

Александра Пахмутова — выдающийся композитор-песенник, дарящая свет и тепло

Аннотация. Статья посвящена жизни и творчеству выдающегося советского и российского композитора Александры Николаевны Пахмутовой. Авторы анализируют ее уникальный музыкальный почерк. Музыка А.Н. Пахмутовой, наполненная особым светом, искренностью и душевным теплом, стала культурным кодом нескольких поколений.

Ключевые слова: А.Н. Пахмутова, композитор, песенная культура, творческое наследие.

Мелодии А. Пахмутовой сразу ложатся на сердце.

Е. Светланов

Легенда. Звезда. Эпоха. Классик. Под ее песни строили города, любили, совершали подвиги. Все это несомненно, но есть что-то еще, неуловимое, родное и дорогое каждому человеку нашей многонациональной Родины!

Александра Николаевна Пахмутова (родилась 09.11.1929) — советский и российский композитор, пианистка, автор песен, общественный деятель, народная артистка СССР и России, лауреат двух Государственных премий, секретарь правления Союза композиторов СССР, член Президиума Верховного Совета РСФСР. Очень немногим еще при жизни удается стать культовой фигурой. Ее песни знает и любит вся страна, они формируют мировоззрение общества, воспитывают мысли и чувства современников, помогают расширять культурный кругозор и сопровождают людей в различных обстоятельствах и ситуациях, а публика любого поколения проявляет искренний

интерес к ее творчеству. «Я хотела бы рассказать в своих песнях, — говорит Александра Николаевна, — о людях труда, показать нашего современника не на парадных шествиях и в праздничных одеждах, а в простом обличье, в работе, в жизни» [2, с. 14]. Чтобы творить такую музыку, Александра Николаевна активно ездила по стране, бывала на ударных комсомольских стройках, в воинских частях. Невысокая женщина с сосредоточенным взглядом и мягкой улыбкой легко находила общий язык с рабочими и космонавтами, строителями и солдатами, врачами и учителями, взрослыми и детьми.

Ранние годы

А.Н. Пахмутова родилась 9 ноября 1929 г. в поселке Бекетовка Сталинградского района (сейчас это микрорайон Волгограда). Ее отец, Николай Андрианович Пахмутов, работал на электростанции, но увлекался му-

Бодрова Л.А.,
заслуженная артистка РФ,
солистка Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н.И. Сац, Москва

Фатахутдинова Е.А.,
лауреат международных конкурсов,
преподаватель, концертмейстер кафедры оперно-симфонического дирижирования Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Москва

А. Пахмутова — ученица Сталинградской музыкальной школы, 1941 г. Фото: Волгоградский областной краеведческий музей

зыкай: играл на балалайке, арфе, скрипке, а также на фортепиано в кинотеатрах во время показа немых фильмов. Он и стал первым учителем музыки для дочери, а мать, Мария Амплеевна Улыбина, всецело поддерживала творческие устремления мужа и дочери. В три года Александра впервые села за пианино, в пять лет сочинила первую пьесу для фортепиано «Петухи поют», а в 1936 г. поступила в музыкальную школу в Сталинграде.

22 июня 1941 г. в 10 часов утра начался концерт. Одной из первых выступила Аля — самая юная участница олимпиады. Она исполняла на рояле пьесы собственного сочинения — «Прелюдию» и «Вальс». Внезапно концерт был прерван страшным известием: началась война. В 1942–1943 гг. во время Великой Отечественной войны Александра с матерью находилась в эвакуации в Караганде (Казахская ССР, ныне Республика Казахстан). Там она продолжила заниматься музыкой и написала свои первые песни — «Если будешь ранен, милый, на войне» и «Если я не вернусь, дорогая» на стихи И. Ут-

кина. Также она выступала перед ранеными в госпиталях.

Однажды Але в руки попал аккордеон. Большой, тяжелый, он почти закрывал собою хрупкую фигурку девочки. Вокруг нет никого, кто бы помог ознакомиться хотя бы с простейшими правилами игры на аккордеоне, и Аля начинает самостоятельно заниматься музыкой. К весне она уже довольно бегло играет несложные пьесы. И как ей пригодились ее умения, когда она летом 1943 г. возвратилась в Бекетовку! Там в уцелевших жилых домах были расквартированы военные части. Во время короткой передышки бойцы слушают, как Аля играет на аккордеоне, иногда подпевают ей: «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, пусть солдаты немного поспят» или «Прощай, любимый город...». И вот слава о маленькой аккордеонистке вышла за пределы Бекетовки: ее просят приехать на аэродром, в госпиталь к раненым, в военную часть. Всюду Аля желанный гость. В ее репертуаре уже много песен, хочется и самой сочинять музыку.

