

от 10 ИЮН 41

Лермонтов в музыке

Поэзия Лермонтова оказала большое влияние на русскую музыку. Произведения великого русского поэта привлекали музыкантов и композиторов многих поколений.

«Дышу Лермонтовым», — писал Балакирев известному искусствоведу и критику Стасову. — Лермонтов из всего русского сильнее на меня действует. Мы совпадаем во многом, и я люблю такую же природу, как и Лермонтов, она на меня также сильно действует».

На тексты любимого поэта Балакирев — талантливый композитор, идеолог и руководитель «могучей кучки» — написал 11 романсов и симфоническую поэму «Тамара».

Гениальные стихи Лермонтова с их богатством поэтических образов как бы предназначены для музыки. Музыкальной напевностью пронизаны многие произведения поэта. Лермонтов запечатлел в них свою любовь к музыке, занимавшей значительное место в его жизни. С детских лет, по собственному признанию поэта, на него произвела сильное впечатление песня, которую пела его мать. Мальчика обучали игре на музыкальных инструментах. В пансионе Московского Университета он выступал на одном из вечеров, исполнив на скрипке Allegro из концерта Маурера. Среди своих друзей поэт нередко играл на фортепиано и напевал любимые арии из опер. Есть основания считать, что Лермонтов даже написал музыку к своей «Казачьей колыбельной песне».

Насколько велико было влияние музыки в творчестве поэта, можно видеть почти в каждом его произведении. Личные музыкальные и звуковые восприятия помогают ему создавать поэтический образ. В юнкерском своем сочинении «Панорама Москвы» поэт сравнивает пробуждение города с «чудной, фантастической увертюрой Бетховена». О своем отношении к современному ему музыкальному быту он рассказывает в повестях, поэмах и

романах. Так, например, в романе «Бяглый Лиговская» Лермонтов посвящает строки увертюре к опере Даниэля Обера «Фенелла» («Немая из Португалии»), которую, по свидетельству его близкого друга А. Верещагинной, он сам охотно играл на фортепиано.

Лермонтов глубоко любил народные песни. Песенным материалом и музыкальной напевностью насыщена знаменитая «Песня про купца Калашникова». Песни звучат в его стихотворениях, поэмах, повестях и драмах. Песня характеризует настроения и чувства лермонтовских героев, поэт использует ее, воспевая природу, свободу и любовь к родине.

Стихотворения Лермонтова «так изящно выражены», — писал его современник, поэт и композитор Огарев, — что их можно не только читать, их можно петь, да еще на совсем своеобразной лад. Из них каждое, смотря по объему, или песня, или симфония».

На тексты и сюжеты великого русского поэта писали музыку крупнейшие композиторы: Глинка, Даргомыжский, Балакирев, Рубинштейн, Чайковский, Римский-Корсаков, Глазунов, Рахманинов. После Пушкина Лермонтов своим творчеством оказал едва ли не самое сильное влияние на русскую музыку, настолько обширен список произведений на его тексты. Музыкальная литература, связанная с поэзией Лермонтова, заметно увеличилась за последнее время. В свет выходят все новые и новые произведения советских композиторов. Любовь поэта к природе, его лирика, интернациональные мотивы, жажда воли и простора отражены в музыке в разнообразных жанрах. В творческом наследии композиторов XIX века и в музыке советских авторов на тексты поэта мы встречаем романсы, песни, мелодекламацию, фортепианные произведения, хоры, оперы, балет и симфонические поэмы. Больше всего, однако, написа-

но романсов и песен, причем главным образом на лирические стихотворения. Из них чаще использованы в музыке: «Утес», «Отчего», «Сосна», «Молитва», «Тучки небесные», «Парус».

Из обширного романсного наследия внимания заслуживают прежде всего произведения, наиболее соответствующие по глубине и силе настроения поэтическому содержанию стихотворений Лермонтова. Образцовыми примерами в этом отношении могут служить романсы Даргомыжского, второго русского композитора после Глинки. Красотой музыки, а также теплотой и искренностью чувства выделяется его лирический романс «Мне грустно» на стихотворение «Отчего». Достоинство этого романса, как и ряда других сочинений Даргомыжского, заключается в полном слиянии музыки с текстом, в естественной декламации, основанной на разговорной речи. Музыка превосходно передает настроение и содержание стихотворения.

