

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2025.44.49.019

Хоровые произведения Сергея Смольянинова: стилистика, жанры, архитектоника

Хайновская Татьяна Александровна

Кандидат искусствоведения,
доцент кафедры музыкально-инструментальной подготовки,
Российский государственный
педагогический университета им. А. И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, 48;
e-mail: skspb@list.ru

Аннотация

Статья посвящена вокально-хоровому творчеству одного из мастеров этого жанра – Сергею Станиславовичу Смольянинову, чьи произведения уже много лет и по праву входят в «золотой репертуар» ведущих детских и юношеских коллективов Санкт-Петербурга и России. Музыкальный язык хоровых опусов этого композитора, особая и выразительная лирика, призывающая его сочинения, проникновенность авторских музыкальных высказываний, выпуклая образность, свежесть и завершенность тематических построений, ясность форм, умение лаконичным, выразительным, но при этом чарующе поэтичным языком донести авторскую мысль до аудитории, особенно детской, и суммирующее все эти составляющие – мастерское и высокопрофессиональное владение композиторским пером сделали имя Сергея Смольянинова и его творчество одной из «визитных карточек» музыкальной жизни города на Неве. В наши дни программы российских детских хоровых фестивалей невозможно представить без исполнения сочинений этого петербургского автора. Данная статья посвящена жанрам хоровой музыки, преобладающим в творчестве С. Смольянинова. Особый интерес представляют собой стилистика музыкального языка, особенности архитектурного строения композиций, а также и влияние всех других важнейших компонентов музыкального мышления композитора на исполнительскую и слушательскую популярность.

Для цитирования в научных исследованиях

Хайновская Т.А. Хоровые произведения Сергея Смольянинова: стилистика, жанры, архитектоника // Культура и цивилизация. 2025. Том 15. № 7А. С. 175-182. DOI: 10.34670/AR.2025.44.49.019

Ключевые слова

Петербургская школа композиции, хоровая музыка, стилистика музыкального языка, архитектоника, детский хор.

Введение

В плеяде современных композиторов Санкт-Петербурга – активно творящих, обладающих собственным творческим лицом, востребованных как исполнительскими коллективами и солистами, так и широким слушательским кругом – самобытная и разносторонняя личность Сергея Смольянинова занимает особую художественную нишу.

Основная часть

Рожденный в 1953 году, выросший в семье военного и получивший свои первые музыкальные впечатления от музицирования отца на гитаре и напевания матерью песен Сергея Лемешева [Тинт, 2013, с. 5], С. Смольянинов рано проявил яркую музыкальную одаренность. После направления семьи Смольяниновых в ГДР по месту службы отца, Сергей начал заниматься музыкой уже на профессиональной основе, активно знакомясь с историей музыки и современным сообществом композиторов и исполнителей. [Тинт, 2013, с. 13].

После возвращения в СССР в 1967 году, в четырнадцатилетнем возрасте Сергей принял решение обучаться музыке профессионально, которое стало рубежным в жизни будущего композитора. Результатом этого решения стало поступление в музыкальное училище города Ровно, которое славилось сильным и ярким составом преподавателей, работавших в училище после окончания Львовской, Одесской и Киевской консерваторий.

В училище С. Смольянинов пишет свое первое произведение – пьесу для фортепиано «Зимнее солнце». Тематизм пьесы был основан на мотивах П. И. Чайковского.

Примечательно, что в это же время появились на свет и первые поэтические пробы С. Смольянинова, отсылающие читателя к творчеству С. Есенина, одного из любимых поэтов героя этой статьи. [Самсонова, 2013, с. 61].

В 1974 году жизнь семьи Сергея Смольянинова претерпевает кардинальные изменения, что самым позитивным образом влияет на его профессиональную судьбу. Отец композитора вышел в отставку, и семья вернулась на постоянное место жительства в родной город – Ленинград.

