

ОГКУК «Библиотека-центр культурно-просветительной и информационной работы
инвалидов по зрению» /БЦКПИР/

**Виртуальная книжно-иллюстративная выставка
«Через тернии к звёздам»**

о творческом и жизненном пути Алексея Рыбникова
к 80-летию со дня рождения композитора

Кострома, 2025

От составителя

Есть композиторы, чьи мелодии знает и любит каждый. Их музыка настолько прочно вплетена в культурный код человечества, что становится саундтреком жизни для нескольких поколений: «Юнона и Авось», «Приключения Буратино», «Вам и не снилось», «Тот самый Мюнхгаузен». Его музыка не стареет и продолжает трогать сердца людей во всем мире. О жизни и творчестве легендарного композитора Алексея Рыбникова — в материалах выставки.

Алексей Рыбников (17 июля 1945 г., г. Москва) родился в творческой семье – его отец был скрипачом, а мать – художницей. С первых дней жизни мальчика окружали музыка, рисунки и эскизы, выполненные рукой его мамы. В то же время, в числе самых ярких детских впечатлений, – кинематограф. В ближайшем от дома кинотеатре Алёша с друзьями пересмотрел все демонстрировавшиеся там трофейные фильмы. И одно из первых сочинений Рыбникова – фантазия «Багдадский вор» – написана под воздействием образов из одноименного и популярного в те годы фильма.

Одаренность ребенка подметили его близкие, и мама отвела Алёшу в музыкальную школу. Хотя он сдавал экзамен сразу в два заведения – Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и Московскую среднюю специальную музыкальную школу им. Гнесиных, и был принят в оба, родители выбрали ЦМШ. Однако, композицию, которую Алексей не оставлял всё это время, в школе не преподавали. И тогда отец мальчика познакомил сына с выдающимся композитором XX века – Арамом Хачатуряном, который предложил Алёше заниматься в его классе.

Окончив в 1962 году музыкальную школу, Рыбников поступает в консерваторию, где продолжается его тесный контакт с учителем, в классе которого Алексей обучается затем и в аспирантуре. В 1969 году Рыбников был принят в Союз композиторов. После этого, в течение нескольких лет Алексей преподает на кафедре теоретических дисциплин и ассистирует в классе Хачатуряна. Но затем оставляет преподавательскую деятельность. В эти годы формируется индивидуальный авторский почерк, по которому любое произведение Рыбникова узнается буквально с первых тактов. Ему присущи по-особому щемящие и пронзительные темы, высокое благородство мелодических линий, выпуклость, почти визуальность образной сферы.

Несмотря на то, что период 60-70-х гг. в творчестве Рыбникова проходил под знаком классических симфонических традиций (композитор пишет камерные произведения для фортепиано; концерты для скрипки, для струнного квартета и оркестра, для баяна и оркестра русских народных инструментов, «Русскую увертюру» для симфонического оркестра и многие другие), уже с 1965 года Алексей создает музыку для кино. И его первым опытом становится короткометражный фильм «Лёлька» режиссера Павла Арсенова (1966). Композиторский дебют в новом жанре оказался настолько удачным, что за ним последовали одно за другим приглашения от режиссеров. Все последующие десятилетия будет продолжаться тесное и плодотворное сотрудничество с кинематографом. С 1979 Алексей Рыбников — член Союза кинематографистов. За четыре десятилетия в кинематографе, Рыбниковым написана музыка более чем к сотне фильмам. Несмотря на общее, действительно огромное количество киноработ, некоторые стали своеобразными вехами в творчестве Рыбникова. Среди них музыка к фильмам: «Остров сокровищ», «Тот самый Мюнхгаузен», «Заяц над бездной», «Дело о мертвых душах», «Андерсен. Жизнь без любви», «Волкодав из

рода Серых псов», «Вам и не снилось», «Приключения Буратино», «Про Красную шапочку. Продолжение старой сказки» и другие.

Спектакль «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» впервые был поставлен в 1976 году в Театре имени Ленинского комсомола. Режиссером был Марк Захаров, в свое время и предложивший Рыбникову работу над этим проектом. Музыкальное новаторство, сила и убедительность молодого композитора, его тонкое восприятие, казалось бы, чуждой мелодической культуры и привнесение на отечественную драматическую сцену мира рок-музыки, с его жесткими ритмами, с одной стороны вызвали долгое неприятие цензурой (спектакль не принимали 11 раз, после чего, постановку все-таки разрешили). С другой стороны, спектакль сразу же побил все рекорды популярности и признания. В 1977 году «Мелодия» выпустила двойной альбом «Звезды и смерти», занявший I место в хитпараде лучших грамзаписей. В последствии рок-опера по мотивам пьесы в стихах Павла Грушко была экранизирована.

Затем последовала опера-мистерия «Авось» (1979) известная широкому кругу публики, как «Юнона» и «Авось». В ней соединились основополагающие элементы музыкального мышления Рыбникова – традиции русской духовной музыки, народный фольклор, жанры массовой «городской» музыки, с образными, идейными и эстетическими приоритетами музыканта – идея искупления человеком своих грехов, его проступки и необходимость ответить за них, спасение в Божьей Любви и Прощении. Первоначально, музыкальная сфера была тесно переплетена с текстами из Православного Молитвослова и Псалмов. Затем мощный эмоциональный стимул дали поэма поэта Андрея Вознесенского – «Авось» и тексты его стихов. Либретто оперы стало вмещищем духовного и светского начал.

