Группы: **Вокальное искусство**

Курс **3**

Дисциплина **Основы драматургии оперных жанров**

Преподаватель **Бессараб-Аблялимова Надежда Александровна**

Тема: Произведения А.С. Пушкина в музыке

Лекция.

В истории мировой литературы вряд ли можно найти имя писателя или поэта, творчество которого так же широко отразилось бы в музыке, как творчество Пушкина. Музыкальная пушкиниана насчитывает тысячи названий. Сюда входят оперы и романсы, симфонические произведения и музыкальные драмы, балеты и народные песни.

«Пушкин — неисчерпаемый родник для русской музыки», — писал А. Н. Серов. А замечательный русский композитор А. К. Лядов говорил: «О Пушкин, Пушкин! Вечный, лучезарный, свободный художник... Вот перед кем могу стоять на коленях!»

Любовь и тяготение композиторов к творчеству Пушкина объясняется тем, что мысли и чувства поэта общечеловечны, весь строй его произведений ярок и эмоционально насыщен, фраза богата содержанием. Бесконечное разнообразие тем и образов позволяет каждому находить у Пушкина родное, близкое своей индивидуальности, зажигаться его поэтическим вдохновением. Произведения поэта отличает стройность, их язык звучен и гармоничен. В. Г. Белинский в статье «Разделение поэзии на роды и виды» приводит стихотворение «Ночной зефир струит эфир» как пример лирического произведения, в котором почти стираются границы, отделяющие поэзию от музыки. «Что это такое? Волшебная картина, фантастическое видение или музыкальный аккорд?.. Что это: поэзия, живопись, музыка? Или и то, и другое, и третье, слившееся в одно, где картина говорит звуками, звуки образуют картину, а слова блещут красками, звучат гармонией и выражают разумную речь...»

Если роль творчества Пушкина так велика в развитии русской музыкальной культуры, то не менее интересно проследить, какое же значение имело музыкальное искусство в жизни и творчестве самого поэта.

Сила воздействия музыки на Пушкина была очень велика. Часто, упоенный звуками, поэт произносил: «И замереть и умереть можно...» Пушкин — единственный из русских поэтов — писал стихи на определенную мелодию. Так, под впечатлением услышанной в Бессарабии цыганской песни поэт создает полную страстного огня и драматизма песню Земфиры, а под непосредственным воздействием восточной мелодии рождается стихотворение «Не пой, красавица, при мне».

С детских лет и до конца дней Пушкин сохранил любовь к народной музыке и песне. Вспоминая юношеские годы, поэт писал, обращаясь к няне:

Ты, детскую качая колыбель,

Мой юный слух напевами пленила

И меж пелен оставила свирель,

Которую сама заворожила.

(«Наперсница волшебной старины»)

Русская песня для Пушкина была не только источником эстетического наслаждения, но и своего рода историческим документом. Собирая материалы по истории Пугачевского восстания, поэт внимательно изучает песни того времени. Приезжая в Москву, он часто бывает в доме братьев Киреевских, один из которых — Петр Васильевич—был известным собирателем русской песни.

Во время долгих переездов по России Пушкин знакомится с ямщицкими песнями.

Пой — и часы дорожной скуки

На дороге в тьме ночной;

Сладки мне родные звуки

Звонкой песни удалой.

Пой, ямщик! Я молча, жадно

Буду слушать голос твой.

(«В поле чистом серебрится»)

Не только русские, но и восточные мелодии пленяли слух поэта. Живя на Кавказе, Пушкин слушает песни горцев, в Кишиневе его увлекают турецкие песни в исполнении гречанки Калипсо Полихрони, по словам Пушкина, знакомой с Байроном. Всю жизнь любя «дикие напевы» цыган, Пушкин в Бессарабии даже присоединяется к табору и позднее в поэме «Цыганы» пишет, что

В походах медленных любил

Их песен радостные гулы.

Поэт часто обращается в своем творчестве к фольклору: пение Баяна в «Руслане и Людмиле», черкесская песня в «Кавказском пленнике», татарская песня рабынь в «Бахчисарайском фонтане», песня девушек в «Евгении Онегине», шотландская народная песня в трагедии «Пир во время чумы» и так далее.

Не одна только народная музыка завоевывает симпатии поэта. Пушкину хорошо известно все современное ему музыкальное искусство—будь то русская или зарубежная опера, симфоническая или камерная музыка.

Уже в лицейские годы в домашнем театре графа В. Толстого поэт знакомится с модными в то время операми Е. Фомина и Д. Паизиелло; кроме этого он бывает на музыкальных вечерах учителя музыки Теппера. После окончания лицея круг музыкальных впечатлений значительно расширяется. С музыкой поэт соприкасается в концертных залах музыкальных собраний, в театрах, на вечерах у друзей-музыкантов. Постепенно формируется его музыкальный вкус, выявляются музыкальные привязанности.

Жизнь Пушкина в Петербурге со времени окончания лицея (1817) и до момента ссылки на юг (1820) богата музыкальными впечатлениями. Поэт слушает игру знаменитого пианиста Джона Фильда, восхищается пением известной итальянской певицы Каталани, знакомится с композиторами Верстовским и Алябьевым.

В этот период театр — трагедия, комедия, опера, балет — занимает весьма значительное место в жизни Пушкина.

Часто в письмах Пушкин говорит о Россини. Из Одессы поэт пишет Дельвигу: «Правда ли, что едет к нам Россини и итальянская опера? Боже мой! Это представители рая небесного. Умру с тоски и зависти». А в письме к Вяземскому он замечает: «Твои письма оживляют меня, как умный разговор, как музыка Россини».