Образование и дальнейший творческий путь

Осенью 1943 г. отец Али был командирован в Москву и взял дочь с собой. Она поступила в Центральную музыкальную школу при Московской консерватории им. П.И. Чайковского, где занималась по классу фортепиано у И. Васильевой. Учительница с теплотой вспоминала о ней: «Веселая, общительная, Аля Пахмутова сразу располагала всех к себе. Я особенно ценила ее целеустремленность в работе. Музыкальная от природы, она всегда очень выразительно, осмысленно играла. Она стремилась самостоятельно преодолевать трудности. Как-то очень хорошо на рояле в ней сочетались вдумчивость, серьезность с детской непосредственностью, живостью веселого характера» [2, с. 9]. Параллельно Аля посещала кружок юных композиторов при ЦМШ под руководством В. Шебалина и Н. Пейко. В 1948 г. поступила на композиторское отделение Московской консерватории, в 1953 г. окончила его по классу композиции у В. Шебалина, а в 1956 г. успешно окончила у него же аспирантуру, защитив под его руководством диссертацию на тему «Партитура оперы М.И. Глинки “Руслан и Людмила”».

А. Пахмутова и Н. Добронравов

В том же 1956 г. Александра Пахмутова вышла замуж за поэта Николая Добронравова (1928–2023). Их первым совместным произведением стала песня «Лодочка моторная». В творческом союзе с Добронравовым композитор создала множество популярных музыкальных произведений.

Художественные ориентиры

А. Пахмутова работала в различных жанрах и была автором произведений для симфонического оркестра, сочинений кантатно-ораториального жанра, инструментальных миниатюр и вокальных циклов.

Среди ее работ симфонические опусы «Русская сюита» (1953), увертюры «Юность» (1957), «Тюрингия» (1958), концерт для трубы с оркестром (1955, на его основе в Большом театре в 1974 г. был поставлен балет «Озаренность»), камерно-инструментальные произведения «Ноктюрн для валторны и фортепиано» (1955), концертные пьесы «Ритмы времени» и «Карнавал», кантатно-ораториальные сочинения «Василий Теркин» на стихи А. Твардовского (1953), «Красные следопыты» (1962) и «Ода на зажжение огня». Также стали известны вокальные циклы «Таежные звезды», «Обнимаю небо» (1965–1966), «Созвездие Гагарина» (1968–1971) и «Любовь моя — спорт». Пользовалась популярностью и ее музыка к кинофильмам «Девчата» (1961),

«Три тополя на Плющихе» (1967), «Баллада о спорте», «О спорт, ты — мир!», «Битва за Москву».

Но именно песенное творчество принесло А. Пахмутовой мировую известность. Композитор создала более 400 песен, многие из которых стали хитами. Среди них особенно выделяются следующие: «Песня о тревожной молодости» (1958), «Старый клен» (1961), «Хорошие девчата» (1961), «Главное, ребята, сердцем не стареть» (1962), «Орлята учатся летать» (1965), «Нежность» (1965), «Трус не играет в хоккей» (1968), «Надежда» (1971), «И вновь продолжается бой» (1974), «Беловежская пуща» (1974).

Песни Пахмутовой исполняли многие артисты советской, российской и зарубежной эстрады, а также актеры театра и кино. В этом ряду стоит особо отметить М. Магомаева, который исполнил «Мелодию», а также А. Герман и В. Толкунову: они стали известны благодаря «Надежде» и другим лирическим шлягерам. Постоянными исполнителями были И. Кобзон («И вновь продолжается бой», «Команда молодости нашей»), Э. Хиль («Песня о тревожной молодости»), А. Градский («Как молоды мы были»), а Л. Зыкина представляла произведения А. Пахмутовой в народно-лирической манере. Ее песни входили в репертуар ведущих коллективов, не только детских, но и взрослых: ансамбля песни и пляски им. А.В. Александрова, хора имени М.Е. Пят-

А. Пахмутова за фортепиано, 1957 г. Фото С.И. Васина

ницкого, а также вокально-инструментальных ансамблей «Песняры», «Самоцветы», «Верасы» и «Сябры».

