

ВЕЧНЫЙ ИСТОЧНИК МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА

НА РЯДУ с именем великого А. С. Пушкина история музыки может назвать еще только одного поэта, сочинения которого стали источником для создания большого числа музыкальных произведений; это — Михаил Юрьевич Лермонтов.

На сюжеты произведений М. Ю. Лермонтова написано свыше ста романсов, шесть хоровых ансамблей, вокальные трио и дуэт, двадцать опер, четыре балета, симфония, три симфонических оратории, поэмы, пять симфонических поэм, музыка к трем постановкам трагедии «Маскарад» и к одноименному кинофильму.

Что же привлекает композиторов к произведениям гениального русского поэта?

Частичный ответ на это дал В. Г. Белинский:

«Читай всякую строку, вышедшую из-под пера Лермонтова, — будто слушаешь музыкальные аккорды и в то же время следишь взором за потрясенными струнами, с которых сорваны они рукою невидимую...».

Стихи М. Ю. Лермонтова буквально сами просятся быть положенными на музыку — столько в них изумительной стройности, чарующей простоты, лексической точности и свежести, интонационно и ритмического многообразия. Другая, не менее важная сторона того же вопроса заключается в волнующей содержательности жизненно правдивых сюжетов, насыщенных высокой идейно-философской сущностью.

УЖЕ ВСКОРЕ после опубликования юношеской поэмы М. Ю. Лермонтова «Измаил-Бей», созданной в 1832 году, на текст песни из этой поэмы «Много дев у нас в горах» появилась «Черкесская песня» композитора А. Албеева. Этим вокальным произведением было положено начало созданию музыкальной лермонтощины, отраженной в различных музыкальных жанрах и формах. Последовавшие за «Черкесской песней» романсы А. Варламова, А. Гурилева, М. Глинки, А. Даргомыжского, М. Балакирева, братьев А. и Н. Рубинштейн, Ф. Кенемана, П. Чайковского, С. Рахманинова вошли в золотой фонд мирового музыкального искусства.

Лирика М. Ю. Лермонтова глубоко раскрывала внутренний мир поэта и его отношение к жизни; она в совершенных поэтических формах передавала многогранные настроения и раздумья молодого человека тридцатых годов прошлого века; отвечала запросам своей эпохи, свободно обращаясь от мотивов интимных к общественным и философским. Такая широта поэтических и идейно-философских

интересов правдиво и точно характеризовала образ передового человека, обуреваемого стремлением служить своему народу. Вот это и привлекало к лермонтовской поэзии внимание прогрессивных русских и некоторых западноевропейских композиторов.

В узких рамках газетной статьи невозможно перечислить все лирические стихотворения поэта, положенные на музыку, широко используемую вокалистами, вокальными ансамблями и хоровыми коллективами. Однако о некоторых следует поговорить. Так, например, на текст стихотворения «Горные вершины» написано пять романсов и один дуэт (А. Варламов, А. Рубинштейн, Ц. Кюи, М. Иорданский, А. Мосолов, В. Шебалин). На текст «Паруса» написаны три романса и четырехголосный хор, на слова «Утеса» — три романса, вокальные трио (А. Даргомыжский) и хор (П. Чайковский). Широко известны блестящие романсы А. Даргомыжского «И скучно, и грустно», «Тучки небесные», «Мне грустно», «Песнь рыбки», М. Глинки — «Слышу ли голос твой», А. Рубинштейна — «Желание», С. Рахманинова — «У врат обители святой». Множество превосходных романсов других классиков и советских композиторов С. Василенко, Н. Мясковского, В. Шебалина, Д. Шостаковича, З. Левиной, А. Мосолова, Р. Габичвадзе обогащают современные концертные программы, составляя большой раздел музыкальной лермонтощины.

Романс Шапшиной «Выхожу один я на дорогу» уже много десятилетий воспринимается наряду с музыкальной безымянного автора на стихотворение «Бородино» как произведение, созданное самим народом. Уже одно это подтверждает, что лирика М. Ю. Лермонтова до наших дней остается неиссякаемым источником музыкального творчества.

КАК ИЗВЕСТНО, европейская литература начала прошлого века испытала на себе большое влияние творчества великого английского поэта Дж. Байрона. В зависимости от целенаправленности общественного мнения влияющие это в различных национальных литературах сказались по-разному; однако ни один большой поэт этого влияния не избежал. Такими по-

этами были: во Франции — В. Гюго и А. де-Виньи, в Италии — Н. У. Фосколо, в Германии — Г. Гейне, в Венгрии — Ш. Пегефи, в Польше — А. Мицкевич, в России — К. Рылеев и, в известной мере, гениальные А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов.

Влияние байронизма на великих поэтов прошлого века — явления во многом противоречивого, но в основе своей прогрессивного и свободоловбного, — было исторически закономерным. Ведь в творчестве каждого поэта различные черты байронизма преломлялись сквозь призму конкретных социальных условий, в которых развивались национальные литературы. Не удивительно, что прогрессивно мыслящий М. Ю. Лермонтов еще в восемнадцатилетнем возрасте (1832 год) решительно отменил всякие попытки некоторых критиков приписать ему противоречивые и вредные черты байронизма:

Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром

странник,
Но только с русскою душой.

