

Уважаемые юные музыканты!

От всей души радуюсь вашим достижениям и тому, как тепло и восторженно встречают вас на концертах любители музыки и коллеги-музыканты.

Меня попросили рассказать о работе в области хоровой музыки. Среди моих сочинений произведения для хора занимают основное место. Синтез поэтического слова со звучанием выразительнейшего музыкального инструмента – человеческого голоса – фундамент музыкального искусства. Это и народная песня, и древние церковные песнопения, и возникшие на этой основе многочисленные жанры хоровой и вокально-симфонической музыки.

Для меня музыкальная работа со словом – наиболее органичный способ композиторского высказывания. Хоровая музыка отличается особой конкретностью содержания и хорошо воспринимается самым широким кругом слушателей. А музыка духовная – верный путь к нравственному совершенству личности и очищению души.

В моем хоровом творчестве есть две большие музыкальные линии – музыка для академических хоров и произведения для детских и юношеских коллективов.

Создание этих сочинений – результат моей многолетней творческой дружбы с Академической хоровой капеллой Удмуртии (свыше 50 лет!), Государственным симфоническим оркестром УР и нашими детскими хоровыми коллективами. Среди них особое место занимает замечательный хор «Глазовчанка», с которым я дружу уже 43 года.

Вначале – о «взрослой» хоровой музыке. Она весьма разнообразна и по стилю и по жанрам. Я первый из композиторов Удмуртии написал сочинения в главных жанрах русской православной духовной музыки – Литургию Иоанна Златоуста и Всенощное бдение. Многие мои хоровые сочинения для хора без сопровождения связаны с удмуртским фольклором – это сюита «Сельские песни», «Удмуртский триптих», многочисленные обработки народных песен. Постоянно обращаюсь к замечательным стихам наших поэтов. Одно из последних больших произведений – «12 хоров на стихи поэтов Удмуртии».

Немало сочинений я написал на стихи русских поэтов-классиков – от А. Пушкина и Е. Баратынского до А. Прокофьева, В. Набокова, А. Вознесенского.

Целый ряд моих сочинений связано с синтезом звучания хора и различных камерных инструментальных составов. Особенно своеобразным получился «Магификат» – кантата на латинский текст Рождественской службы в стиле современной западной духовной музыки для хора, солистов и инструментальной рок-группы.

И, конечно, меня не могло не привлечь сочетание красок симфонического оркестра со звучанием хора. Среди таких сочинений – кантаты «Магия пентатоники» на стихи древней японской поэзии, «Простые новости природы» (стихи классика американской поэзии Э. Дикинсон) и, пожалуй, особенно «заветные» крупные сочинения последних лет – поэма для солистов, хора и оркестра «Русские элегии» на стихи одного из моих любимейших поэтов Николая Рубцова, и пока последнее сочинение – лирическая кантата «Не привыкайте к чудесам» на стихи замечательного ленинградского поэта Вадима Шефнера. Оба сочинения – о безграничности и загадках русской души, о красоте нашей природы, о важности силы духа перед жизненными испытаниями.

Приятно сознавать, что моя хоровая музыка не только постоянно звучит в Удмуртии, но и вышла за ее пределы. Ее исполняли такие известные коллективы, как Санкт-Петербургская Академическая хоровая капелла, Академический хор имени А.В. Свешникова, симфоническая капелла Республики Чувашия, она звучала в Москве, Казани, Уфе, Саранске, Волгограде и других городах России, а также на всемирной хоровой олимпиаде в Австрии. Незабываемым моментом в моей творческой жизни была победа на Всероссийском конкурсе духовной хоровой музыки, осуществлявшегося под покровительством Патриарха всея Руси Алексия II. Церемония награждения проходила в московском Свято-Даниловом монастыре, где под его сводами звучала и моя композиция из Всенощного бдения.

А теперь о хоровой музыке для детей и юношества.

Для детского хора у меня уже написана целая библиотека – от несложных песенок для дошкольников и младших школьников до весьма развернутых концертных произведений

предназначенных для подвинутых детских и юношеских концертных хоров. Я считаю, что в хоровой музыке для детей возможно использование самых различных приемов и композитор не должен ограничивать себя и в фантазии, и в богатстве музыкального языка, тем более, что сегодня уровень детских хоров у нас в России и, в частности, в Удмуртии, очень высок. Всегда стремлюсь к тому, чтобы мои сочинения были бы юным исполнителям интересны и полезны, а слушателям доставляли радость соприкосновения с миром детства и юности.

Среди наиболее известных произведений- концерт для хора, фортепиано и ударных «Русские прибаутки», где есть и юмор, и озорство, и картины природы, и задушевная колыбельная, лирическая сюита на стихи поэтов-школьников «Школьная лирика» о взрослении юной души и расставании с детством. В «Весёлых небылицах» на стихи английской детской поэзии есть и джаз, и что-то от английских народных баллад и от западной классики. Есть и такое любопытное сочинение-«Пять кошачьих историй в различных музыкальных стилях». Здесь каждый номер – свой маленький мир-музыка в духе русской народной песни чередуется с рэпом, старинный менуэт с джазом, стилизация музыки эпохи Возрождения со стилем советской эстрады...И конечно в своей детской хоровой музыке я постоянно обращаюсь к сокровищнице русской поэзии – от А. Пушкина до С. Есенина и А. Блока. Целый ряд произведений посвящены славным страницам истории России – среди них кантата «И снова весна» о нашей великой Победе и совсем недавно написанный цикл «Страницы воинской славы России». Особая тема – наш родниковый край-Удмуртия. Я сделал ряд обработок народных песен, есть у меня хоровые циклы на стихи великих удмуртских поэтов Кузубая Герда, Флора Васильева, поэта и художника Анатолия Леонтьева; много различных по теме и характеру песен было написано в содружестве с замечательным детским поэтом Германом Ходыревым. А в кантате «Посвящение музыке» есть часть на стихи Степана Широбокова посвященная детству нашего великого земляка Петра Ильича Чайковского.

Должен заметить, что мои хоровые сочинения для детей и юношества исполняются практически всеми хоровыми коллективами Удмуртии, а также звучали и звучат во многих городах России – от Москвы и Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода, Казани, Йошкар-Олы, Чебоксар... Исполнялись они и за рубежом. В свое время с ними познакомились во Франции, Германии, Бельгии, Нидерландах, Болгарии, а в Люксембурге даже вышел компакт-диск с концертом хора «Глазовчанка», где записаны и мои сочинения.

Закончу прекрасными словами Петра Ильича Чайковского: «Цветы, музыка и дети составляют лучшее украшение жизни».

Доброго пути и больших успехов вам, дорогие юные коллеги!

Ваш Юрий Толкач.