Сценарий концерта памяти хорового дирижера, композитора

П.Г. Чеснокова (к 140-летию со дня рождения)

В созвездии имён известных композиторов российской духовной музыки есть одно имя, при произнесении которого у многих россиян становится тепло и благостно на сердце. Это имя не затмили другие, порой очень знаменитые имена, оно выдержало испытание самым строгим судом - беспристрастным Судом Времени. Это имя – **Павел Григорьевич Чесноков.**

24 октября исполнилось 140 лет со дня рождения русского композитора, хорового дирижера, потомственного регента, автора широко исполняемых духовных композиций Павла Григорьевича Чеснокова. Уже второе столетие его музыка окрыляет души и пробуждает сердца, а его энциклопедическая работа «Хор и управление им» по-прежнему является настольной книгой хоровых дирижеров. Сегодняшний вечер памяти проводится в рамках нового проекта СМУ им. Л.П. Кирюкова «Музыкальный календарь». Наш концерт – еще одно свидетельство почтения и уважения Мастеру, еще одна попытка оценить величие музыкального дара композитора и глубину его человеческого смирения.

Это была незаурядная личность. Последний **регент Храма Христа Спасителя**, бывшего Московского кафедрального Собора, взорванного в сталинское время. Когда храм был разрушен в 1932 году, Павел Чесноков был настолько потрясён этим, что перестал писать музыку. Он дал своеобразный обет молчания… Как композитор он умер вместе с Храмом.

А началось все в 1877 году. В Звенигородском уезде Московской губернии близ города Воскресенска (ныне г. Истра) в семье сельского регента родился мальчик.

Знаменателен тот факт, что родился он в день памяти преподобного Космы Маиумского, песнописца, который, по словам архиепископа Филарета "составил для Церкви сладкие стройные песни".

Родители Павла – Григорий Петрович и Марфа Фёдоровна, имели многодетную семью — 10 детей (две сестры и восемь братьев). Все дети в семье проявляли музыкальную одаренность, и пятеро братьев Чесноковых в разное время учились в московском Синодальном училище церковного пения (дипломированными регентами стали трое — Михаил, Павел и Александр).

Синодальное училище было практически единственным бесплатным учебным заведением: учащиеся постоянно жили в училище и находились на полном пансионе. Они занимались игрой на рояле, скрипке, изучали латынь и греческий, научные предметы.

Из «программ» ученических концертов известно, что Павел Чесноков постоянно исполнял соло и дуэтом произведения на фортепиано и скрипке. Более того, он считался первым скрипачом в училище.

Параллельно с учебой совершались службы в Успенском Соборе, где Павел пел в составе Синодального хора.

Его учителями были великий Василий Сергеевич Орлов, ученик Чайковского, и легендарный Степан Васильевич Смоленский, первый и главный учитель Чеснокова, который «берёг и лелеял» нарождающийся талант.

В своих мемуарах Смоленский упоминает неоднократно: «Паша Чесноков несомненно талантлив, знает хор. Я считаю Пашу выше Кастальского по дарованию».

Окончив в 1895 году училище с золотой медалью, Чесноков четыре года частным образом занимается композицией с Сергеем Ивановичем Танеевым, профессором и директором Московской консерватории. Попутно Павел Григорьевич работает преподавателем хорового пения в женских пансионах и гимназиях.

В 1903 году он становится регентом хора при церкви Святой Троицы на Покровке («на ГрЯзех»). Хор приобретет славу одного из лучших в Москве: «Не певчим платили, а певчие платили, чтобы их приняли в хор Чеснокова», - вспоминал позднее старейший московский регент Николай Данилов.

В 1913 году журнал «Хоровое и регентское дело» восторженно напишет о юбилейных концертах к 10-летию творческой работы знаменитого маэстро: «П.Г. Чесноков в деле дирижирования хором и виртуоз замечательный, и тончайший художник. Просто и серьезно, смиренно и строго пел хор. …Все оттенки даются такими, каких требует внутреннее чувство и музыкальная красота каждого исполняемого произведения».

В течение многих лет Чесноков, продолжая работу в Москве, (а в эти годы он регентствовал также в церкви Косьмы и Дамиана на Скобелевской площади), часто ездит по России: выступает как дирижёр духовных концертов, проводит занятия на различных регентских и учительских курсах, участвует в работе регентских съездов. Именно регентское дело было главным в жизни и творчестве прославленного мастера церковного пения.