Особенности вокального стиля

Одним из ключевых факторов, повлиявших на успех и популярность, а также стилистическое совершенство творений А. Пахмутовой, стал гармоничный и разносторонний синтез традиций и новаторства. Она опиралась на структурные принципы советской песенной классики, ориентирами были И. Дунаевский, А. Новиков, М. Блантер, А. Островский и М. Фрадкин. Сохраняя константы соцреализма, ей удавалось наполнить их лиризмом и человечностью, сочетая маршевую торжественность («И вновь продолжается бой», «Трус не играет в хоккей») с тонкой лирикой («Нежность», «Надежда»).

Ее песни отличали яркие, запоминающиеся мелодии с широким диапазоном, частое использование восходящих секвенций и широких скачков, что придавало музыке энергию и экспрессию. В лирических песнях преобладают плавные, кантиленные линии. Четкие и упругие ритмы были свойственны патриотическим и спортивным песням («Главное, ребята, сердцем не стареть», «Герои спорта»), в миниатюрах балладного склада применялась более свободная ритмика. Одной из отличительных особенностей была гибкость фактуры — от простой

куплетной формы до сложных структур с припевами и проигрышами. Также привлекала слушателей и музыкантов вокальная доступность: мелодии было удобно петь как профессионалам, так и любителям, их интонации естественны, а диапазон, как правило, не превышал двух октав.

Если говорить о гармонии, традиционная тональная основа сочеталась с вкраплениями модальных оборотов (особенно в лирических темах), иногда с целью обогащения фактуры использовались полифонические элементы. Мелодия при этом подчеркивала смысловые акценты текста, усиливая эмоциональное воздействие, а стихотворная основа отличалась одновременно простотой и глубиной: тексты легко воспринимаются, но содержат философские обобщения и эмоциональные акценты.

Образная палитра была чрезвычайно широка, охватывая многие сферы: полетно-космическую тему в циклах «Обнимая небо» и «Созвездие Гагарина» («Знаете, каким он парнем был...»), воспоминания о войне («Поклонимся великим тем годам», «Белоруссия», «Весна 45-го года»), спортивные мотивы («Трус не играет в хоккей», «Герои спорта», «Команда молодости нашей»), а также прославляли профессии («Геологи», «Машинист», «Книгоноша»), северную природу и города страны (цикл «Таежные звезды», песни «Город мой — Воркута», «На Смоленщине»).

Песни А. Пахмутовой часто экспонировались в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра с яркими партиями духовых и ударных инструментов (здесь сказалось влияние стиля Исаака Дунаевского), а гибкость стиля позволяла адаптировать композиции под разных исполнителей — от эстрадных звезд до детских хоровых коллективов.

Киномузыка

А. Пахмутова создала музыку для множества фильмов, и ее композиции стали неотъемлемой частью советского кинематографа. Ее работы отличаются лиричностью, глубиной и способностью усиливать эмоциональное воздействие картин. Здесь наиболее выделяются следующие кинофильмы: «По ту сторону» (1958, самая ранняя киноработа), «Девчата» (1961, в нем звучат две популярнейшие песни на музыку А. Пахмутовой — «Старый клен» и «Хорошие девчата», а также «Вальс»; стихи к ним написал М. Матусовский), «Три тополя на Плющихе» (1967), «Моя любовь на третьем курсе» (1976), «Баллада о спорте» (1979, за музыкальное оформление этого фильма Пахмутова получила Государственную премию СССР), «О спорт, ты — мир!» (1980), «Битва за Москву» (1985), «Жили-были старик со старухой» (1964), «Полынь — трава горькая» (1981) и «Заккрытие сезона» (1974).

Главной особенностью киномузыки Пахмутовой и средством столь большой ее притягательности для зрителя является, как и в большинстве шедевров песенного творчества композитора, эмоциональная выразительность. Она сумела через музыку передать глубину чувств и суть сюжета, также сказалась универсальность стиля: Пахмутова работала в разных жанрах — от лирических баллад до спортивных маршей, что позволяло использовать ее музыку в фильмах широкой тематики. Музыка Александры Николаевны не только украшала фильмы, но и часто становилась их смысловым центром, помогая кинозрителям глубже прочувствовать историю и эмоции героев.

