

Джордж Гершвин и его опера «Порги и Бесс»

Л. ГРИГОРЬЕВ

30 СЕНТЯБРЯ 1935 года в Бостоне — одном из крупнейших музыкальных центров Соединенных Штатов — состоялась премьера оперы композитора Джорджа Гершвина «Порги и Бесс».

Прошло более 20 лет. Эту «народную оперу», как называл свое произведение Гершвин, успели полюбить слушатели не только на родине композитора, но и во многих других странах. Сейчас американская театральная труппа «Эвримен опера» показывает «Порги и Бесс» в Советском Союзе в постановке Роберта Бриана, которая справедливо считается одной из лучших за всю сценическую историю этой оперы.

Джордж Гершвин родился в 1898 году в Нью-Йорке, в небогатой семье. Родители его происходили из России. Мальчику было 12 лет, когда он увлекся музыкой. А через несколько лет он бросает занятия в коммерческой школе, куда его определил отец, и решает целиком посвятить свою жизнь музыке. Перед ним невеселая перспектива начинающего композитора в огромном капиталистическом городе, без связей, без денег, без положения. Но зато у него есть талант и трудолюбие, и он с неутомимой настойчивостью начинает пробивать себе путь.

Гершвин сочиняет песни, танцы, музыку к комедиям. Долгое время все его походы к издателям оканчиваются неудачей: никто не хочет рисковать и печатать песни неизвестного автора. Но одна его песня была все-таки опубликована. С тех пор музыка Гершвина зазвучала с подмостков многих эстрадных театров Нью-Йорка. Рассказывают, что один предприимчивый владелец музыкальной фирмы предложил платить Гершвину по 35 долларов только за то, чтобы композитор ежедневно заходил в его издательство, говорил «Добрый день!» и пробовал что-нибудь писать. Опытный делец понял, что он не прогадает...

В это время начинается дружба Гершвина с другими талантливыми американскими композиторами, в частности, с Джеромом Керном, автором известной песни «Миссисипи» и оперетты «Цветок Миссисипи» (кстати, эта оперетта сейчас готовится к постановке в Ленинградском театре музыкальной комедии). У этих композиторов Гершвин учится, перенимает лучшее, что имеется в их творчестве — мелодичность и простоту. Но Гершвин не только учится, он начинает выработать свой собственный оригинальный стиль.

В 25 лет Гершвин становится одним из популярнейших композиторов Америки, его песни поются по всей стране, его оперетты идут во многих горо-

дах Соединенных Штатов. Но легкая музыка перестает удовлетворять его. Он стремится расширить диапазон своего творчества, создать серьезные крупные произведения, построенные на основе народной музыки. Первой попыткой в этом направлении является музыка к одноактной пьесе «135-я улица».

Стремясь использовать лучшие элементы джаза в симфонической музыке, Гершвин в 1924 году пишет «Рапсодию в стиле блюз» для фортепиано с оркестром, которая вот уже тридцать лет исполняется в концертных залах всего мира. Рапсодия была восторженно встречена современниками. Свежесть мелодий, легкость и новизна гармоний, наконец, простота — вот что обеспечило успех этого произведения. В музыке рапсодии, как и во многих других своих произведениях, Гершвин широко использует джазовые элементы. Но Гершвину всегда была чужда какофония коммерческого джаза. Он всегда помнил, что в основе музыкального творчества лежит мелодия.

В 1925 году Гершвин создает концерт для фортепиано с оркестром, произведение, в котором ясно виден рост его мастерства. Известный английский дирижер Альберт Коутс считал концерт Гершвина одним из лучших произведений этого жанра, написанных в XX веке. За концертом последовали «Прелюдии» (1926), симфоническая сюита «Американец в Париже» (1928), 2-я рапсодия (1931), «Кубинская увертюра» (1932).

К началу тридцатых годов Гершвин становится ведущим композитором Америки. Наряду с симфонической музыкой он продолжает писать песни и музыку к различным спектаклям и кинофильмам. Между прочим, в эти годы им была написана сатирическая музыкальная комедия «О тебе я пою» — острая пародия на песни, исполнявшиеся во время различных официальных политических кампаний.

Но мечтой композитора осталось создание народной американской оперы. Многие музыканты Америки — Дамрош, Герберт и другие — пытались писать такие оперы, но их попытки неизменно оканчивались неудачей. Гершвина не привлекал легкий эпигонский путь, по которому шли его предшественники. Он искал сюжет из жизни народа, он хотел правдиво отразить в своей опере жизнь простых американцев, американской семьи, типичных представителей народа. Для этого ему нужна была народная музыка. Он все решительнее ищет ее в музыке негров.

