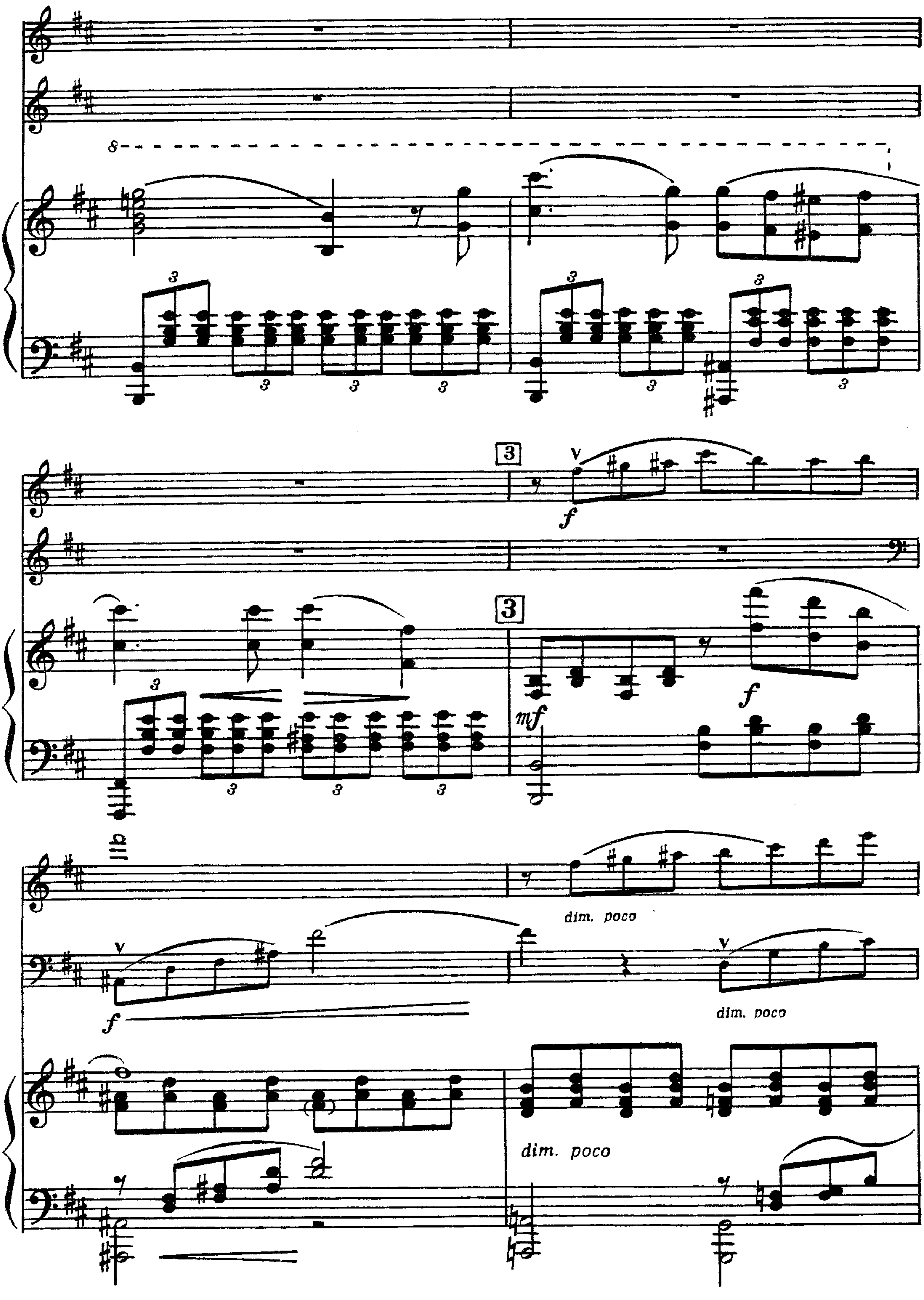


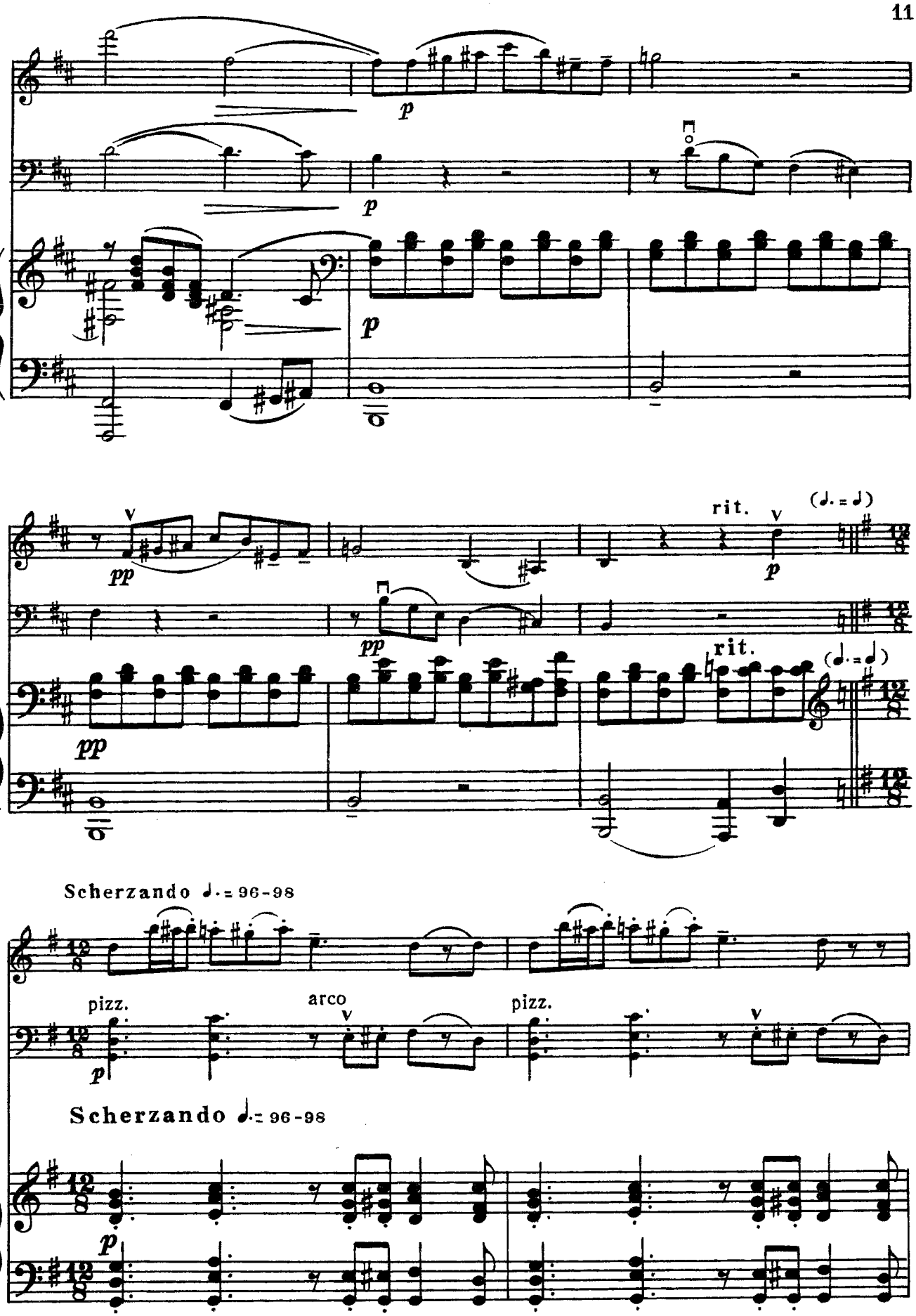

a tempo
p
a tempo
p
p
cresc. poco a poco
cresc. poco a poco