Сергей решил поступать на композиторское направление теоретико-композиторского факультета Ленинградской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Подготовку к поступлению он осуществлял под руководством опытных и талантливых наставников – композиторов Юрия Симакина и Геннадия Шумилова. В результате такого успешного сотрудничества ученика и учителей для поступления в консерваторию были написаны Сонатина для фортепиано, «Две песни на стихи С. Есенина» для баритона и фортепиано, Три пьесы для струнного квартета, цикл детских пьес. После успешного прохождения вступительных испытаний Сергей Смольянинов был зачислен в класс композиции Бориса Ивановича Тищенко.

Попав в самый центр существования ярчайшего явления современной музыкальной культуры – Ленинградской (Петербургской) композиторской школы, которая во многом базировалась на теоретико-композиторском факультете консерватории, С. Смольянинов в полной мере впитал ее живительные традиции и сильнейший профессионализм.

При приоритете сохранения и поддержания сложившихся академических традиций, заложенных предыдущими поколениями композиторов, палитра композиторской школы Ленинградской консерватории тех времен была наполнена всеми существующими красками и оттенками современных явлений мировой музыки и музыкального языка. «При всех

разнообразных жанрово-стилевых ориентирах современные композиторы смогли сохранить национальные черты музыки, развить традиции классики первой половины столетия, создать высокопрофессиональную основу для творческой деятельности молодого поколения XXI века» [Холменец, 2016, с. 64].

В эти же годы вполне определенно и четко сложилась и система музыкального языка Сергея Смольянинова, что нашло отражение в первую очередь в хоровых и вокальных произведениях композитора, в том числе адресованных детской аудитории, многие из которых стали его авторскими «визитными карточками». Возможно, во многом на такой творческий вектор повлияла и работа Сергея Станиславовича во Дворце пионеров им. А. А. Жданова в качестве концертмейстера хореографического ансамбля под руководством Г. Г. Кореневского. Работа с детьми с тех пор вдохновляет композитора на создание произведений для юных исполнителей и слушателей.

В эти же годы С.С. Смольянинов вступает в Ленинградскую отделение Союза композиторов СССР и, будучи членом его детской секции, помогает юным музыкантам в профессиональном становлении, организует и проводит концерты, фестивали, творческие встречи и акции, конкурсы и творческие проекты [Союз композиторов Санкт-Петербурга, www].

Сергей Станиславович обладает и серьезными профессиональными достижениями, он – дипломант конкурса «Весна романса» в номинации «Автор современного романса и лирической песни», Лауреат 1 премии Первого Всероссийского конкурса композиторов имени Д. Д. Шостаковича в номинации «Эстрадная и джазовая музыка» [Союз композиторов Санкт-Петербурга, www].

Несомненное влияние на становление авторской манеры композиторского письма оказала и концертная исполнительская деятельность С. Смольянинова, во многом неожиданная для поклонников его творчества, знающих его прежде всего как академического композитора и детского поэта. В составе фолк-группы «Яблоко», с которой он активно гастролировал по СССР, а также ближнему и дальнему зарубежью – Сергей Станиславович был исполнителем на синтезаторе, жалейке, губной гармошке, а также солистом-вокалистом.

Невозможно не сказать на страницах этой статьи и о том, что С.С. Смольянинов состоялся и как плодовитый и талантливый литератор – в настоящее время он – известный поэт, автор многочисленных литературных произведений. С начала текущего столетия – член секции детской и юношеской литературы при Союзе писателей России. Печатался в сборнике «Зубрёнок», в газете «Детский сад», в журнале «Солнечный заяц», «Искорка», «Изыщная словесность», «Невский альманах» и другие. Первый сборник детских стихов «Не пищи...» вышел в 2005 году. В издательстве «Родные просторы» вышло (опубликованы) три книги С. Смольянинова – «Напирамидилс», «Диванолёт» и «Элис, или Возвращение в мир баллад». Несколько стихотворений вошли в «Антологию петербургской поэзии начала XXI века», в сборник «Невский смех». Поэтическая особенность его произведений – искренность, душевность, искромётный юмор, восторженность, остроумный каламбур, тонкое понимание детской психологии восприятия. Литературный талант оказал непосредственное влияние и на его музыкальное творчество [Детские писатели Санкт-Петербурга, 2013, www].

