

УДК: 82 (091)

ШЕКСПИР И МУЗЫКА

*Сулейманова Тамара Акматовна - ст. преп.,
Алимаматова Динара Авазовна - преп.
ЖАГУ имени Б. Осмонова, г. Жалал-Абад,
Кыргызская Республика*

Аннотация: В данной статье рассказывается о влиянии творчества У. Шекспира на русскую музыку. Многие композиторы России обращались к творчеству Шекспира. К произведениям Шекспира были созданы оперы, симфонические увертюры, либретто, музыка к спектаклям и кинофильмам.

Ключевые слова: композитор, театральный жанр, искусство, опера, либретто, бенефис, симфония, увертюра, балет, аллюзия.

ШЕКСПИР ЖАНА МУЗЫКА

*Сулейманова Тамара Акматовна - улук окутуучу,
Алимаматова Динара Авазовна - окутуучу,
Б. Осмонов атындагы ЖАГУ, Жалал-Абад шаары,
Кыргыз Республикасы*

Аннотация: Бул макалада У. Шекспирдин чыгармачылыгынын орус музыкасына тийгизген таасири жөнүндө баяндалат. Шекспирдин чыгармачылыгына көптөгөн орус композиторлору көңүл бурушкан. Шекспирдин чыгармаларынын негизинде опералар, симфониялык увертюралар, либреттолор, спектаклдерге жана кинофильмдерге музыкалар жаралган.

Түйүндүү сөздөр: композитор, театрдык жанр, искусство, опера, либретто, бенефис, симфония, увертюра, балет, аллюзия.

SHAKESPEARE AND MUSIC

*Suleimanova Tamara Akmatovna - Art. prep.,
Alimamatova Dinara Avazovna - teacher
JASU named after B. Osmonov, Jalal-Abad,
Republic of Kyrgyzstan*

Annotation: This article talks about the influence of the works of W. Shakespeare on Russian music. Many composers of Russia turned to the works of W. Shakespeare. To the works of W. Shakespeare were created operas, symphonic overtures, libretto, music for performances and films.

Key words: composer, theater genre, art, opera, libretto, benefit performance, symphony, overture, ballet, allusion.

Русские композиторы сыграли ведущую роль в шекспиризации музыки, чем вслед за русскими писателями утвердили понятие «русский Шекспир».

В XVIII веке русская императрица Екатерина Великая делала попытки создания театральных жанров для русской сцены.

Первым из русских композиторов к великим творениям английского гения обратился Александр Александрович Алябьев (1787–1851), русский офицер, воевавший в гусарском полку вместе с героем Отечественной войны 1812 г. Денисом Давыдовым.

Музыкальный деятель и просветитель Алябьев играл большую роль в открытии в Москве Большого театра, работал над проектом создания Русской консерватории.

Сюжет «Бури» не привлекал переводчиков и композиторов России рубежа XVIII–XIX вв., в отличие от западной традиции, но обнаружил интерес у представителей разных искусств в 20–40-х годах XIX в.

Алябьевский выбор сюжета для оперы соответствовал эстетическим тенденциям его эпохи, сразу три драматурга в алябьевском окружении, свободно переводили фантазию Шекспира. Воплощая романтические образы, композитор на первый план выдвинул проблему слияния духовных сил человека с природными стихиями, с могучим волшебником Просперо в центре. В музыке оперы, как, впрочем, и в вокальном творчестве, Алябьев использует прием звукописи, который помог ему создать романтические образы и романтический пейзаж.

Лучшая алябьевская опера «Волшебная ночь» создавалась с легкой руки А. С. Пушкина, близкого знакомого Алябьева. Именно Пушкин советовал русскому писателю А. Ф. Вельтману превратить шекспировскую комедию «Сон в летнюю ночь» в либретто волшебной оперы. Как отмечает М. П. Алексеев, Пушкин интересовался, как идет работа Вельтмана. Сначала за музыку к опере взялся А. П. Есаулов, композитор-дилетант, работа не двигалась, но с 1835 г. за сочинение оперы приступил Алябьев, в 1838 г. он уже репетировал с певцами и оркестром Большого театра и показывал музыкальные сцены в салоне Вельтмана.