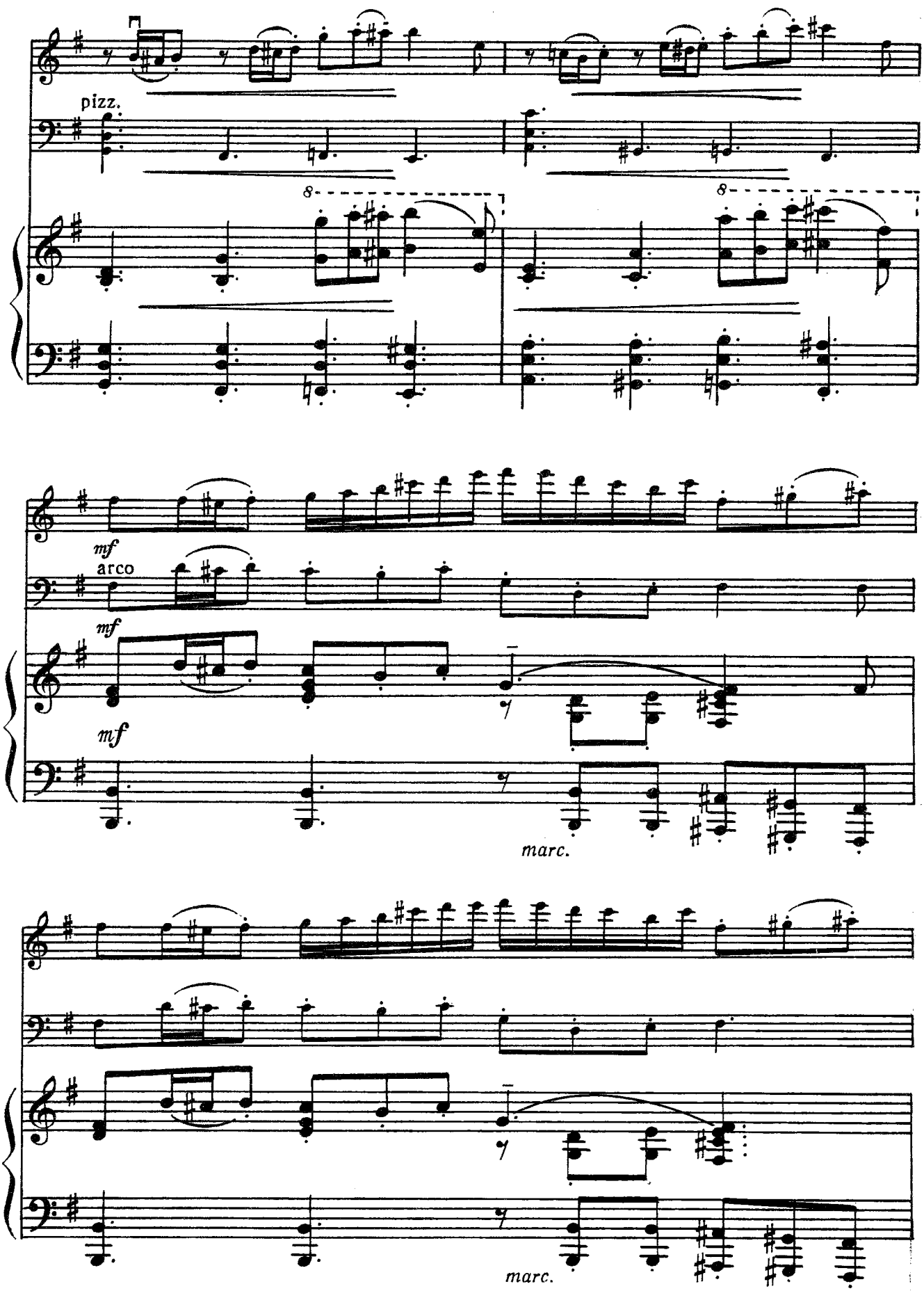

cresc. poco a poco
mf
p
mf
p
mf
p
pp
pp
pp
p
p

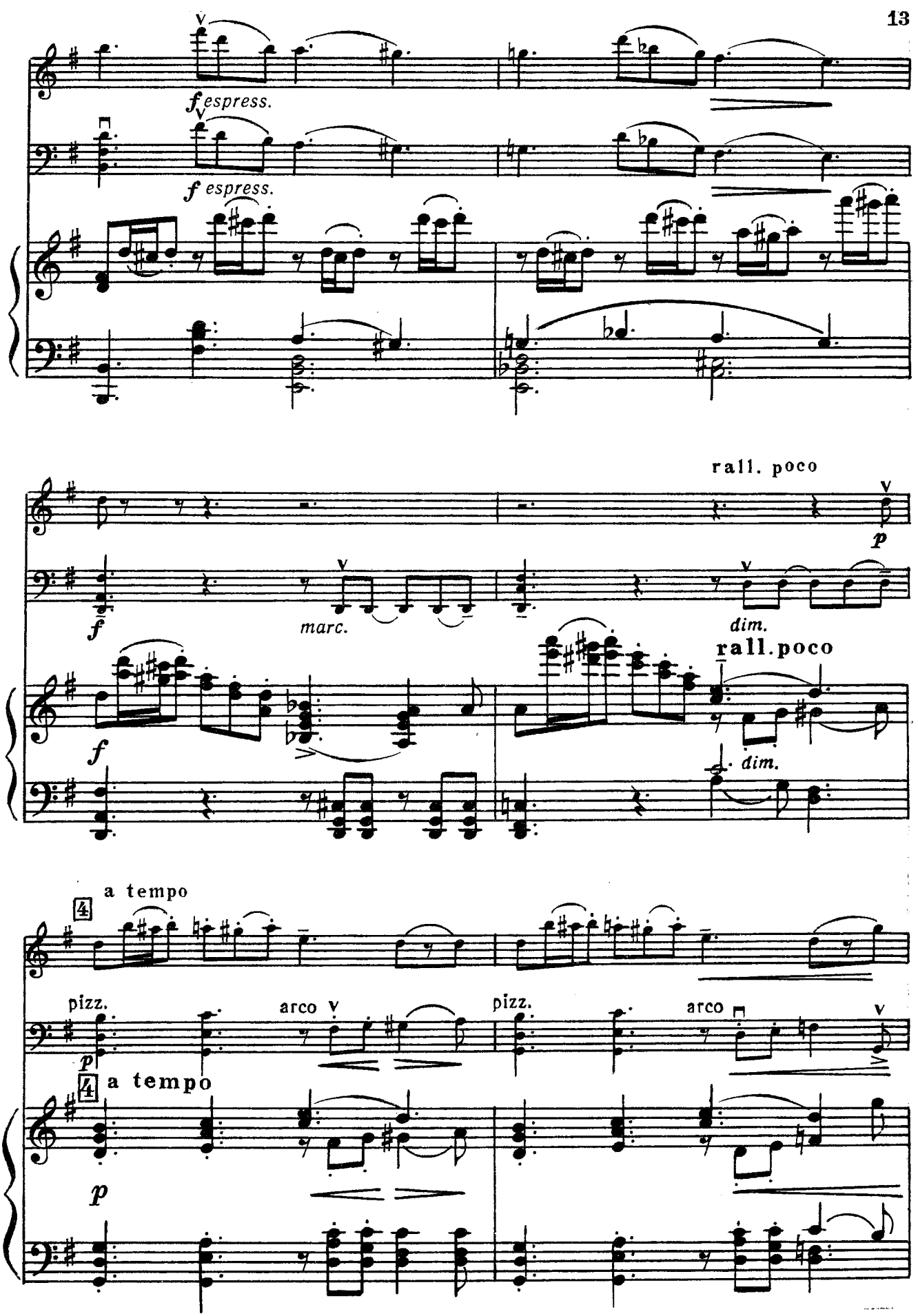

animato poco
pizz.
arco
mf
mp
p
cresc.

