

Гоголь в музыке

Студентка Вильнюсского университета Ц. Заксайте изучает влияние творчества Н. В. Гоголя на музыкальную мысль виднейших русских композиторов. Этой теме посвящена ее курсовая работа. Ниже мы печатаем краткое изложение этой работы.

«Какую оперу можно составить из наших национальных мотивов! Покажите мне народ, у которого бы было больше песен».

Н. В. ГОГОЛЬ.

Творчество гениального русского писателя Н. В. Гоголя оказало большое влияние не только на русскую литературу, но и на музыку. В его произведениях народных творениях черпали свое вдохновение величайшие русские композиторы, которые, оставаясь верными традициям Глинки, писали свою музыку в подлинно народном духе.

Жизнь народа, его быт, сказания, поверия, героическое прошлое вызвали живой интерес русских композиторов-классиков. Поэтому неудивительно, что сюжеты повестей Гоголя «Сорочинская ярмарка», «Майская ночь», «Ночь перед Рождеством» с их яркими народными сценами были положены в основу одноименных опер Мусоргского, Римского-Корсакова и оперы «Черевички» Чайковского.

Первая мысль написать оперу на сюжет «Майской ночи» возникла еще у А. Н. Серова в 1848 — 49 гг., но она не была осуществлена, как и

вторая его попытка переделать в оперу повесть «Ночь перед Рождеством». Из композиторов «могучей кучки» первым обратился к Гоголю Модест Петрович Мусоргский. Его больше всего интересовала в произведениях Гоголя не романтика, а жанровый реализм. Первый опыт по переложению Гоголя на музыку Мусоргский сделал над комедией «Женитьба» (1868 г.). Следуя «Каменному гостю» Даргомыжского, Мусоргский задался целью написать оперу буквально по тексту. Для каждой фразы он искал особые мелодические обороты, связанные с интонациями человеческой речи. Музыка должна была иллюстрировать разговоры о ваксе для сапог, неповоротливость сонного Степана, пустую болтовню Кочкарева. Мусоргский сам понимал, что эта работа является для него не более чем экспериментом в овладении мастерством выразительного речитатива. Работа над «Женитьбой» очень помогла Мусоргскому при сочинении его будущих опер «Борис Годунов» и «Хованщина».

В 1874 году композитор начинает работу над комической оперой «Сорочинская ярмарка». Жанр комической оперы Мусоргский трактовал в

реалистическом тоне. Он стремился к правдивой жизненной передаче гоголевского сюжета, не идя по линии внешней развлекательности.

«В том-то гоголевский комизм и заключается», — писал он своему другу, — что ничтожные для нас интересы чумаков из деревенских торговцев воплощены во всей искренней правде». Мусоргскому очень хорошо удалось воплотить в музыке гоголевское сочетание комических сцен с задушевым лиризмом, реальность с необычайностью. На фоне общей сутолоки ярмарки возникает любовь Параси и парубка. Веселый гопак сменяется лирической думкой. Для каждого персонажа композитор находит яркую музыкальную характеристику. Музыка «Сорочинской ярмарки» пронизана украинскими мелодиями. В опере широко использованы темы украинских народных песен.

«Я с детства своего обожал «Вечера на хуторе», — пишет в своей музыкальной летописи другой выдающийся композитор «могучей кучки» Николай Андреевич Римский-Корсаков. В 1877 году композитор начинает писать оперу «Майская ночь» по одноименной повести Гоголя. Первая постановка оперы состоялась в Петербурге, в Мариинском театре 9-го января 1880 года.

«Все, что может иметь природа прекрасного, сельская жизнь простолюдинов обильнейшего, все, что может иметь народ оригинального, типического, все это радужными цветами блестит в этих первых поэтических грезах Гоголя», — писал Белинский о «Вечерах». Употребляя поэзия «Вечеров», полные таинствен-

ной прелести южные ночи нашли свое новое воплощение в музыке Римского-Корсакова. Он как никто другой понимал язык природы. Казалось, она раскрыла ему свои тайны, которые он с изумительным мастерством воплотил в своей музыке. В его операх поют не только люди, поет рождественская метель, старый заросший пруд, поют звезды, тешась игрой в жмурки. «Майская ночь» — это пленительный праздник цветов, тепла и радости, — говорил Асафьев. Радость и свет звучат в ариях влюбленных, ими пропитана вся музыка оперы.

Любовь к народному искусству выражается в использовании украинских песен («Солнце низенько» и др.), в неоднократном возвращении к народной игре «А мы просо сеели». Опера носит романтический характер. Реальность и фантастика у Римского-Корсакова, так же как и у Гоголя, дополняют друг друга, но человеческое всегда занимает первое место. Глубоко реалистичны музыкальные характеристики комических персонажей: головы, писаря, пьяного Коленика. В противовес им обрисованы лирические герои Ганна и Левко. Дуэт Ганны с Левко и ария Левко «Спи, моя красавица» очень популярны и любимы нашим народом.

Весной 1894 г. Римский-Корсаков приступает к сочинению оперы «Ночь перед Рождеством», которая была назначена к постановке 21 ноября 1895 года. Бывшие на главной репетиции великие князья возмущились присутствием на сцене царицы. Только заменив царицу светлейшим, можно было возобновить ее постановку.

Замечательно вступление к опере, где Римский-Корсаков передает в

музыке текст Гоголя. Только стоит прислушаться и чувствуется холодная звездная зимняя ночь, когда так тихо, что слышен даже скрип сухого снега под сапогами... Для выражения «... полной картины домашней жизни народа, его маленьких горестей» (Белинский), композитор находит живые оригинальные краски.

На сюжет повести Гоголя «Ночь перед Рождеством» написана также опера Чайковского «Черевички». Чайковский любил Гоголя и оперу писал с подлинным волнением. Впервые поставленная на сцене Мариинского театра, опера носила название «Кузнец Вакула». Несмотря на успех оперы, Чайковский был ею недоволен и через 11 лет, в 1885 г., приступил к ее переработке. В новой редакции она получила название «Черевички».

Гоголевский юмор, лирика, народность и реализм нашли свое отражение в «Черевичках» и глубоко раскрыты музыкальными средствами.

В сравнении с оперой «Ночь перед Рождеством» Римского-Корсакова в «Черевичках» больше отклонений от текста. Опера также пронизана народными мелодиями.

На сюжет «Майской ночи» и «Тараса Бульбы» написаны одноименные оперы украинского композитора Лысенко. К гоголевским дням композитор Глиэр заканчивает свой балет «Тарас Бульба», написанный по мотивам повести Н. В. Гоголя. Так народность творчества Гоголя, его высокий гуманизм продолжают и в наше время питать творческую мысль лучших советских композиторов.

Ц. ЗАКСАЙТЕ.