Страстное свободолобие, забота об интересах народа, протест против тирании, презрение к ее носителям — вот что сближало Лермонтова с Байроном. Герои Лермонтова — это страстные борцы, гордые натуры, обладающие яркими, свободоловбными характеристиками, великой силой духа, волевым стремлением к победе над злом.

Великих русских композиторов, как и современных советских, в поэмах и прозе Лермонтова привлекают высокие требования поэта к жизни, борьба его героев за утверждение прогрессивных идей. В музыкальных произведениях, созданных на основе сюжетов М. Ю. Лермонтова, отразилось, как в зеркале, все развитие русской литературы — от революционного романтизма «Демона» и «Мцыри» до реализма «Героя нашего времени».

Протестующий романтизм поэмы «Демон», блестяще сочетающий элементы яркой фантастики с колоритным реалистическим фоном, вдохновил А. Рубинштейна на создание одной из самых популярных русских опер, обшедшей с успехом все сцены мира. Другой русский композитор — Фитингоф — создал оперу «Тамара» —

также на сюжет поэмы «Демон». Известный русский композитор Э. Направник на этот же сюжет написал программную симфонию, а спустя более ста двадцати лет после опубликования поэмы советский композитор С. Цинцадзе создает выдающийся балет «Демон». В первом десятилетии нашего века русский композитор П. Бларамберг и крупный бельгийский композитор П. Жильсон на сюжет «Демона» написали многочастные симфонические оратории. Исполнение в городе Монс (Бельгия) оратории П. Жильсона — пропагандиста творчества композиторов «Могучей кучки» — имело выдающийся успех.

Другой романтической поэме Лермонтова — «Мцыри», этому гимну человеческого мужества, советская музыка обязана появлению двух симфонических поэм, созданных М. М. Ипполитовым-Ивановым и современным советским композитором О. Тактакишвили. Балет «Мцыри» написан другим советским композитором А. Балачивадзе.

Поэмы и проза М. Ю. Лермонтова обладают большими драматургическими качествами. В них — быстрота действия, острая фабула, неожиданные сюжетные ходы, резкие контрасты, то есть элементы, наиболее отвечающие требованиям музыкальной драматургии. Вот почему склонность к созданию опер и балетов на лермонтовские сюжеты в нашу эпоху проявляется особенно часто.

Приведем несколько примеров. Все «четыре балета — «Демон» (С. Цинцадзе), «Маскарад» (Ю. Лапути), «Ашик-Кариб» (Б. Асафьев), «Мцыри» (А. Балачивадзе) написаны советскими композиторами. До Великой Октябрьской социалистической революции, кроме упомянутых опер «Демон» и «Тамара», были написаны «Песнь о купце Калашникове» (А. Рубинштейн), «Хаджи-Абрек» (Н. Рубинштейн), две оперы на сюжет поэмы «Боярин Орша» (Н. Кротков и Н. Агренев-Славянский), опера Н. Колесникова «Маскарад». Трагедия «Маскарад» послужила также основой для создания одноименной оперы датским композитором К. Нильсоном. Эта опера с триумфальным успехом была поставлена в 1906 году на сцене Королевской оперы в Копенгагене.

Таким образом, до Октября 1917 года на сюжеты Лермонтова было написано семь опер. Советскими же композиторами за почти вдвое меньший период времени создано и поставлено тринадцать опер, из них на сюжет трагедии «Маскарад» — шесть (А. Мосолов, В. Денбский, Р. Бунин, Б. Зайдман, А. Артамонов, Д. Толстой). Советскими композиторами написаны оперы: «Песнь о купце Калашникове» (С. Аксюк), «Беглец» (Б. Аветисов), «Княжна Мери» (В. Дехтерев), «Казначейша» (Б. Асафьев), «Бела» (А. Александров), «В грозный год» («Вадим») Г. Крейтнера.

Наряду с крупным русским композитором А. К. Глазуновым, написавшим в 1914 г. музыку к знаменитой юбилейной постановке (100 лет со дня рождения поэта) Вс. Мейерхольдом трагедии «Маскарад», в наше время музыка к этой трагедии создана крупными советскими композиторами А. Хачатуряном и В. Шебалиным. Очень удачна музыка В. Пушкина к одноименному кинофильму, получившему всемирную известность.

БРОМЕ поэмы «Мцыри», на сюжет которой советскими композиторами написаны две симфонические поэмы, многие стихотворения М. Ю. Лермонтова послужили созданию выдающихся симфонических поэм. Так, М. Балакиревым была написана поэма «Тамара» («В глубокой теснине Дарьяла»), А. Спендиаровым — «Три пальмы». Гениальный С. Рахманинов создал колоритную симфоническую поэму «Утес» («Ночевала тучка золотая...»). В текущем году советский композитор А. Шаверзавилли написал вокально-симфоническую поэму «Хаджи-Абрек» для оркестра и двух певцов.

Огромное творческое наследие великого русского поэта, как видим, не только не потеряло своего значения для музыкального искусства нашего времени, но и продолжает его обогащать.

В тридцатых годах прошлого столетия, оценивая истинное значение творчества М. Ю. Лермонтова, В. Г. Белинский пророчески писал: «...уже недалеко то время, когда имя его в литературе сделается народным именем...».

Это время наступило — наше советское время! Имя Лермонтова в литературе стало подлинно народным. А поэтические образы, созданные гениальным поэтом, навсегда останутся животворным источником для вдохновенного творчества композиторов будущих поколений великого советского народа.

Э. ЧЕРКАССКИЙ.