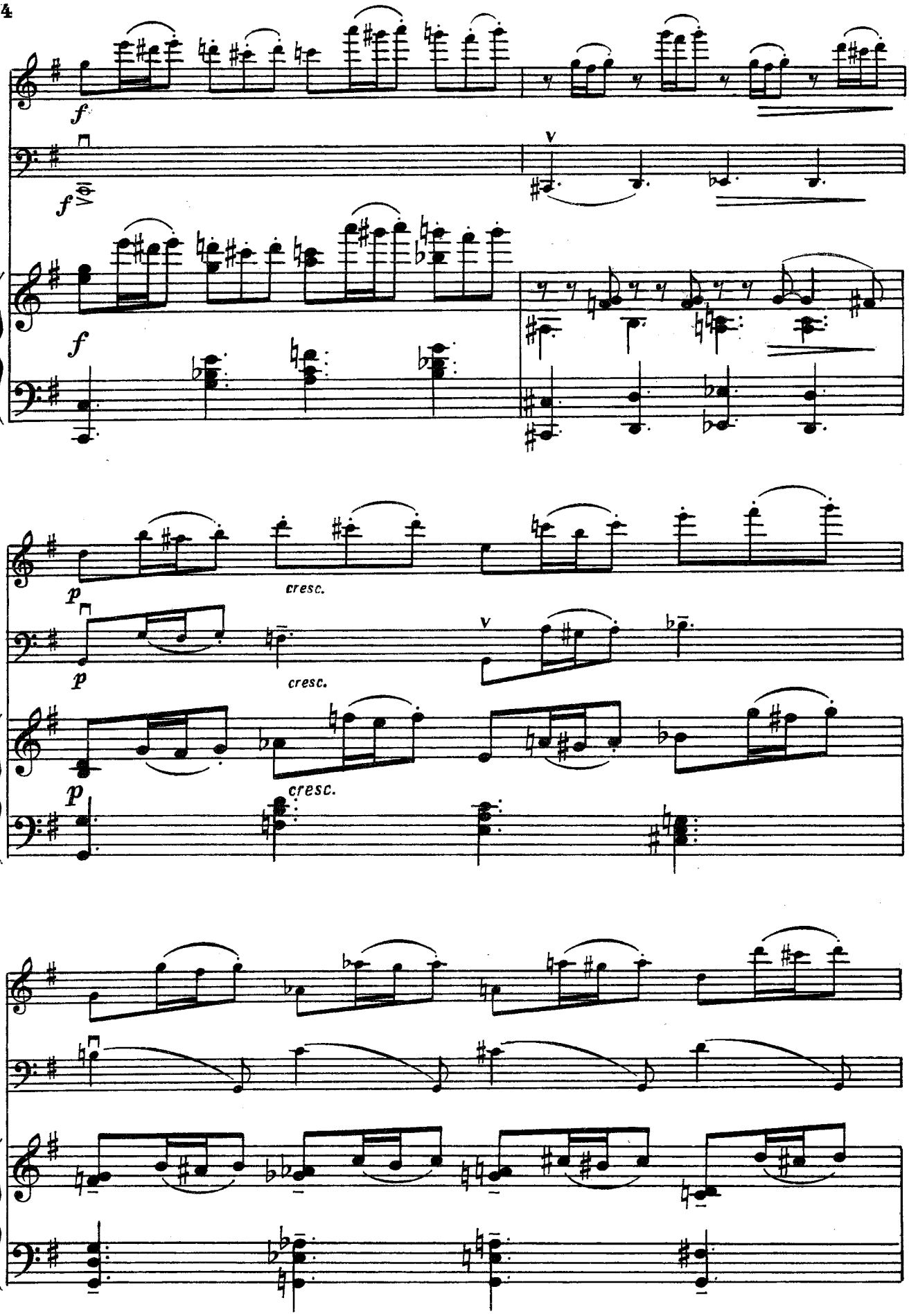

f
f
f
string.
più f
più f string.
più f
rit.
a tempo
cresc.
ff
cresc.
ff
a tempo
rit.
cresc.
ff
3
3
3
3