Таким образом, жизненный и творческий путь Сергея Смольянинова, его яркое дарование во многих областях творчества очень разнообразны и разноплановы. В настоящее время он продолжает активную творческую деятельность как композитор, поэт, пианист и аранжировщик.

Хоровая музыка Сергея Смольянинова – особый, интереснейший и во многом уникальный

пласт как современного петербургского композиторского творчества, так и отечественной хоровой музыки в целом. Большая часть хоровых произведений композитора адресована детской аудитории – Сергей Станиславович Смольянинов мастерски, очень глубоко и с большим пониманием отражает в своем творчестве мир детства, детских мечтаний и эмоций.

Стилистику музыкального языка этого автора отличают искренность и лиричность подачи, при этом тематизм его произведений всегда четко очерчен, ясен и закончен в плане подачи музыкальной мысли.

Композитор также всегда учитывает исполнительские возможности юных музыкантов – детских и юношеских хоров и солистов. И, конечно, Сергей Смольянинов во многих случаях становится автором стихотворных текстов своих хоровых сочинений.

Остановимся на некоторых основных сочинениях С.С. Смольянинова для хора, а также хоровых обработках песен композитора.

Так, Концерт для хора «Бубенцы» на стихи С. Есенина создан в 2011 году и посвящен руководителю хора Радио и ТВ Санкт-Петербурга Станиславу Федоровичу Грибкову. В этом произведении 5 номеров, которые могут исполняться как подряд (полностью), так и выборочно: «Опять раскинулся узорно...», «Еду. Тихо. Слышны звоны...», «Мелколесье», «Сыпь, тальянка, звонко...» и «Снежная замять...». Все эти номера объединяет звонкая есенинская поэтическая стихия: это и бег русской тройки, и звуки тальянки, и звон бубенцов... Музыка продолжает традиции русского хорового пения. Отдельные номера Концерта исполнялись Хором Радио и Телевидения под руководством С.Ф. Грибкова в Концертном зале Санкт-Петербургской академической капеллы.

Несколько песен композитора объединяет яркий музыкальный язык, стилистическая ясность и законченность, обращение к темам городской лирики либо всенародным праздникам и патриотической тематике.

Например, в хоровой песне «Краски Петербурга» на слова автора (2001) поётся о художнике, «поселившемся возле Невы». Он так увлечён своим творчеством, что не замечает никого вокруг... А на полотне, в ярких осенних красках, возникают красивейшие виды Санкт-Петербурга. К теме городской поэтики обращена и песня «Шарик над городом», также созданная на авторский текст (2022). В песне поётся о том, как над городом летит воздушный шарик, как новая маленькая планета! А внизу – Садовая улица, Фонтанка, Летний сад... «Город перед ним как на ладони», – поётся в песне. Легко и весело на душе, но и немного грустно от того, что «это чудо не со мной...». На авторские стихи воздана и композиция «Вместе навсегда!». В этой песне автор, обращаясь к детской аудитории, говорит о том, что, когда нас объединяет музыка, мы можем летать как птицы! Она сияет в небе подобно солнцу, и несмотря на то, что её звуки гаснут с приходом ночи, настоящая дружба остаётся навсегда. Несколько раз повторяется одна и та же мысль: настоящий друг всегда рядом!

Все эти произведения, благодаря легкой и яркой стилистике и точному профессиональному знанию вкусов юных исполнителей, предпочтений руководителей коллективов и воздействия на аудиторию прочно вошли в репертуар профессиональных и любительских детских хоровых коллективов Санкт-Петербурга и за его пределами.

Песня «Победа!» на слова автора (2017) посвящена всем участникам Великой Отечественной войны, которые «отдали своё сердце, защищая нашу землю». Навсегда в памяти народной остались «огни салюта в небе над Москвой!» Эта наша общая большая Победа и мы «запомним навсегда её такой». Это произведение С.С. Смольянинова – частый участник культурно-патриотических мероприятий и событий, проходящих в Санкт-Петербурге и

Ленинградской области.