Популярностью пользуется трио Даргомыжского «Ночевала тучка золотая» на текст стихотворения «Утес». Здесь удачно использована тема народного вольного напева. Он звучит как воспоминание о светлом поэтическом образе и вслед за этим рисует бескрайний простор, куда умчалась утром тучка «по лазури весело играя». Музыкальное вступление выражает общее настроение стихотворения, тема этого вступления повторяется в середине и завершает трио, повествовательно передавая образ могучей природы, образ вечно одинокого и величественного утеса среди безмолвной пустыни.

В репертуаре певцов достойное место занимают романсы Рубинштейна на стихи Лермонтова. Крупнейший русский композитор написал девять вокальных сочинений на тексты поэта. Отдельные романсы Рубинштейна отражают романтические влияния западной музыкальной культуры, к всестороннему овладению которой

стремился композитор. К числу таких можно отнести «Еврейскую мелодию» на стихотворение, заимствованное Лермонтовым из Байрона. Из нескольких романсов, написанных различными композиторами на этот текст, рубинштейновская «Еврейская мелодия» более всего близка к содержанию стихотворения. Музыка романса, в начале сосредоточенно-сумрачная, достигает бурной эмоциональности, передавая душевные переживания поэта, его страдания и память о минувших радостях.

Контрастом этому произведению звучит другой, эмоционально яркий и доходчивый романс «Желание», также написанный Рубинштейном. Широко и свободно льется его напев. В этом напеве, с его бодрыми интонациями и отчетливым ритмом выражена любовь к жизни, желание вырваться из темницы к вольному простору и свету. Известен также его дуэт «Горные вершины» на стихотворение Гете, переведенное Лермонтовым. Музыка дуэта проста и по своей мелодичности близка к живописной картине тихой и свежей ночи.

Большой художественный интерес представляют романсы Балакирева на стихи любимого им поэта. Всеобщее признание завоевали «Песня золотой рыбки» и «Слышу ли голос твой». Оба эти романса прельщают верной трактовкой текста и органической связью музыки со стихом. «Песня золотой рыбки» написана на текст из поэмы «Мцыри». Мальчик-послушник, убежавший из ненавистного ему монастыря на поиски воли и простора, рассказывает, как на берегу реки он слышал песню рыбки, звавшей его в царство водной жизни. Легкая и прозрачная мелодия этой песни передает поэтический образ сновидения и грез. Широко-гибкий аккомпанемент близок к изображению переливчато-манящего журчания горной реки.

Образцом художественного воспроизведения в музыке интимных настроений является романс «Слышу ли голос твой», подкупающий своей искрен-

ностью и задушевной теплотой. Помимо этих двух произведений Балакирева, не меньший интерес представляет его «Песня Селима» на текст из третьей части поэмы «Измаил Бей», привлекающая сурово-воинственной поступью марша и ритмическим своеобразием восточного напева.

Вокальная литература в русской музыке, разумеется, не исчерпывается этими примерами. Выделяются художественными достоинствами романсы Огарева («Есть речи значенье»), Варламова («Благодарность»), Глинки («Слышу ли голос твой»), Чайковского («Любовь мертвеца»), Глазунова («Романс Нины»). Можно назвать и ряд других произведений, как, например, «Казачью колыбельную песню» Гречанинова, трио Дмитриева «На севере диком». Некоторые из этих романсов, особенно Даргомыжского, Рубинштейна и Балакирева, почти всегда бывают в репертуаре певцов, они украшают наши концертные программы.

Список оперных произведений на сюжеты Лермонтова в музыкальном наследии прошлого сравнительно невелик. Две оперы — «Демон» и «Бунец Калашников» написаны Рубинштейном. На сюжет поэмы «Демон» написал оперу также Фитингоф-Шелль. Его опера под названием «Тамара» успеха не имела и скоро была забыта. Искаженный текст и малосамобытная музыка не обеспечили успеха и «Купцу Калашникову».