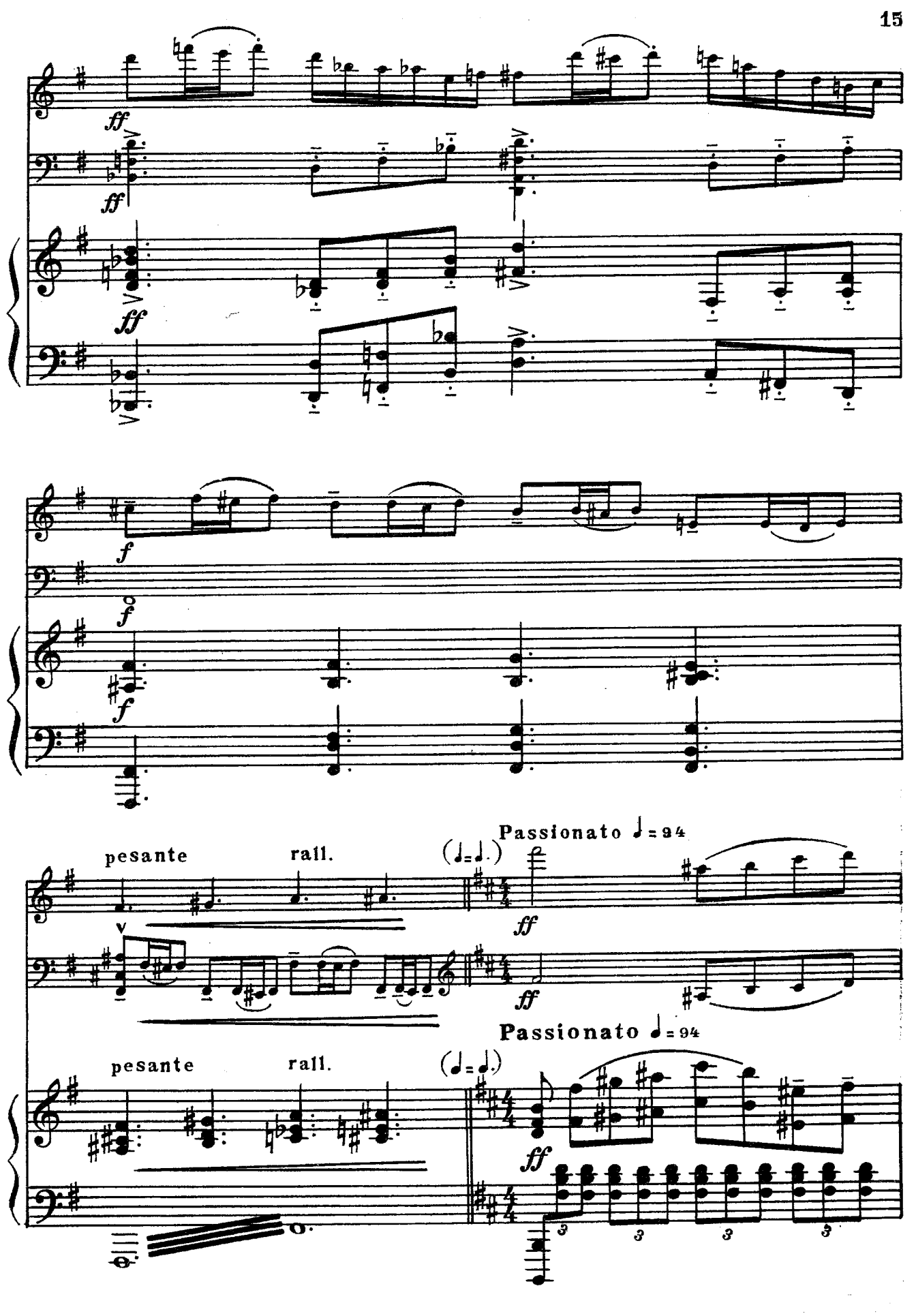

3
3
f
mf
f
dim. poco
f
dim. poco
dim. poco

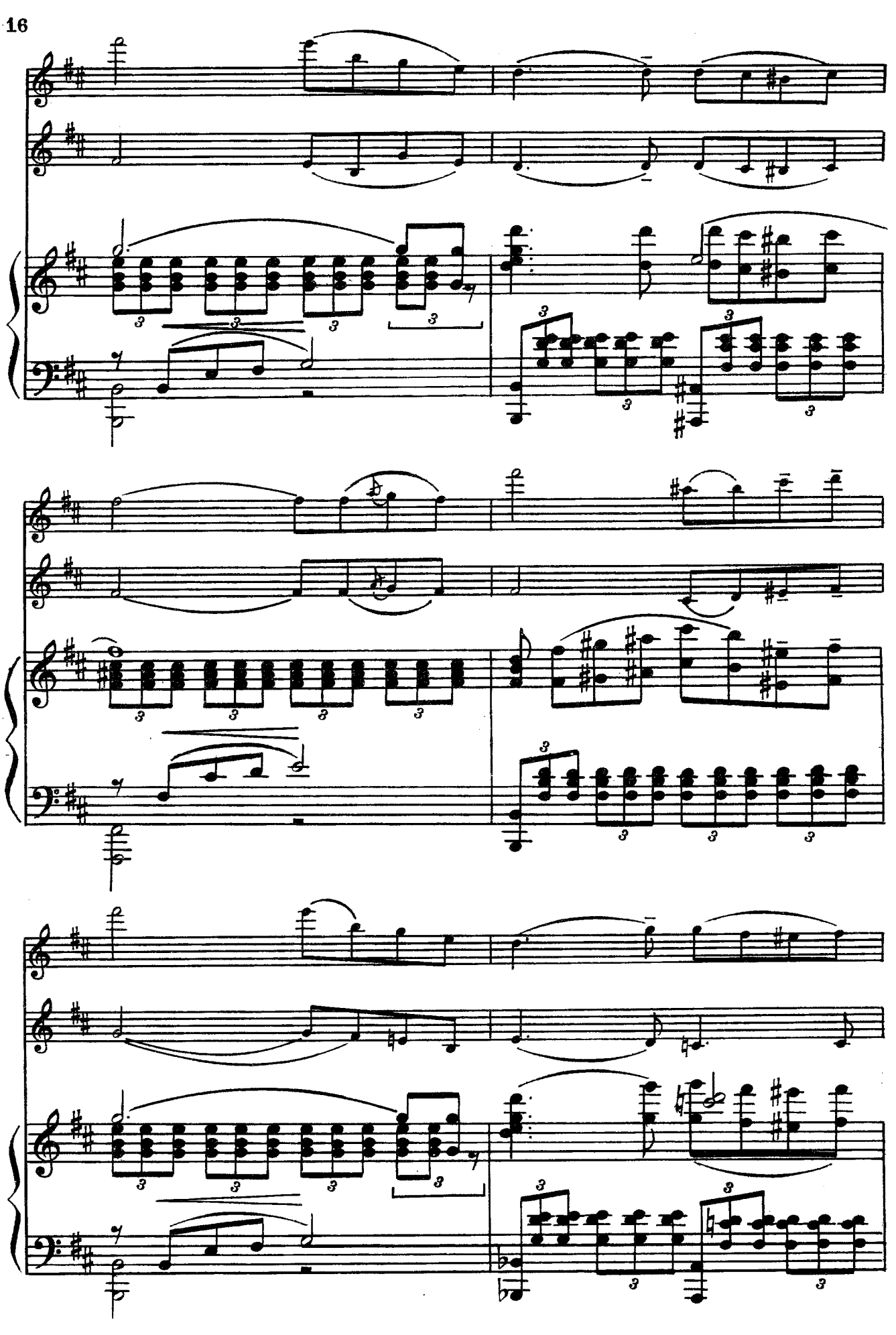

p
p
p
pp
pp
pp
rit.
rit.
(♩. = ♩)
(♩. = ♩)
Scherzando ♩. = 96-98
pizz.
arco
pizz.
Scherzando ♩. = 96-98