К большому огорчению, опера не была поставлена из-за происков театрального начальства и композитора В. Верстовского, новой ссылки Алябьева в Коломну.

Музыкальной основой оперы является романс, представленный всеми разновидностями, от «русской песни» до элегии. Большое значение в опере имеет творческий прием коллажа, введения популярной своей темы в музыкальную ткань оперы, кроме названного «Соловья» Алябьев использует песню «Вечерком румяну зорю» как образный рефрен. Опера осталась не совсем завершенной, композитор остановил работу над ней, когда лишился последней надежды на ее постановку. Несомненно, опера заслуживает того, чтобы быть поставленной на сцене Большого театра, открытого усилиями Алябьева.

Кроме замечательных опер по Шекспиру Алябьевым создана музыка к спектаклям «Буря» (1827) и «Виндзорские кумушки» (1838). В этих произведениях композитор также обнаружил талантливый подход и мастерство. В «Буре» он объединяет мелодраму и романтический монолог, характеризуя философа-изгнанника Просперо, виртуозно создает комедийную сцену в заключительном акте «Виндзорских кумушек».

Еще одним композитором алябьевской поры, обратившимся к Шекспиру, был Александр Егорович Варламов, прославившийся своим вокальным творчеством. Высшим достижением композитора явилась музыка к трагедии Шекспира «Гамлет» (1837). Ее постановка в переводе Н. А. Полевого стала событием русской театральной жизни. Музыку композитор писал по личной просьбе знаменитого артиста П. С. Мочалова к его бенефису, который создал «образ русского Гамлета 30-х годов».

С восторгом писал В. Г. Белинский об этом спектакле как образце русского романтического искусства. Он семь раз был на спектакле и положительно отзывался о музыке к нему.

Музыка к постановке состояла из вступления (партитура не сохранилась), песни могильщика, похоронного марша и прекрасной песни Офелии. При этом исполнение песни Офелией близко оперной манере — вокальному монологу, что свойственно стилю русской оперы. Драматизм песни динамичен, внутренне напряжен, музыкальный язык баллады содержит национальные русские черты.

Еще одним замечательным воплощением наследия Шекспира было творчество Милия Алексеевича Балакирева (1837–1910), композитора, пианиста, дирижера, основателя музыкального объединения русских композиторов «Могучая кучка». Балакирев создал образец программного симфонизма — музыку к трагедии Шекспира «Король Лир» (1858–1861).

Увертюра «Король Лир» была впервые исполнена в концерте в Петербургском университете 15 ноября в 1859 г. Тема Лира имеет господствующее положение в увертюре, шекспировский герой представлен автором в романтическом ореоле — одинокий мятущийся, гневный и сломленный. Это сочинение открыло шекспировскую тему в творчестве великих русских композиторов: произведения П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича на сюжеты Шекспира.

Величайший русский композитор, дирижер, профессор Московской консерватории, которая носит его имя, Петр Ильич Чайковский (1840–1893) всегда стремился к раскрытию музыкальных образов в динамике, непрерывном внутреннем росте и обновлении. Его гениальные симфонии, оперы и балеты исполняются во всем мире, его музыка для фортепиано — в репертуаре лучших пианистов мира, а Первый концерт для фортепиано с оркестром является обязательным для участников Международного конкурса им. Чайковского. Композитор обладал уникальным симфоническим мышлением, повлияв на мировой симфонизм XIX–XX вв. По совету М. А. Балакирева гениальный симфонист написал симфоническую увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта».

Обращение к великим творениям Данте («Франческа да Римини») и Шекспира способствовало созданию композитором в симфонических жанрах остроконфликтных музыкальных драм.

В 1873 г. в августе в Усово — в октябре в Москве Чайковский сочинял симфоническую фантазию «Буря» по Шекспиру, тем самым продолжив западную традицию. Замысел «Бури» подсказал композитору В. В. Стасов, которому это произведение и было посвящено.