Кроме этого, Сергеем Смольяниновым созданы хоровые циклы – «Летний сад» для хора, солистов и симфонического оркестра; «Распахнется окно...» для хора, солистов и симфонического оркестра; «Фома и Ерема», «Песня хвалебная св. Амвросия Медиоланского», «Кошачий концерт» для детского хора и другие сочинения.

В хоровых произведениях С. Смольянинова, созданных в начале XXI века, довольно ясно ощущается опора на стилистику и традиции творчества русских композиторов XIX века – М.И. Глинки, А.А. Алябьева, П.И. Чайковского. Его хоровое творчество синтезировало в себе масштабность, широту, новаторство средств музыкальной выразительности с опорой на принципы и правила классических законов композиции [Нечаева, 2008, www].

Музыкальный язык Смольянинова очень поэтичен, что, несомненно, связано с его талантом поэта. В свою очередь, его стихи называют музыкальными. В целом, для Сергея Станиславовича характерно стремление не просто прикоснуться, но и изучить, «пропустить через себя» все виды искусств.

«Композитор... Что это за человек? Почему его часто называют «художником»? Как он связан с творящими силами Природы? Если он, подобно художнику, рисует муками свои полотна, то почему не пытается рисовать обычными красками или обычными карандашами? Почему он не сочиняет с помощью слов – не пишет стихи? Что ему препятствует? Боязнь выглядеть дилетантом в глазах профессионалов? Но ведь все виды и жанры искусства растут из одного "корня"...», – говорит Сергей Станиславович [Тинт, 2013, с. 38].

Хоровые произведения С. Смольянинова, также как и его сочинения других жанров, полны гармонии, лирики и баланса средств музыкальной выразительности. Участие в фолк-группе «Яблоко» также без сомнения сказалось на стилистике музыкального языка композитора – в нем интонации джаза, кантри и даже фолк-рока синтезируются с мотивами русского городского и классического романса, а временами появляющаяся четкая графика тематизма XX века – с интонациями народных песен, особенно песен русского Севера.

Таким образом можно сказать, что полистилистика в очень тонком и гармоничном проявлении пронизывает хоровые сочинения композитора, что проявляется и на уровне тематизма и метроритмических особенностей, и на уровне слияния различных стилей и направлений. «Музыка второй половины XX в. актуализировала проблему стиля — его единства, индивидуальности, соотношения традиционных представлений о стиле с феноменом полистилистики, ощутимо поколебавшей основы привычного восприятия стилевого единства» [Щербакова, www]. Также во всех произведениях стилевые особенности прослеживаются в ладотональном строении и гармонии.

Как и для многих представителей современного неоромантизма, мелодия для С. Смольянинова становится базовым и централизующим средством музыкальной выразительности. Его хоровые произведения отличает прежде всего яркий, нетривиальный и свежий мелодический материал. Вот что о творчестве С.С. Смольянинова говорит его старший коллега и наставник В. Г. Соловьев: «Сергей сочиняет в традициях великой русской музыки и поэзии. Это нелегко в наше время, когда нам приходится жить в звуковом поле активно-громоподобного шоу-бизнеса и авангардных устремлений разного толка» [Тинт, 2013, с. 4].

Как крупные хоровые сочинения, так и песенные композиции у С. Смольянинова всегда имеют четкую структуру и архитектуру, процессы формообразования этих произведений основаны на классических принципах строения музыкальной композиции, яркий и рельефный тематизм основан на сбалансированном соотношении мелодических построений и

сопровождения при приоритете мелодического начала. И такая цельность авторской композиторской натуры была свойственна С.С. Смольянинову с самых истоков его творчества. Вот что писал Сергей Станиславович про годы обучения в консерватории в классе Б.И. Тищенко: «Борис Иванович хотел, чтобы я продолжал развивать свои «прокофьевские» и «шостаковичевские» открытия, но меня больше тянуло к Свиридову, к песням, к тональной музыке. ...нежная, тональная музыка меня не отпускала. Но в то же время из нее постепенно уходила слащавость, сентиментальность» [Тинт, 2013, с. 25].