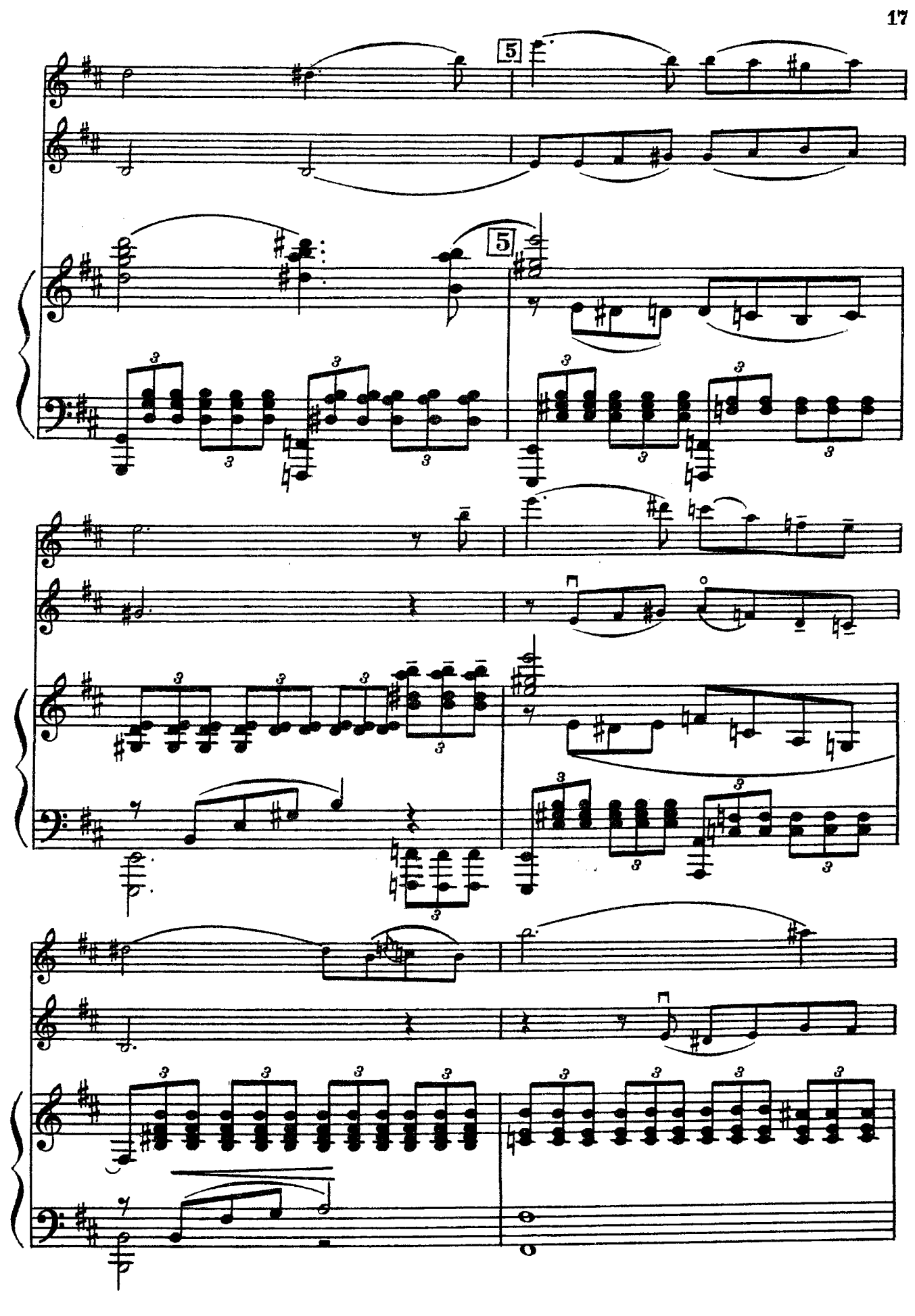

pizz.
8
8
mf
arco
mf
mf
marc.
marc.

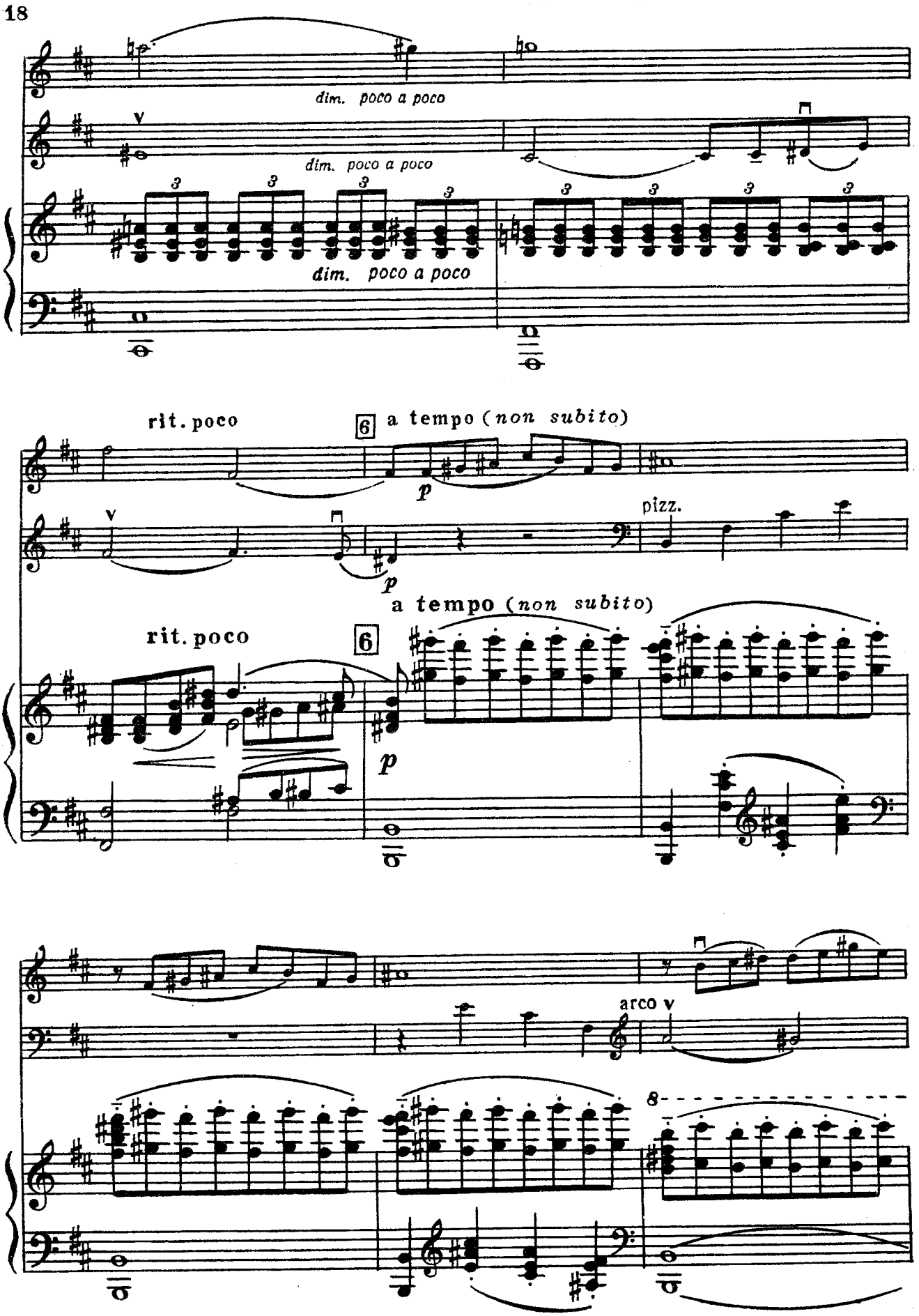

f espress.
f espress.
rall. poco
p
f
marc.
dim.
rall.poco
dim.
a tempo
pizz.
arco
pizz.
arco
p
a tempo
p