Третье музыкально-сценическое произведение Рыбникова – «Литургия Оглашенных» – создавалось на протяжении почти десяти лет. В нем соединились тексты и стихи величайших поэтов эпохи Возрождения, российских писателей и стихотворцев Серебряного века, пророчества и откровения о грядущем Конце Света. «Литургия» была поставлена в камерном зале в 1992 году. И с этого года начинается создание Театра.

«Война и мир» — современная опера Алексея Рыбникова на основе романа Льва Толстого «Война и мир». Опера создана на основе либретто, написанного самим композитором, и получила рабочее название «Живые картины времён

Александра I и Наполеона Бонапарта по роману графа Льва Толстого «Война и мир». Фрагменты оперы были представлены в спектакле театра Алексея Рыбникова «Аллилуйя любви» в сентябре 2012 года. В 2019 году работал над составлением оперы по произведению «Князь Андрей». А весной 2021 года на сцене театра Et Cetera состоялась премьера оперы-драмы Алексея Рыбникова «Le Prince André. Князь Андрей Болконский».

Алексею Рыбникову удается принимать активное участие в разнообразных культурных проектах. Его общественная и творческая деятельность отмечены Православной Церковью – Рыбников был удостоен ордена святого благоверного князя Даниила Московского, и светскими организациями, а также: Лауреат национальных премий «Ника», «Золотой Овен», «Золотой орел», «Кинотавр» в области кинематографии, Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени и другие.

После смерти Александра Градского в 2021 году Алексей Рыбников стал художественным руководителем московского музыкального театра «Градский Холл» (ныне — Центр исполнительских искусств на Добрынинской).

Библиография

Рыбников А. Л. Коридор для слонов. – М.: Эксмо, 2015. – 320 с.: ил.

Книга воспоминаний, написанная самим Алексеем Рыбниковым, наполнена той же бунтарской молодостью, азартом и энергией, что и его замечательная музыка. Поклонники композитора откроют для себя малоизвестные, удивительные, подчас невероятные страницы из его жизни. Здесь маэстро подает себя с неожиданной стороны, представляя читателям неординарную личность бойца с неслышимой волей и твердыми убеждениями, бросившего рискованный вызов тягостному мраку людских пороков...

Рыбников А. Л. Кто доброй сказкой входит в дом? Музыкальный сборник: нотное издание. – М.: Дрофа, 2001. – 64 с.

От автора

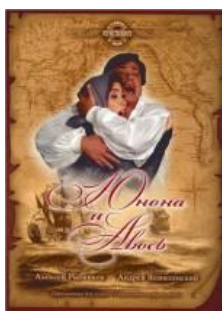
С детства моими любимыми сказками были «Приключения Буратино», «Красная Шапочка», «Кошка, гулявшая сама по себе». Счастлив, что судьба сложилась так, что я написал к этим сказкам музыку и её услышало много детей, и не только детей. А теперь вы сможете не только слушать эту музыку, но и сами играть её и петь. Очень хочу, чтобы это принесло вам радость!».

Алексей Рыбников

Рыбников А. Л. Тот самый Мюнхгаузен. Музыка из фильма: нотное издание. – 23 с.

В книгу вошли произведения из кинофильма «Тот самый Мюнхгаузен». Фильм снят на киностудии «Мосфильм» в 1979 году режиссером Марком Захаровым по пьесе Григория Горина. Это не экранизация романа Р.-Э. Распэ, а совершенно оригинальное произведение наших талантливых современников, вошедшее в «золотой фонд» отечественного кинематографа. Музыка к фильму написал Алексей Рыбников, стихи к песне — Юрий Энтин.

Рыбников А. Л. Юнона и Авось: переложение для голоса в сопровождении фортепиано. – Челябинск: МРІ, 2004. – 48 с.

В сборнике представлено семь вокальных номеров из оперы-мистерии «Юнона и Авось» композитора Алексея Рыбникова на слова Андрея Вознесенского. Здесь вы найдете как давно полюбившиеся романсы («Я тебя никогда не забуду», «Белый шиповник»), так и фрагменты, публикующиеся впервые. Издание адресовано широкому кругу любителей музыки.

ББК 85.94/98

Через тернии к звёздам: виртуальная книжно-иллюстративная выставка о творческом и жизненном пути Алексея Рыбникова к 80-летию со дня рождения композитора [Текст] / Н.П. Прохорова. – Кострома: [12+] БЦКПИР, 2025. – [7] с.: ил.

Издание подготовлено в научных, просветительских и культурных целях для некоммерческого использования.

Составителем использованы материалы общедоступных источников из свободного доступа Интернет-ресурсов

ОГКУК «Библиотека-центр культурно-просветительной и информационной работы инвалидов по зрению» /БЦКПИР/

156007, г. Кострома, ул. Некрасова, д. 1-А
тел. (4942) 55-14-71
e-mail: bckpir@mail.ru
тел/факс (4942) 55-16-52

Составитель:
Прохорова Н.П.,
главный библиотекарь
отдела обслуживания библиотеки БЦКПИР.
Ответственный за выпуск: Н.Р.Старкова,
зав.отделом ООБ БЦКПИР