Сочинения для детей и о детях

А. Пахмутова создала немало произведений для детской аудитории — как песен, так и сочинений, предназначенных для исполнения юными музыкантами. Особо значим в них воспита-

тельный потенциал: они несут нравственные ценности, вдохновляют на подвиги и добрые дела. Песни А. Пахмутовой для детей — это целый мир, созданный щедрым талантом композитора с открытым, добрым, все понимающим сердцем. Мир, наполненный звонкими, счастливыми голосами, пронизанный фанфарами горна, барабанной дробью. Мир, в котором знают цену безоблачному небу и бережно хранят красоту природы.

Стоит отметить, что всем этим сочинениям свойственны оптимизм и энергия: даже в серьезных темах чувствуется вера в лучшее. Большая часть вокальных миниатюр для детей написана в соавторстве с Н. Добронравовым. Наиболее известны следующие: «Орлята учатся летать» (символ юношеского стремления к подвигам, смелости и росту, песня стала гимном многих пионерских лагерей), «Звездопад» (лирическая композиция о дружбе и совместных переживаниях, которая часто исполнялась в пионерских лагерях как песня единения), «Дикая собака Динго» (песня с лирическим настроением, отражающая первые чувства и переживания юности), «Дарите радость людям» (жизнеутверждающая композиция о доброте и взаимопомощи), «Утро, здравствуй» (утренняя песня-приветствие, заряжающая позитивом на весь день), «Гайдар шагает впереди» (пионерская песня, вдохновляющая на добрые дела и подражание героям) и др.

Музыкальное наследие А. Пахмутовой для дошкольников состоит из простых, образных и ритмичных произведений, которые активно используются в детских садах для слушания, исполнения и музыкально-ритмических движений.

Главным музыкальным шедевром Александры Пахмутовой, созданным специально для детей дошкольного возраста, является легендарная песня-игра «Кто пасется на лугу?» (на стихи Ю. Черных). Благодаря простой игровой форме и запоминающемуся диалогу-припеву это произведение активно используется на музыкальных занятиях для развития слуха, чувства ритма и речи.

В репертуар дошкольников младшей группы музыкальные руководители включают произведение «Птичка» — короткую, легкую для восприятия миниатюру; для детей старших и подготовительных к школе групп — «Добрая сказ-

А. Пахмутова и Т. Хренников на лавочке возле столовой ДТК «Руза» слушают стихотворение Елены Фатахутдиновой — дочери композитора А. Фаттаха (его супруга Е. Анучина стоит)

ка», «Песенка о смешном человечке», «Лодочка моторная», «Здравствуй, русская зима». Музыкальный репертуар А. Пахмутовой — фундаментальная часть патриотического, нравственного и эстетического воспитания детей в ДОО.

Детские песни Александры Николаевны стали неотъемлемой частью советской и российской детской культуры — их поют в детских садах, школах, лагерях, на праздниках.

Дом творчества композиторов «Руза» в жизни А. Пахмутовой

Творчество Александры Николаевны долгие годы было связано с Домом творчества композиторов «Руза». Это удивительное место было прочно и неразрывно соединено с отечественной культурой: именно здесь творили и отдыхали практически все известные авторы середины и конца XX в.: С. Прокофьев, Д. Шостакович, Г. Свиридов, Т. Хренников, А. Шнитке, Р. Щедрин, Э. Артемьев, большинство других симфонистов и авангардистов, а также абсолютно все песенники Советского Союза.

Надо отметить, что дома творчества возникли вслед за созданием в 1930-е гг. творческих союзов (писателей, композиторов, кинематографистов), которые были взяты под контроль государства и получали обширное право на социальную поддержку. Дома творчества композиторов

(ДТК) стали строиться под Иваново, под Петербургом, в Пицунде, Ворзеле, Дилижане, Сортавале, Рузе.

В 1950–1980-е гг. Руза была одним из центров творческой жизни советских авторов. А. Пахмутова неоднократно приезжала сюда с мужем и соавтором Н. Добронравовым, на дачу №11 — ту самую, где в свое время состоялась премьера знаменитого скрипичного концерта А. Хачатуряна, в разные годы там останавливались Г. Свиридов, Н. Раков и Р. Щедрин с М. Плисецкой. Н. Добронравов с большим воодушевлением предавался не только творческой деятельности, но и спортивным играм, которые пользовались особой популярностью среди тех, кто приезжал в ДТК «Руза». Его любимыми видами спорта были волейбол и большой теннис, увлечение поэта охотно разделяли и другие музыканты, в частности композиторы А. Зацепин, К. Молчанов и А. Фаттах.