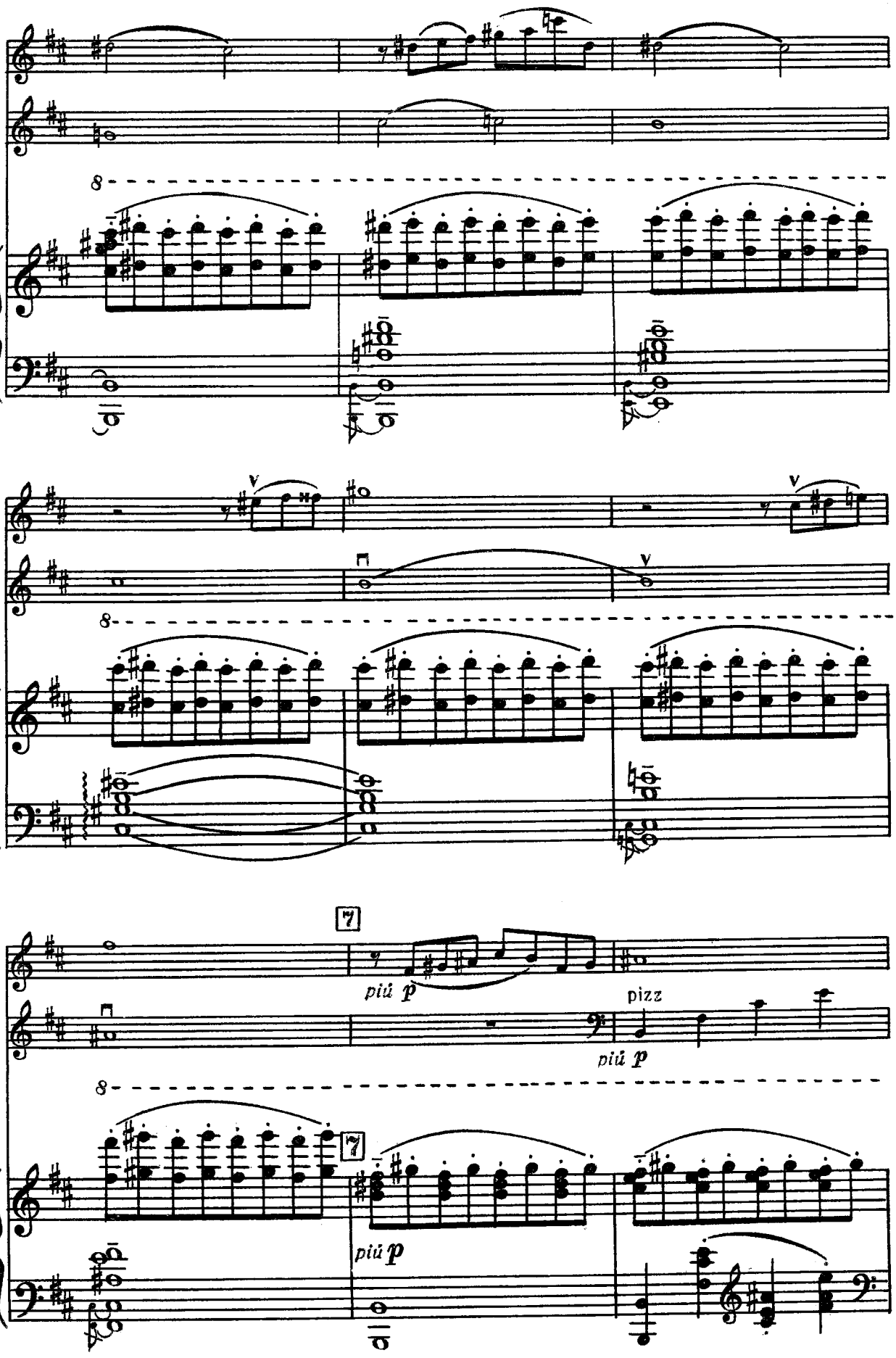

f
f
V
f
p
cresc.
p
cresc.
V
p
cresc.

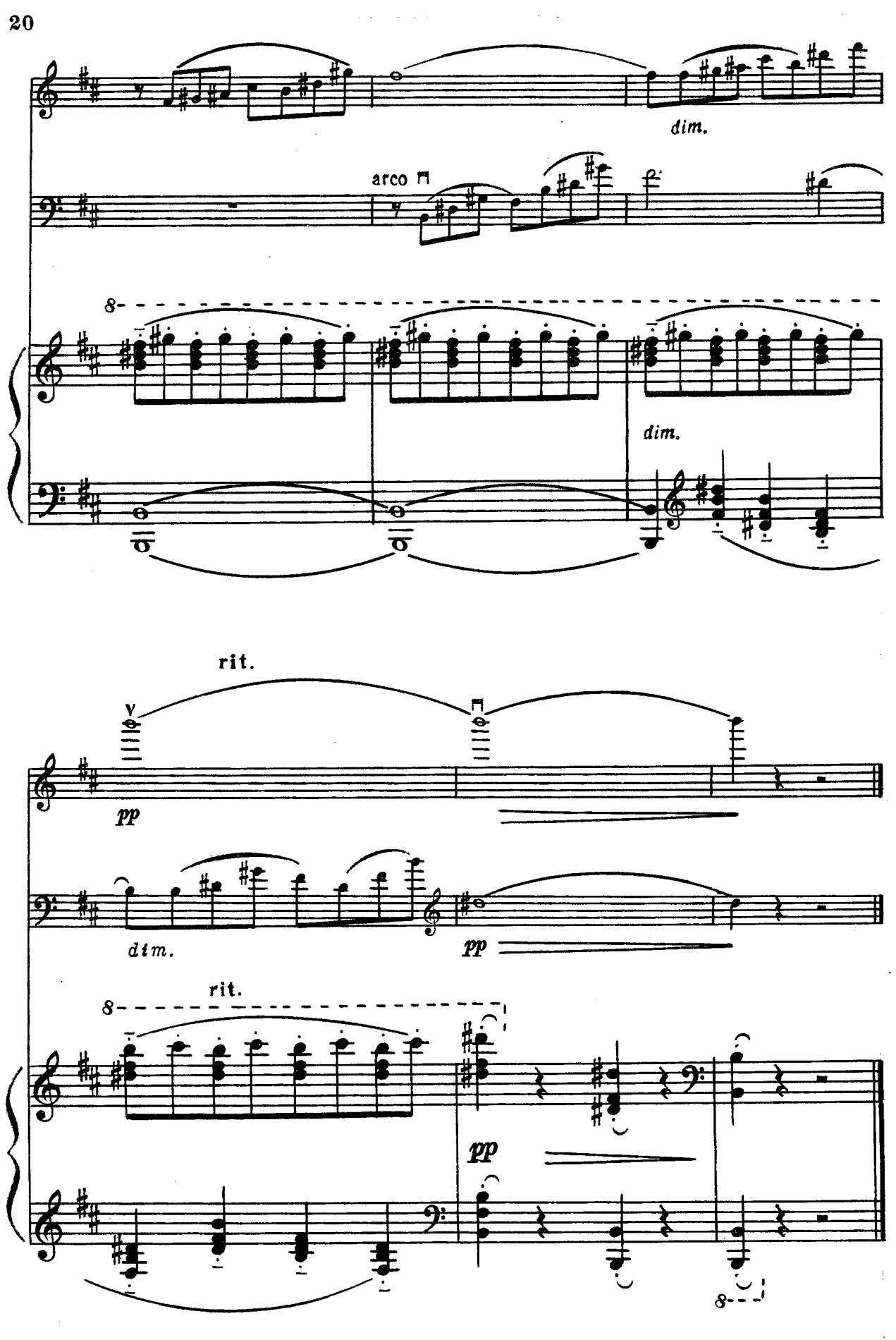

ff
ff
ff
f
f
f
pesante
rall.
Passionato ♩= 94
ff
ff
pesante
rall.
Passionato ♩= 94
ff






dim. poco a poco
dim. poco a poco
dim. poco a poco
rit. poco
6
a tempo (non subito)
p
pizz.
a tempo (non subito)
rit. poco
6
p
arco