Сюжет трагедии Шекспира «Гамлет» привлекал Чайковского с 1876 г., а в 1885 г. им сделан набросок с подтекстовкой на английском языке начальных слов монолога Гамлета «Быть или не быть».

12 ноября 1888 г. в Петербурге в Третьем симфоническом собрании Русского музыкального общества была исполнена увертюра-фантазия «Гамлет» по Шекспиру, посвященная Эдварду Григу, отличающаяся значительностью музыкальной мысли и ярким напряженным драматизмом, дирижировал автор. В своей увертюре композитор использует излюбленный прием, имеющий семантическое значение смерти: он применил удары тамтама в кульминации увертюры, характеризующие смерть Гамлета.

Интерес к великому Шекспиру владел помыслами Чайковского на протяжении всей жизни. Уже говорилось о замысле оперы по трагедии «Ромео и Джульетта». Чайковский планировал написать оперу по трагедии Шекспира «Отелло» в четырех действиях и занимался ею с ноября 1876 г. в Петербурге по апрель 1877 г. в Москве. Сюжет оперы был предложен В. В. Стасовым, им же составлен подробный сценарий оперы, в котором Стасов строго следовал первоисточнику.

Интересно, что сюжет «Отелло» брат композитора Модест Петрович Чайковский предлагал ему также в 1876 г. для сочинения симфонической картины, а Стасов в 1877 г. уговаривал Чайковского написать симфоническую увертюру по трагедии Шекспира «Антоний и Клеопатра».

Факт такого бесконечного интереса к Шекспиру у русского композитора свидетельствует о шекспиризме симфонической музыки Чайковского, глубине и богатстве личности композитора, мастерстве, позволяющем подняться в своем творчестве на один эстетический уровень с гениальным драматургом.

Любовь к Шекспиру в семье Чайковских стала культурной традицией. Брат композитора М. П. Чайковский перевел все сонеты Шекспира, при этом первый сделал перевод размером подлинника и, как отмечают литературоведы, выполнил перевод очень талантливо (изд. 1914), а также перевел драму Шекспира «Ричард II» (изд. 1906). Несомненно, брат Чайковского обладал литературным даром — он написал замечательные либретто к операм «Иоланта» и «Пиковая дама».

Были и другие обращения к великому драматургу у русских композиторов, но самые яркие примеры русского Шекспира в музыкальном искусстве после великого Чайковского дает XX век. Это произведения Прокофьева и Шостаковича.

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891–1953) — великий русский композитор, пианист, дирижер. Мировую известность получили его оперы «Игрок», «Любовь к трем апельсинам», «Огненный ангел», «Война и мир», симфонии, фортепианная музыка. Прокофьев — автор музыки к «Гамлету» и создатель гениального балета «Ромео и Джульетта».

Основой драматургии балета Прокофьев выбирает две контрастные категории — любовь и ненависть. Образы любви решены в светлых, поэтических, страстных тонах, бесконечно прекрасны и выразительны музыкальные образы Джульетты и Ромео. Силам зла Монтекки и Капулетти свойственна мрачная, зловещая, подчас грубая музыка. Гениальная музыка многим казалась неприемлемой для балета. Большой театр, заказавший балет, отказался его ставить на своей сцене. Композитор создал симфоническую сюиту из музыки балета, чем вызвал интерес Ленинградского театра оперы и балета. В 1940 г. балетмейстер Л. М. Лавровский поставил гениальный балет Прокофьева на сцене театра, Джульетту танцевала Галина Уланова.

Шекспиризм Прокофьева проявился не только в музыке, сюжетно связанной с шекспировским творчеством, но и в других сочинениях. Так, в опере «Война и мир» одиннадцатая картина, рисующая нашествие французов на Москву, создана с подлинным шекспировским реализмом, музыка наполнена теми же «кричащими» контрастами, что и в шекспировских трагедиях, к примеру, в хронике «Генрих IV».