Возвратившись из ссылки, Пушкин с жадностью и восторгом окунается в мир искусства. Он завсегдатай на концертах в филармоническом зале. Весьма интересны программы этих концертов: Реквием Моцарта, «Сотворение мира» Гайдна, симфонии Бетховена. Пушкин — частый гость и на музыкальных вечерах у Виельгорских, у Зинаиды Волконской, дом которой был, как писал Вяземский, «волшебный замок музыкальной феи... Там стены пели: там мысли, чувства, разговор, движения — все было пение». Известно, что в первое знакомство с Пушкиным Зинаида Волконская поет ему элегию «Погасло дневное светило», положенную на музыку весьма известным в те годы в Москве пианистом и композитором И. Геништой.

Будучи другом талантливой пианистки М. Шимановской, поэт пишет в ее альбом слова, которые передают его отношение к музыке: «Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает, но и любовь — мелодия». Эти строки потом вошли в маленькую трагедию «Каменный гость».

Приезжая в Москву, Пушкин бывает в Петровском (теперь Большом) театре. В московских и петербургских театрах шли в то время оперы: «Волшебная флейта», «Дон Жуан» Моцарта, «Волшебный стрелок» Вебера, «Фенелла» Обера.

Известно, что Пушкин был на первом представлении оперы Глинки «Иван Сусанин» 27 ноября 1836 года. Многие тогда не поняли оперы, но Пушкин оценил ее сразу и ответил на злобные выпады клеветников стихами:

Слушая сию новинку,

Зависть, злобой омрачась,

Пусть скрежещет, но уж Глинку

Затоптать не может в грязь.

Музыка Глинки была дорога и понятна Пушкину. Известно, что поэт часто встречался с Глинкой, слушал его у Дельвига, Олениных, Шимановской, Керн, Жуковского. На музыкальных вечерах у Дельвига «он (Глинка.—Е. С.) часто услаждал весь наш кружок своим дивным вдохновением», — вспоминает А. Керн.

Нередко на вечерах исполнялись романсы и песни на слова Пушкина. Еще в юношеские годы его стихи были переложены на музыку лицейскими композиторами Н. Корсаковым и М. Яковлевым; постепенно круг музыкантов, обращающихся к поэзии Пушкина, расширяется. При жизни поэта на его тексты писали романсы Верстовский, Алябьев, Титов, Виельгорский, молодой Глинка и многие другие. Композиторов в этот период интересовали стихотворения Пушкина, имеющие куплетную форму, воспевающие любовь и природу. Многие романсы входят в постоянный светский репертуар («Черная шаль», «Старый муж» А. Верстовского, «Зимний вечер» М. Яковлева, «Погасло дневное светило» И. Геништы).

С 1823 по 1837 год русскими композиторами написана музыка более чем к 70 лирическим произведениям Пушкина. Некоторые стихи Пушкина выходили в свет вместе с нотами. Так, «Слеза» появилась в виде романса композитора М. Яковлева — лицейского друга Пушкина; таким же образом было опубликовано стихотворение «Я здесь, Инезилья» с музыкой Глинки.

Большое число стихотворений поэта в 20-е годы пелось как городская песня: «Черная шаль», «Под вечер осенью ненастной», «Талисман», «Узник», «Буря мглою», «Девицы, красавицы», «Старый муж», «Любви, надежды, тихой славы».

Гениальная опера «Руслан и Людмила» М. Глинки (1842) открыла пути воплощения в музыке не только лирических, но эпических, фантастических и сатирических образов Пушкина.

Среди имен композиторов второй половины XIX века выделяются Даргомыжский, Мусоргский, Римский-Корсаков, Чайковский, которые в своих операх стремились раскрыть разные стороны творчества поэта: социальную, бытовую, историческую, политическую, философскую, лирическую.

Советские композиторы, во многом по-новому оценивая наследие великого Пушкина, также создали целый ряд значительных сочинений. Истинный патриотизм Пушкина, глубокая народность его творений, яркая национальная окраска, сочность и богатство русского языка — вот те черты его поэзии, которые особенно созвучны советскому человеку. Именно этим можно объяснить, что советские композиторы неустанно вносят свой вклад в музыкальную пушкиниану, претворяя лирические, драматические, эпические и сказочные образы его произведений в музыку.

Только за послеоктябрьский период написано 600 романсов и хоров, до двадцати балетов, более десяти опер, музыка к спектаклям и кинофильмам. Эти цифры с годами растут, и мы можем смело сказать, что уже сейчас почти каждое лирическое произведение Пушкина воплощено в музыке. Среди советских композиторов можно назвать такие известные имена, как Глиэр, Прокофьев, Шостакович, Асафьев.

Интерес к сочинениям Пушкина проявляет не только советский народ, но и народы всего мира. Все больше появляется музыкальных произведений на его сюжеты зарубежных композиторов, которые по-своему их понимают и воплощают в звуках. Среди них следует отметить романсы Б. Бриттена (Англия), В. Лютославского (Польша), В. Новака (Чехословакия) и других.

Этот небольшой очерк хочется завершить словами В. Г. Белинского: «Пушкин принадлежит к вечно живущим и движущимся явлениям, не останавливающимся на той точке, на которой застала их смерть, но продолжающим развиваться в сознании общества. Каждая эпоха произносит о них свое суждение, и как бы ни верно поняла она их, но всегда оставит следующей за нею эпохе сказать что-нибудь новое и более верное».

Домашнее задание: провести сравнительный анализ текста произведения «Борис Годунов» и либретто оперы (письменно).