8
8
7
piú p
pizz
piú p
8
7
piú p


dim.
arco
8
dim.
rit.
pp
dim.
pp
rit.
8
pp
8

РОМАНС

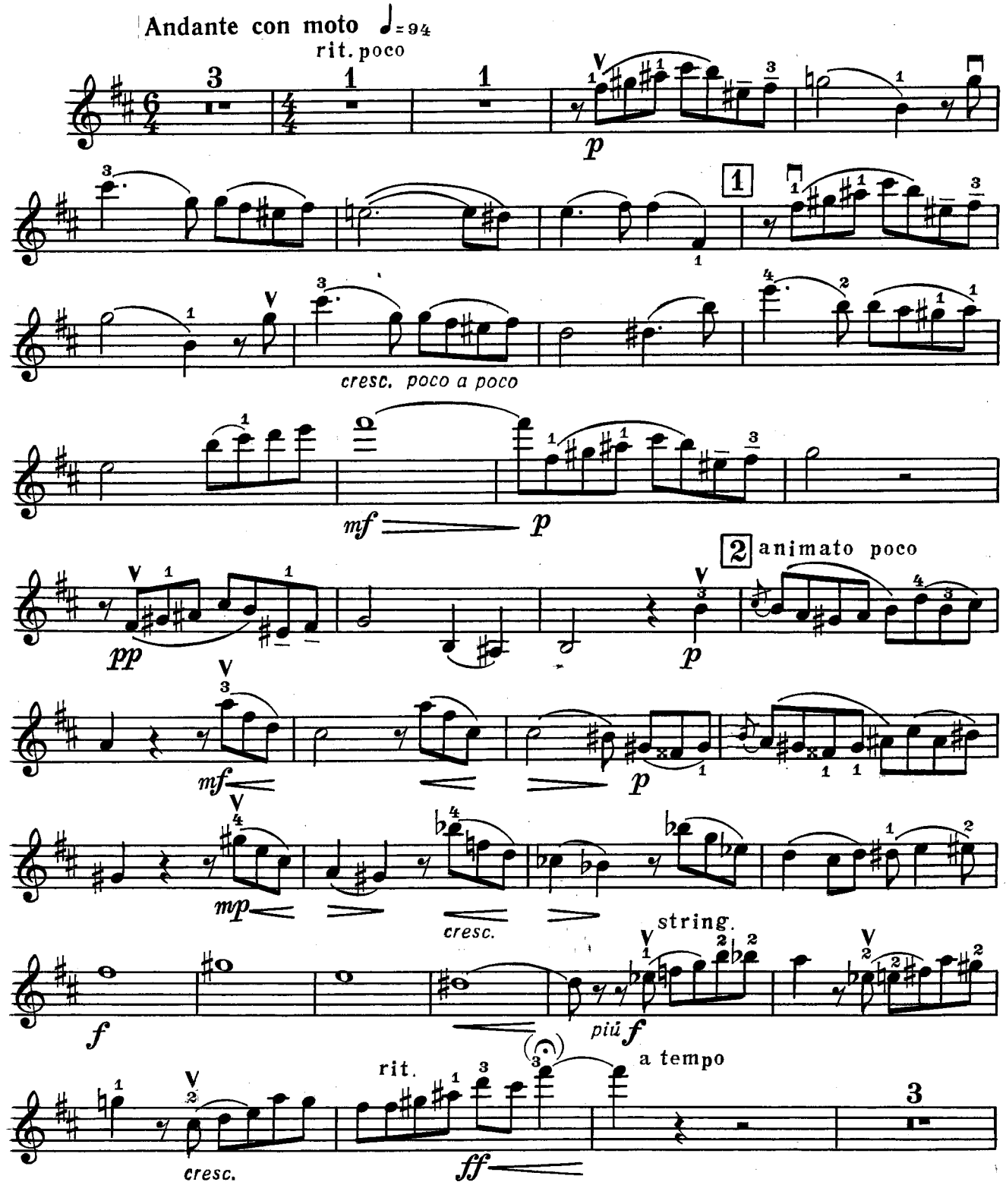
ДЛЯ ТРИО

Памяти П.И. ЧАЙКОВСКОГО
(1940)

Violino

Исполнительская редакция
Владимира Иванова.