Таким образом, произведения Сергея Станиславовича Смольянинова для хора – это прекрасный и редкий образец следования традициям русской академической композиторской школы, и их сохранение в синтезе с индивидуальными стилистическими чертами композиторского письма и современными тенденциями. «Синтезирование стало своеобразным творческим методом работы композиторов современности» [Высоцкая, Григорьева, 2011, с. 54].

«Сергей Смольянинов по происхождению – ленинградец. Именно не по рождению, а по происхождению, поскольку он не только родился в городе на Неве, но и принял от этого города всё: манеру письма, неторопливость, мягкий добрый юмор, любовь к окружающим, особенно к детям» [Михин, 2009, www]. Любовь композитора к родному городу отражена во многих его опусах, в первую очередь – хоровых, что характерно для петербургской композиторской школы, пожалуй, всех времен: «Уникальный архитектурный облик Петербурга вдохновил композиторов на создание большого количества произведений, в которых авторы признаются в любви Северной столице, поют ей оды, прощаются и грустят от горечи расставания» [Холодова, 2020, www, с. 7].

Заключение

Подводя итог, можем сказать о том, что творческий облик Сергея Смольянинова гармоничен, узнаваем и во многом уникален. Хоровые произведения композитора синтезируют в себе черты различных стилей, музыкальных направлений, различных жанров и в большинстве своем адресованы самой искренней и благодарной аудитории – детям и юношеству.

Библиография

1. Тинт С. В. Композитор Сергей Смольянинов. В союзе двух муз. / Тинт С. В. – СПб.: Композитор, 2013. – 60 с.
2. Самсонова Т. П. Музыкальная культура Санкт-Петербурга XVIII–XX веков: Учебное пособие / Самсонова Т. П. Санкт-Петербург: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2013. – 144 с.
3. Холменец Е. С. Характерные тенденции в творчестве современных русских композиторов / Холменец Е. С. // Наука. Искусство. Культура. Вып. 4 (12), 2016. – С.64-68.
4. Союз композиторов Санкт-Петербурга: официальный сайт. Режим доступа: <https://composers-spb.ru/news/11-fevralya-tvorcheskiy-vecher-sergeya-smolyaninova/> (дата обращения: 15.08.2025).
5. Детские писатели Санкт-Петербурга: Краткий библиографический справочник / Сост. Н. Н. Бутенко. – Санкт-Петербург, 2013. Режим доступа: <https://lavkapisateley.spb.ru/enciklopediya/s/smolyaninov-> (дата обращения: 29.08.2025).
6. Нечаева Н. Л. Музыка XX века в современном образовательном процессе / Нечаева Н. Л. // Ярославский педагогический вестник. – 2008. – № 1. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/muzyka-hh-veka-v-sovremennom-obrazovatelnom-protsesse> (дата обращения: 10.08.2025).
7. Щербакова Н.В. Полистилистика в музыкальном искусстве. Режим доступа: <https://regionsar.ru/ru/node/112?ysclid=meos2fnfz120153174> (дата обращения: 10.08.2025).
8. Высоцкая М. С., Григорьева Г. В. Музыка XX века: от авангарда к постмодерну: учебное пособие / Высоцкая М. С., Григорьева Г. В. Москва: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2011. – 440 с.
9. Михин Н.А. Сергей Смольянинов / Михин Н.А. // Невский альманах, 2009. Режим доступа: <http://www.nev->

almanah.spb.ru/2004/common/divanolet.shtml (дата обращения: 20.07.2025).

10. Холодова М. В. Отечественная музыкальная «петербургиана»: исторический экскурс // PHILHARMONICA. International Music Journal. – 2020. № 4. Режим доступа: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33543 (дата обращения: 16.08.2025).