Популярность завоевал только рубинштейновский «Демон», который и сейчас ставится на сцене советского оперного театра. Интерес зрителя к этой опере объясняется романтичностью ее содержания, эффектными ариями Демона и Тамары, а также музыкальными картинами кавказско-грузинского быта.

Одним из важных разделов музыкального искусства, на который повлияла поэзия Лермонтова, является симфоническое творчество. Исключительно ярко и самобытно воплощена лермонтовская «Тамара» в одноименной симфонической поэме Балакирева.

Эту сложную для исполнения поэму можно считать одним из превосходных образцов восточно-этнографического элемента в русской музыке. Балакирев работал над созданием поэмы «Тамара» около 15 лет, блестяще использовав в ней кавказский музыкальный фольклор. Оригинальный оркестровый язык, декоративно-красочные гармонии и своеобразно-ритмическая структура симфонической поэмы создают непередаваемо ясное ощущение колоритных картин лермонтовской «Тамары».

Из области симфонической музыки следует назвать поэму Рахманинова «Утес» и два произведения советских композиторов: Спендиарова «Три пальмы» с разработкой восточного фольклора и поэму Ипполитова-Иванова «Мцыри», воссоздающую образ свободолюбивого монастырского послушника и картины природы Кавказа.

Тема Лермонтова начинает занимать видное место в творчестве советских композиторов. К предстоящему столетию со дня смерти поэта уже имеется немало произведений на слова его стихов, романов и поэм. Советские композиторы стремятся широко воплотить тексты и сюжеты Лермонтова и заново изложить уже использованные в классической музыке стихотворения. Александров написал оперу «Бала», Асафьев создал три крупных произведения: комическую оперу «Тамбовская казначейша», балет «Ашик-Кериб» и симфонию «Лермонтов». Оперу «Валим» и музыкальную драму «Песня про купца Калашникова» написал композитор Аксюк. Музыкальная драма Аксюка на текст подлинно национального по стилю произведения Лермонтова — одно из оригинальных и увлекательных произведений советских композиторов. Особенно радует ее народный, былинно-повествовательный склад музыки. К числу удачных сторон драмы следует отнести музыкальное вступление и хоры гуслей. Искренно и тепло написан монолог Алены Дмитриевны, интерес представляют также ария Киреевички, сказ Еремеевны и прощание Калашникова с братьями. Среди музыки советских композиторов встречаются

также хоровые сочинения, например «Сосна» Ипполитова-Иванова и «На смерть поэта» Голубева. Есть попытка создания и фортепианных произведений, например, сборник из пяти пьес Голубева на тексты различных по характеру стихотворений Лермонтова. Но преимущество все же остается за романсом. Их много. Циклы романсов созданы Мясковским, Асафьевым (на тему «Одиночество Лермонтова»), Бирюковым («Портрет женщины»). Ряд романсов написан Свиридовым, Фейнбергом, Аксюком, Василенко, Крейнном, Качатурияном. Из области романсного творчества выделяется лермонтовский цикл крупнейшего и талантливого советского композитора, лауреата Сталинской премии Мясковского, Правдивостью воспроизведения чувств и настроений отмечен его романс «Выхожу один я на дорогу» и особенно «К портрету», чарующий своей легкостью и непосредственностью передачи женского образа.

На стихи Лермонтова пишут музыку и саратовские композиторы. Отдельные их сочинения уже исполнялись в Саратове и появляются сейчас в концертных программах. Следует отметить один из романсов Михайлова «Пленный рыцарь». Он отличается эмоциональностью музыкального выражения и чуткой передачей настроений поэта. Привлекает своей простотой и мелодичностью романс Донецкого «Я был счастлив», в интонациях которого чувствуется близость к русскому романсному жанру начала прошлого столетия.

Обширна и многообразна тема Лермонтова в музыке. В песне и симфонии живет могучая сила поэзии и прозы гениального художника. Но велико и богато его творчество. Лермонтовская поэзия с ее лирикой, большими чувствами, силой гнева и страстной любовью к жизни неисчерпаема для музыки. Творения русского поэта несомненно долго будут источником для создания новых музыкальных произведений.