Алексей МУРАВЛЁВ
Соч. 1



Violino

3

f *dim. poco* *p*

pp rit. *p*

Scherzando ♩.= 96-98

mf

f espress. rall. poco *p*

4 a tempo

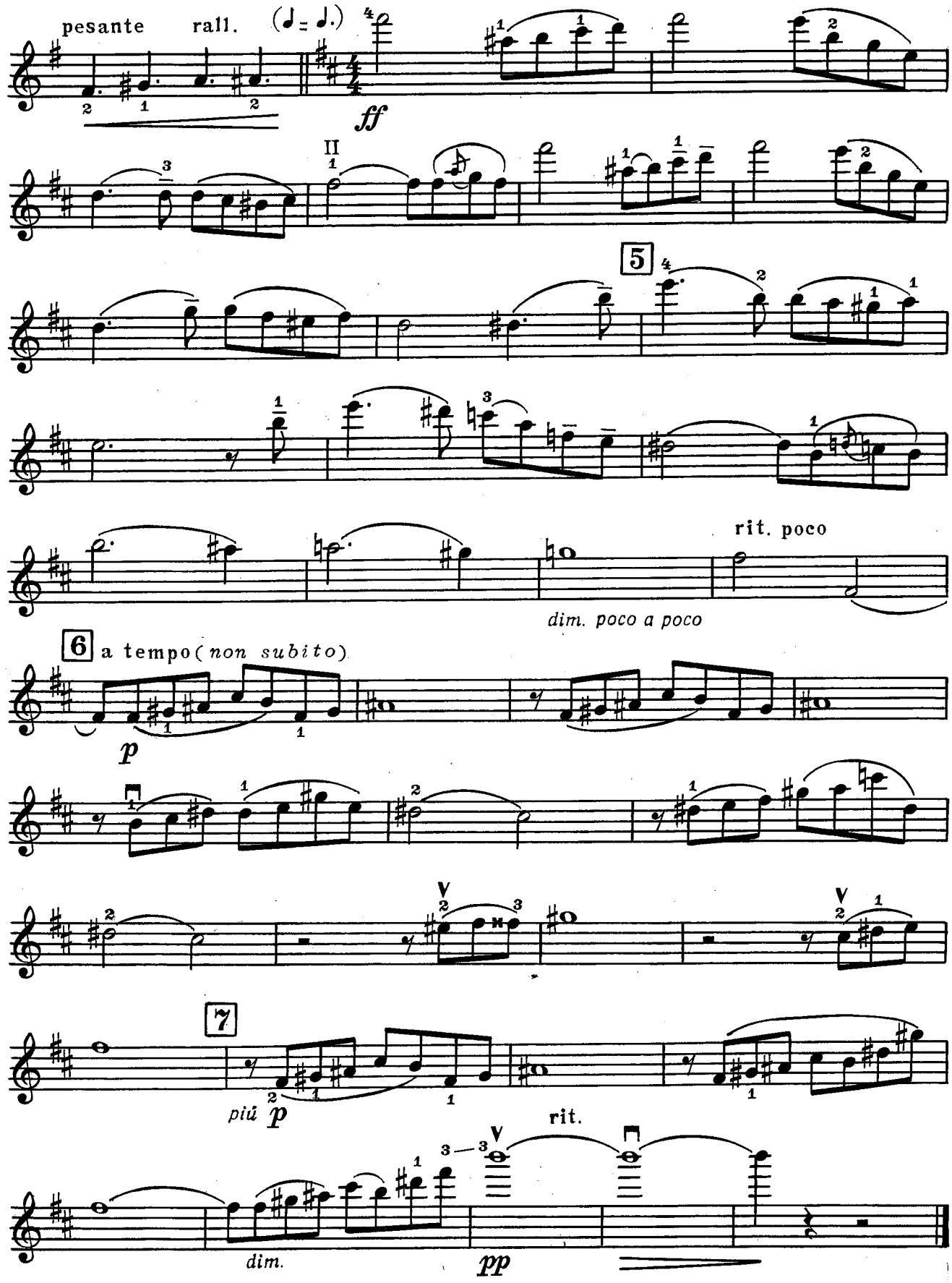
f

p *cresc.*

ff *f*

Violino

Passionato ♩= 94



РОМАНС

ДЛЯ ТРИО

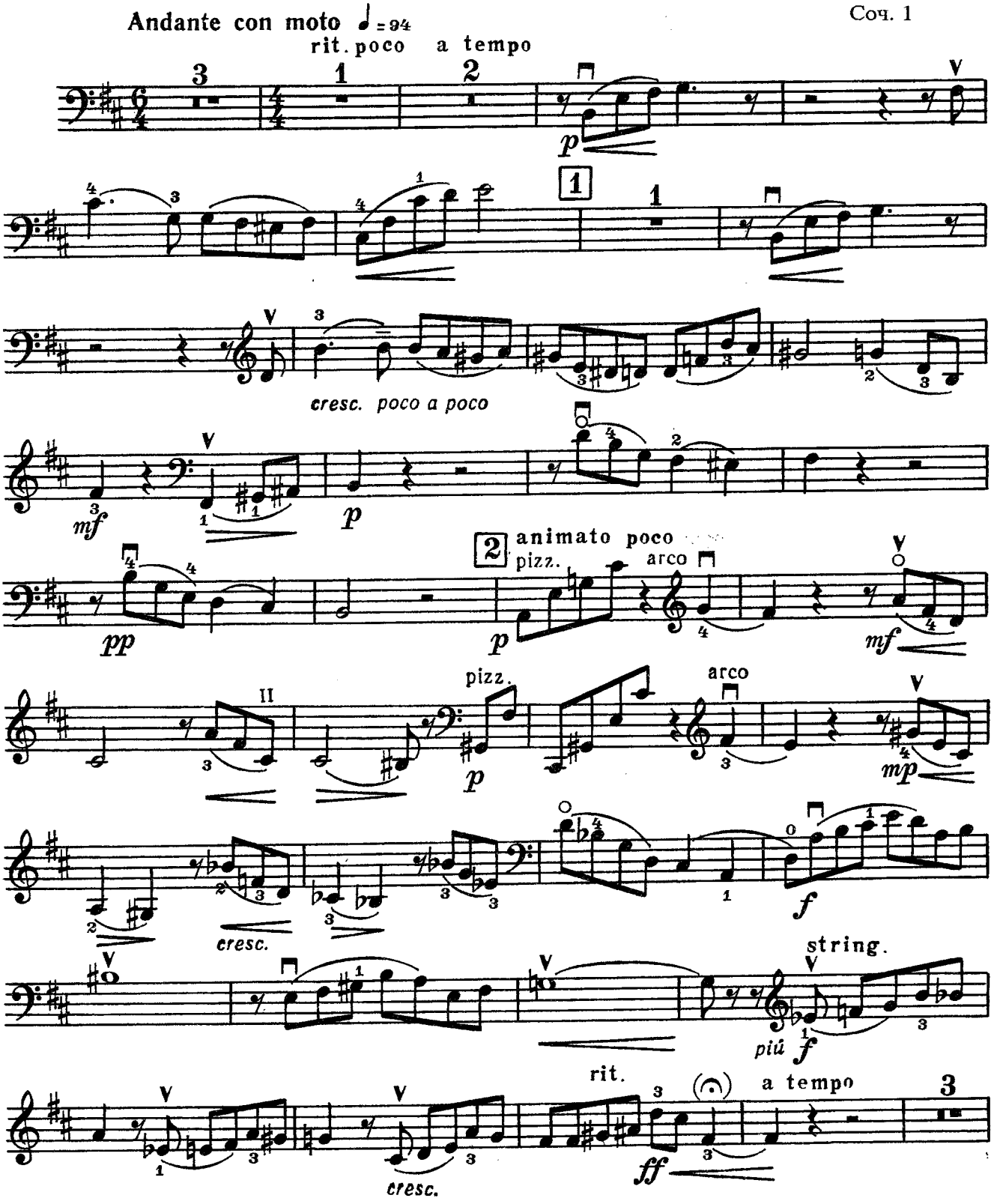
Памяти П.И. ЧАЙКОВСКОГО

(1940)

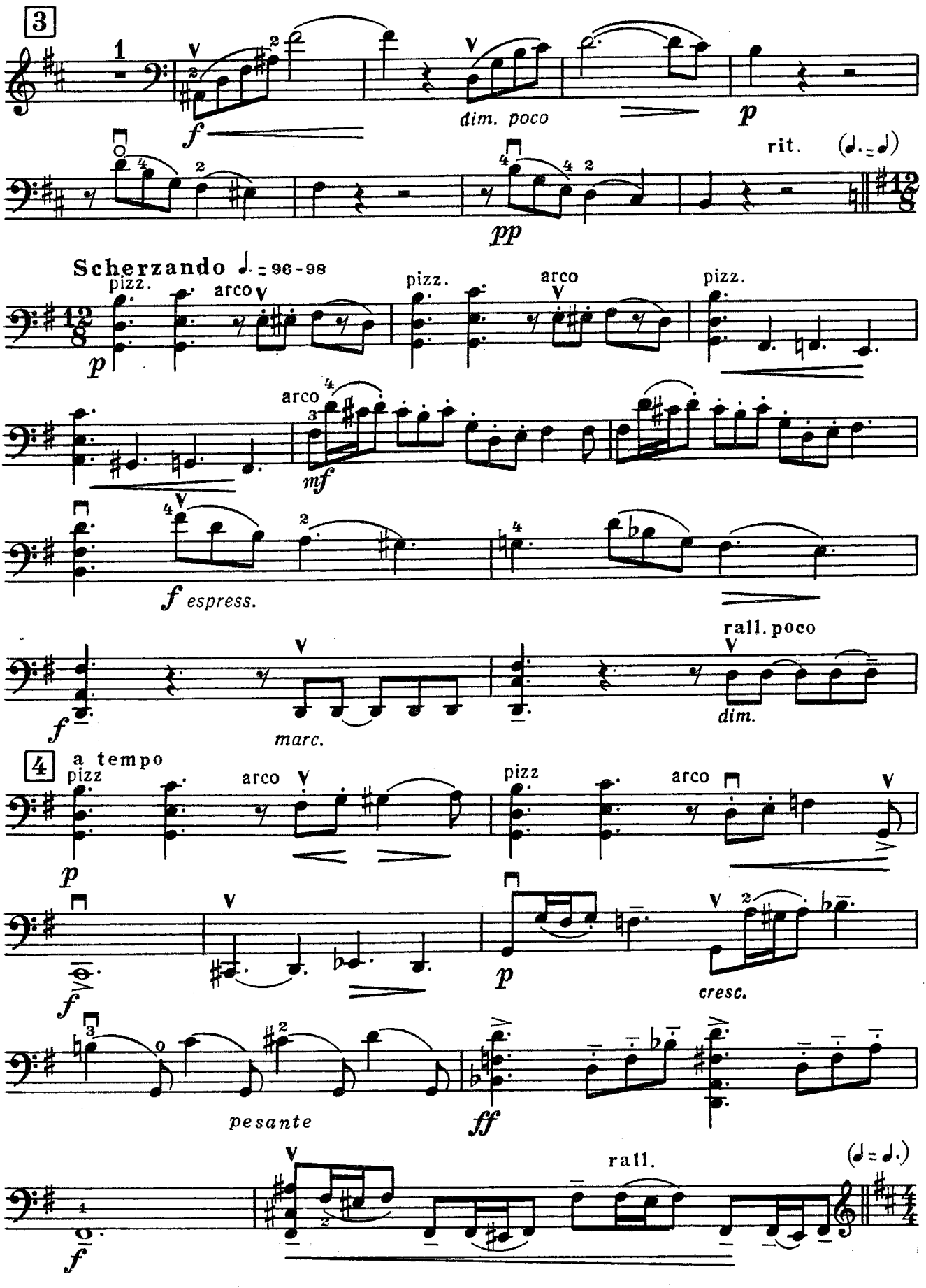
Violoncello

Исполнительская редакция
Михаила Уткина.

Алексей МУРАВЛЁВ
Соч. 1



Violoncello



Violoncello

Passionato ♩= 94

ff

5

dim. poco a poco

rit. poco

6

a tempo (*non subito*)

pizz.

arco

7

pizz.

piú p

arco

rit.

dim.

pp