Но сам он никогда не был удовлетворён собой, а потому в 1913 году, будучи уже широко известным всей поющей России, 36-летний композитор поступает в Московскую консерваторию.

Здесь он занимается композицией и дирижированием с Михаилом Михайловичем Ипполитовым-ИвАновым, а инструментовкой с Сергеем Никифоровичем Василенко.

Своё сорокалетие в Чесноков ознаменовал окончанием консерватории с серебряной медалью по классу свободного сочинения, имея в творческом портфеле около 50-ти опусов духовной и светской музыки.

В списке созданных им в это время «светских» работ: «Увертюра на русские темы», опера «Купец Калашников», музыкальная поэма для соло, хора и оркестра «Потоп», обработки народных песен. И в том же 1917-ом именно Чесноков со своим хором удостоился чести участвовать в интронизации патриарха Тихона в Успенском соборе в праздник Успения Пресвятой Богородицы.

Чесноков много работает: ведет класс хорового дирижирования в Синодальном училище, преподает хоровое пение в начальных и средних школах, руководит хором Русского хорового общества и служит регентом в нескольких церковных хорах.

Особая дружба связывала Павла Григорьевича с архидьяконом Константином Розовым, которому он посвятил несколько своих церковных сочинений. Из воспоминаний прихожан, 1919 год: «Вчера был в церкви Гребневской Божией Матери. Пел «Художественный квинтет» одного из талантливейших духовных композиторов П.Г. Чеснокова, с его личным участием. Служили ещё трое самых голосистых протодиаконов: К. Розов, Китаев и Солнцев…». Или ещё (1920 год): «Отправился в свой приходской храм Спаса в Пушкарях, где была совершена Всенощная по чину Успенского собора. Пел прекрасный хор под управлением знаменитого регента и выдающегося композитора Павла Чеснокова. К. Розов исполнил соло «Блажен муж», «Ныне отпущаеши» и новое чесноковское произведение «Спаси, Боже, люди Твоя». Это больше походило на концерт, чем на богослужение».

К этому времени Чесноков автор Песнопений Всенощного бдения, Литургии Иоанна Златоуста для смешанного хора а капелла.

В эти же годы он начинает работать над главным трудом своей жизни – книгой "Хор и управление им". "Бог вложил мне мысль, что я должен написать книгу... Я, никогда не написавший для печати двух строк, сел за писание большой книги потому, что, проработав двадцать лет в области своего любимого хорового дела, понял, что в нашем искусстве нет науки. Поняв это, я задался смелой мыслью - создать если не науку, то хотя бы верный и прочный фундамент для нее».

Революция застала Чеснокова в расцвете его творческих и жизненных сил и, конечно же, была сильным ударом для него. Регент, композитор, педагог – вся его деятельность была всецело посвящена Церкви... Мог ли он помыслить в то время, когда Россия была еще православным государством, что грядущая революция перевернёт все устои жизни, и его благородное дело станет неугодным в собственной стране? В это время многие деятели искусства эмигрировали, родной брат Александр уехал в Париж, но Павел Григорьевич остался в Москве...

Несмотря на недвусмысленное отношение к себе властей, он пользуется огромным авторитетом среди коллег-музыкантов, и в 1920 году Ипполитов-ИвАнов приглашает его преподавать в Московскую консерваторию. В 1923 году «Народная хоровая академия», созданная вместо упразднённого Синодального училища, прекратила своё существование. Вместо неё был организован подотдел при инструкторско-педагогическом факультете Московской консерватории. У его истоков стояли главный «идеолог» нового направления Александр Дмитриевич Кастальский и бывшие педагоги Синодального училища, а затем Народной хоровой академии Александр Васильевич Никольский, Николай Михайлович Данилин, Александр Васильевич Александров.

Находясь у истоков создания в Консерватории кафедры хорового дирижирования, Чесноков явился родоначальником отечественной хоровой школы. С 1920 года Павел Григорьевич ведет хоровой класс, а созданный им курс хороведения входит в число учебных дисциплин консерватории.

Кроме этого, он руководит Московской Академической хоровой капеллой, работает хормейстером Большого театра.

И, конечно, пишет музыку. В этот период появляется немало глубоко лиричных и психологичных светских хоров и романсов на стихи русских поэтов. Великолепнейший музыкант, Чесноков очень тонко чувствовал каждое слово, каждый стих. И всё это отражал в музыке.