Огромный вклад в мировую и русскую шекспириану внес гениальный русский композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович (1906–1975). Его творчество стало классикой XX в.

Шекспиризм композитора отражает жизненные ситуации, это свойственно для его симфоний, не связанных с Шекспиром программным замыслом. Часто в симфонии (например, в Девятой симфонии) развитие происходит с чисто шекспировской многоплановостью, как игра на парадоксальных контрастах, передающих человеческую жизненную комедию. Симфонизму Шостаковича присуща чисто шекспировская многоплановость произведений, например, в Тринадцатой симфонии в финале язвительный памфлет композитор сопоставляет с изумительной по красоте темой «просветления». Пытаясь осмыслить, интерпретировать мотивы и образы симфоний, музыкальные критики размышляли, как трактовать ту или иную часть, в особенности уникальные по глубине финалы трагических симфоний.

Шекспиризм Шостаковича проявился в его инструментальной музыке: совмещение героического и шутовского, возвышенного и низменного присуще многим его произведениям.

Наиболее сильно шекспировские аллюзии слышны в опере «Катерина Измайлова, или Леди Макбет Мценского уезда», в которой психологические характеры героев сродни трагическим судьбам шекспировских двойников. Если у Шекспира страсти разыгрываются по поводу королевского трона, то Шостакович снижает притязания своих героев. Необузданная страсть заставляет Катерину Измайлову совершить преступление. Трагический пафос оперы Шостаковича сохраняет шекспировский колорит.

Особого внимания заслуживает музыка великого композитора к кинофильмам Г. Козинцева по Шекспиру. Уникальный драматург-симфонист, Шостакович гениально распорядился своим даром — создавая музыкальные версии, имеющие непреходящую эстетическую ценность.

Киномузыка к «Королю Лиру» и к «Гамлету» признаны художественным открытием в мировой музыкальной шекспириане.

Киномузыка Шостаковича к Шекспиру — это глубокие размышления о жизни отдельного героя и всего человечества.

«Как же понимать слово “народ”, — спрашивал Дмитрий Дмитриевич, — это кто угодно или лучшие его представители: Ньютон, Шекспир, Пастер, Лев Толстой?»

По-видимому, Д. Д. Шостакович более всех других композиторов воплотил мотивы и образы великого Шекспира в своем творчестве, в этом с ним могут соперничать лишь Гектор Берлиоз, Джузеппе Верди и П. И. Чайковский.

Активно и плодотворно влияние А. И. Хачатуряна на музыкальную шекспириану. В 50-е гг. XX века он создает музыку на сюжеты Шекспира. Этому способствовали и заказы театров, и обращение С. Юткевича о сочинении музыки к фильму «Отелло».

Музыке Хачатуряна присуща театральность, яркая красочность, при этом творчество композитора окрашено в романтические тона. Параллельно фильму, у Хачатуряна возник замысел балета «Отелло», однако проект не был осуществлен. Музыка фильма выдержана в лирических тонах, центром музыкальной концепции стал прекрасный образ Дездемоны, ее вокализ. Кроме «Отелло» Хачатурян написал музыку к спектаклям «Макбет» (1955) и «Король Лир» (1958).

Значителен вклад в музыкальную шекспириану русских композиторов.

Литературы:

1. Аникст А. Сценическая история драматургии Уильяма Шекспира. – М., 1992.
2. Бартошевич А. Шекспир на английской сцене конца XIX - первой половины XX столетия. Жизнь традиций и борьба идей. - М., «Наука», 1995.
3. Вильям Шекспир в творчестве современных художников театра. - М., 1995.
4. Захарова О. А. Шекспир и музыка / Отв. ред. Н. В. Захаров, Вл. А. Луков. - М., 2009.
5. Конен В. История зарубежной музыки. - М., 1995.
6. Розеншильд К. История зарубежной музыки. - М., 1999.
7. Чайковский П. И. Музыкально-критические статьи / 2-е изд. М., 1983.