Choral Works by Sergey Smolyaninov: Stylistics, Genres, Architectonics

Tat'yana A. Khainovskaya

PhD in Arts,
Associate Professor of the Department of Musical Instrumental Training,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48 Naberezhnaya Reki Moyki, Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: skspb@list.ru

Abstract

The article is devoted to the vocal and choral works of one of the masters of this genre, Sergey Stanislavovich Smolyaninov, whose compositions have rightfully been included in the "golden repertoire" of leading children's and youth collectives in St. Petersburg and Russia for many years. The musical language of this composer's choral opuses, the special and expressive lyricism inherent in his works, the depth of the author's musical statements, vivid imagery, freshness and completeness of thematic constructions, clarity of forms, the ability to convey the author's idea to the audience, especially children, in a concise, expressive, and enchantingly poetic manner, and, summarizing all these components – the masterful and highly professional command of the composer's pen – have made the name of Sergey Smolyaninov and his work one of the "visiting cards" of the musical life of the city on the Neva. Today, the programs of Russian children's choral festivals cannot be imagined without performances of works by this St. Petersburg author. This article focuses on the genres of choral music prevailing in Smolyaninov's work. Of particular interest are the stylistics of the musical language, the features of the architectonic structure of the compositions, as well as the influence of all other essential components of the composer's musical thinking on performance and listener popularity.

For citation

Khainovskaya T.A. (2025) Khorovye proizvedeniya Sergeya Smolyaninova: stilistika, zhanry, arkhitektonika [Choral Works by Sergey Smolyaninov: Stylistics, Genres, Architectonics]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 15 (7A), pp. 175-182. DOI: 10.34670/AR.2025.44.49.019

Keywords

Saint Petersburg composition school, choral music, musical language stylistics, architectonics, children's choir.

References

1. Tint S.V. Composer Sergei Smolyaninov. In the Union of Two Muses. St. Petersburg: Composer, 2013, 60 p (in Russian).
2. Samsonova T.P. Musical Culture of St. Petersburg in the 18th–20th Centuries: A Study Guide. St. Petersburg: Lan Publishing House; Planet of Music Publishing House, 2013, 144 p (in Russian).

3. Kholmenev E.S. Characteristic Trends in the Work of Contemporary Russian Composers. *Science. Art. Culture*, no. 4 (12), 2016. pp. 64-68 (in Russian).
4. St. Petersburg Union of Composers: official website. Available at: <https://composers-spb.ru/news/11-fevralya-tvorcheskiy-vecher-sergeya-smolyaninova> (Accessed 15 August 2025) (in Russian).
5. Children's Writers of St. Petersburg: A Brief Bibliographic Guide. Compiled by N. N. Butenko. Sankt-Peterburg, 2013. Available at: <https://lavkapisateley.spb.ru/enciklopediya/s/smolyaninov-> (Accessed 29 August 2025) (in Russian).
6. Nechaeva N.L. Music of the 20th Century in the Modern Educational Process. *Yaroslavl Pedagogical Bulletin*, 2008, no 1. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/muzyka-hh-veka-v-sovremennom-obrazovatelnom-protsesse> (Accessed 10 August 2025) (in Russian).
7. Shcherbakova N.V. Polystylistics in musical art. Available at: <https://regionsar.ru/ru/node/112?ysclid=meos2fnfz120153174> (Accessed 10 August 2025) (in Russian).
8. Vysockaya M.S., Grigor'eva G.V. *Music of the 20th Century: From Avant-Garde to Postmodernism: A Study Guide*. Moscow: Moscow Conservatory Research and Publishing Center, 2011, 440 p.
9. Mikhin N.A. Sergey Smolyaninov. *Nevsky Almanac*, 2009. Available at: <http://www.nev-almanah.spb.ru/2004/common/divanolet.shtml> (Accessed 20 July 2025) (in Russian).
10. Kholodova M.V. Russian Musical Petersburgiana: A Historical Overview. *PHILHARMONICA. International Music Journal*, 2020, no 4. Available at: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=33543 (Accessed 16 August 2025) (in Russian).