С советской властью у Павла Чеснокова сложились довольно напряжённые отношения. Его книга «Хор и управление им» была отвергнута, в СССР ее не печатали. Истинная причина была в том, что написал ее Чесноков – бывший церковный регент и духовный композитор. И все же представители официального государственного атеизма в Советском Союзе не могли не видеть его большого таланта композитора и хормейстера, и в 1931 году разрешение на публикацию книги все-таки было дано.

Книга посвящена памяти учителя и друга Степана Васильевича Смоленского. Правда, до выхода из печати прошло еще целых девять лет, полных моральных страданий и потрясений.

За границей же его сочинения издавались и пользовались большим успехом. Брат Александр писал из Франции: «Не преувеличивая, я скажу тебе, что ни один из советских композиторов не исполняется здесь столько, сколько ты. Здесь предпринято переиздание почти всех твоих произведений для удовлетворения спроса из Америки, Азии и Европы».

В 1940 году книга была, наконец издана в Союзе, но с неодобрительным предисловием. Постоянного регентства ему так и не простили… Сборник сразу стал библиографической редкостью: при выходе из печати весь тираж разошелся в считанные часы.

С тех пор она остается настольной книгой ведущих мировых дирижеров. Во вступительной статьей ученика Павла Григорьевича – народного артиста Советского Союза, хорового дирижера Клавдия Борисовича Птицы читаем: «Его вокально-хоровое чутье, понимание природы и выразительных возможностей певческого голоса имеют мало равных не только в произведениях отечественной, но и зарубежной хоровой литературы. Он знал и чувствовал «тайну» вокально-хоровой выразительности...»

Имя Павла Григорьевича называют рядом с такими знаменитыми представителями московской композиторской школы, как Чайковский, Рахманинов, Танеев, Ипполитов-ИвАнов. Простота и доступность музыки Чеснокова, ее узнаваемость и сердечность восхищают и возвышают, воспитывая вкус и исправляя нравы, пробуждая души и окрыляя сердца.

В нашем концерте звучит сочинение современника Чеснокова – Этюд-картина до-диез минор Сергея Васильевича Рахманинова.

Павел Григорьевич Чесноков умер ранней весной 1944 года в военной голодной Москве. Московская консерватория, где он преподавал, была эвакуирована, но композитор от эвакуации отказался. Он не хотел расставаться с церковью, с регентством, которое было возможно в то время далеко не везде. Церковное служение Павел Чесноков почитал выше собственной жизни. Старые певчие вспоминают, что Чесноков провёл последние дни в очередях в булочную на улице Герцена, где 14 марта 1944 года и нашли его замёрзшее, бездыханное тело.

Отпевание было совершено в Воскресенской церкви в Брюсовом переулке, а похоронили Павла Григорьевича на Ваганьковском кладбище.

Наследие Чеснокова включает около пятисот хоровых произведений. Примерно пятую их часть составляет светская музыка: обработки народных песен, хоры и романсы на стихи русских поэтов, детские песни. Но основная часть его творчества – духовные произведения: авторские песнопения и переложения традиционных распевов православного богослужения, вошедшие в золотой фонд церковной музыкальной культуры.

Сочинения Павла Григорьевича отличаются эффектностью и яркой красочностью звучания. Тем самым они зачастую мешают углублённости и строгости молитвы. Ему было тесно в узких рамках, и композитор Чесноков часто спорил с регентом Чесноковым, и этот спор не всегда заканчивался однозначным решением вопроса.

«Этот замечательный композитор осмыслил церковную музыку как молитвенные крылья, на которых наша душа легко возносится к престолу Всевышнего», – слова из некролога памяти Павла Чеснокова, опубликованного в апрельском номере «Журнала Московской Патриархии» за 1944 год, наилучшим образом характеризуют уникальный дар крупнейшего автора духовной музыки ХХ века.

Оценивая многогранный, самобытный талант Чеснокова, современники отмечали в нем уникальное сочетание различных качеств, как музыкантских так и «великих человеческих»: строгий профессионализм и глубокое уважение к своему труду, громадная музыкальность, блестящее артистическое дарование, великолепный утонченный слух и душевная чистота, искренность, глубокая человечность и уважение к людям.

Спасибо за быль православную,

За веру родной старины,

За песню созвучную, славную,

В виденье грядущей Весны.

Спасибо за пламень горения –

Живет им молитва в тиши.

Спасибо за все наслаждения

Восторженной нашей души.

Мы Вас многолетьем приветствуем,

Пусть гений до века живет

И Вечное нам, многолетствуя,

На радость России поет!