Личным впечатлением одного из авторов настоящей статьи Елены Фатахутдиновой, дочери татарского композитора Азона Фаттаха, является самое первое ее импровизированное детское выступление, которое состоялось перед легендами советского искусства — А. Пахмутовой, Д. Шостаковичем и председателем Союза композиторов СССР Т. Хренниковым в 1963 г. в возрасте четырех лет. Она декламировала опубли-

кованное годом ранее в издании «Детский мир» и впоследствии ставшее популярным стихотворение С. Погореловского «Необыкновенный пожар». Мэтры отечественной музыки, тепло встретив и благосклонно оценив пламенную выразительность чтения юной артистки, которое состоялось после обеда возле знаменитой столовой ДТК, позднее пригласили зачитать его на одном из рузовских концертов, а на память о творческом дебюте сохранилась фотография, где в кадр попали А. Пахмутова, Т. Хренников и сама Елена.

Именно в Рузе, в столь дружелюбной, изобилующей простыми радостями и интереснейшим общением месте, была создана одна из самых знаменитых песен творческого и жизненного союза Пахмутовой и Добронравова «Ты — моя мелодия». Песня впоследствии стала визитной карточкой великого певца М. Магомаева. В доме творчества были написаны и доработаны «Надежда» (1974), песни цикла «Созвездие Гагарина» (1968–1971), включая смысловой центр этого сборника — «Знаете, каким он парнем был», посвященного первому космонавту.

Связь композитора с Рузой сохраняется и сегодня. Один из ярких примеров — празднование 95-летия Александры Пахмутовой (в ноябре 2024 г.) в Рузском краеведческом музее. Здесь состоялся тематический вечер с рассказом о биографии и творчестве композитора, гости участвовали в викторине, вспоминали любимые песни Пахмутовой и сцены из кинофильмов с ее музыкой.

Значение творчества А. Пахмутовой

Александра Пахмутова сформировалась как композитор в академической традиции и создала узнаваемый стиль на стыке симфонической музыки и песенной культуры. Эти установки изначально были далеки от набиравшего оборо-

ты радикального авангарда, где часто ценятся эксперимент, диссонанс и разрыв с традицией. В советской культуре существовала четкая грань между «академическим» авангардом (А. Шнитке, Э. Денисов, С. Губайдулина) и «массовой» музыкой, и А. Пахмутова выбрала вторую линию. При этом она вовсе не отрицала ценность поисков коллег, неизменно уважала профессионализм и новаторство, но твердо шла своим путем, с интересом при этом воспринимая удачные синтезы, когда современные аранжировки подчеркивают красоту классической мелодии.

Стиль Пахмутовой стал символом эпохи, соединив оптимизм и веру в будущее, искренность и глубину лирического высказывания, а также доступность без упрощения — ее музыка сочетает простоту восприятия с профессиональным мастерством. Ее песни остаются актуальными благодаря универсальным темам (дружба, любовь, подвиг, мечта) и выдающемуся мелодическому дару, который делает их узнаваемыми с первых нот. Их отличает запоминающаяся мелодика, глубокая связь музыки и слова, а также способность вызывать сильные эмоции у слушателей любого возраста. Ее творческая позиция — не отрицание нового, а опора на традиции с готовностью к разумному обновлению. Это позволило ее музыке оставаться живой и востребованной вне зависимости от модных течений. Ее песни — не просто хиты, а часть коллективной памяти миллионов людей, символ оптимизма, мужества и веры в будущее.

Список литературы

1. Добрынина Е.А. Александра Пахмутова. М.: Сов. композитор, 1973.
2. Лойтер Е. Чьи песни ты поешь: А. Пахмутова. М.: Музыка, 1965.
3. Пахмутова А.Н. Песни. Очерк о жизни и творчестве / Автор-сост. М. Капустин. М.: Музыка, 1984.

Уважаемые читатели, дорогие друзья!

Мы стремимся сделать наши издания еще более качественными, а материалы, размещаемые в них, — еще более полезными и интересными для вас. Редакция журнала предлагает направлять все отзывы и предложения по поводу выходящих материалов на электронную почту dou@tc-sfera.ru с пометкой «Обратная связь».