Гершвин долго не мог найти подходящего сюжета для своей оперы, пока однажды не попал

на представление пьесы драматургов Дюбоса и Лороти Хейворд «Порги». Это была печальная история любви калеки-негра Порги к негритянской красавице Бесс. Пьеса, взятая из жизни самой справной части американского народа, полная суевой и горькой правды, глубоко тронула Гершвина. Вот где он нашел «настоящий» американский сюжет! Ведь писали оперы о любви Тристана и Изольды, Ромео и Джульетты, Пеллеаса и Мелианды! Разве несчастная любовь бедных негров Порги и Бесс меньше заслуживает того, чтобы об этом была написана музыка? Или любовь их не так яльна, или судьба их не так несчастна?

Вскоре идея создания оперы окончательно овладела им. Гершвин с детства любил искусство негритянского народа и не переставал интересоваться всю свою жизнь. Будучи неплохим живописцем, он делал много зарисовок из жизни негров, изучал живопись и музыку, вводил негритянские темы свои сочинения. Сейчас этого было мало. Нужно было изучить негритянский народ, его сердце и душу, нужно было почувствовать себя частью этого народа.

Гершвин отказывается от концертных поездок, рывает контракты и, покинув Нью-Йорк, уезжает в штат Южная Каролина, один из центров негритянской бедноты. Он часами слушает и записывает народные мелодии негров, их замечательные хоры, неоднократно участвует в пении. Негритянские танцы полюбили Гершвина — он считался у них одним из лучших запевал. В музыку своей оперы композитор вложил все то огромное музыкальное богатство, которое почерпнул в народном творчестве негров.

День премьеры «Порги и Бесс» был днем рождения американской национальной оперы. Успех был необычайный.

«Меня часто спрашивают, — писал Гершвин, — почему я назвал свое произведение народной оперой. Объяснение очень простое: «Порги и Бесс» — это водная история. И естественно, что ее действующие лица должны петь народную музыку».

Сюжет оперы несложен. Действие происходит в негритянской рыбацкой поселке, все действующие лица — негры. Главный герой — Порги, влюбленный красавицу Бесс. Но Порги — калека, он не надеется, что Бесс обратит на него внимание. Ведь у Бесс есть возлюбленный — грузчик Краун, озлоб-

ленный пьяница. В драке Краун убивает одного рыбака и скрывается. Порги приютил беззащитную Бесс. Они стали мужем и женой и зажили счастливо. Однако Краун пытается разбить их счастье, заставить Бесс уйти с ним. Но когда Краун приходит за Бесс, Порги его убивает. Наутро Порги вызывают к следователю. В это время торговец кокаином Спортин-Лайф обманывает Бесс, уверив, что Порги больше не вернется, и, одурманив ее кокаином, увозит в Нью-Йорк. Через неделю Порги, благополучно возвратившийся домой, узнает о случившемся. Для него это страшный удар, но он не отчаивается и едет на своей тележке в Нью-Йорк, чтобы найти там свою Бесс.

Таков сюжет оперы. Не всё в ее музыке одинаково удалось Гершвину. К лучшим страницам «Порги и Бесс» принадлежат хоры, написанные в форме негритянских духовных гимнов (спиричуалс), арии в стиле негритянских народных блюзов, поющие в сопровождении хора.

Музыка Гершвина пользуется большой популярностью в нашей стране. Его «Рапсодия в стиле блюз», его песни много раз звучали с концертными эстрад и по радио. Более десяти лет тому назад, весной 1945 года «Порги и Бесс» была показана в Москве оперным ансамблем Всероссийского театрального общества (в концертном исполнении). Режиссура была осуществлена Константином Поповым, а в главных ролях выступили певцы Иван Петров и Ксения Малькова.

«Джордж Гершвин — выдающийся американский композитор. Он не стоял в стороне от жизни, не замыкался в «башню из звуков». О чем рассказывает его музыка? О простых людях, об их радостях и горестях, об их любви, об их жизни. Вот почему его музыка по-настоящему национальна, несмотря на оригинальность и необычность форм», — так охарактеризовал творчество Гершвина советский композитор Дмитрий Шостакович.

В народности заключается и секрет долговечности музыки «Порги и Бесс». Опера оказалась одним из последних сочинений Гершвина. Композитор умер в 1937 году в расцвете сил, полный энергии и творческих замыслов.

Гастроли труппы «Эвримен опера» дают советскому зрителю возможность ближе познакомиться с лучшим произведением выдающегося американского композитора.