

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КОНСЕРВАТОРИЯ
имени Н. А. Римского - Корсакова

Л. А. СКАФТЫМОВА

**Вокальный цикл
Георгия Свиридова
на стихи
Михаила Лермонтова**

Лекция по курсу истории русской музыки XX века
для студентов специальности 53.05.54
«Музыкально-театральное искусство»
Искусство оперного пения

18 62

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра истории русской музыки

Л. А. Скафтымова

Вокальный цикл
Георгия Свиридова
на стихи
Михаила Лермонтова

Лекция по курсу истории русской музыки XX века
для студентов специальности 53.05.54
«Музыкально-театральное искусство»
Искусство оперного пения

Санкт-Петербург
2019

УДК 784.3
ББК 85.313(2)
С 42

С 42 **Скафтымова Л. А.** Вокальный цикл Георгия Свиридова на стихи Михаила Лермонтова: лекция по курсу истории русской музыки XX века для студентов специальности 53.05.54 «Музыкально-театральное искусство» Искусство оперного пения. – СПб.: [Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова], 2019. – 24 с.

Рецензент:

кандидат искусствоведения, профессор Г. А. НЕКРАСОВА

Печатается по решению Редакционно-издательского совета
Санкт-Петербургской государственной консерватории
им. Н. А. Римского-Корсакова

© Скафтымова Л. А., 2019
© Санкт-Петербургская государственная
консерватория имени Н. А. Римского-
Корсакова, 2019

Личность и творчество Михаила Юрьевича Лермонтова, этого рано ушедшего гения, всегда волновала и волнует отечественных музыкантов, хотя интерес к нему был не равнозначен в разные периоды развития русского искусства. Наиболее плодотворной в этом плане (и в количественном и качественном отношении) была первая половина девятнадцатого века, связанная с романсами на стихи Лермонтова А. Даргомыжского и А. Варламова и конечно вторая, когда появились знаменитые романсы М. Балакирева «Песня Селима» и «Песня золотой рыбки», а также одна из лучших русских опер — «Демон» А. Рубинштейна.

В двадцатом веке интерес к поэзии Лермонтова возрождается на рубеже тридцатых–сороковых годов, когда отмечалось столетие со дня гибели Пушкина (1837) и Лермонтова (1841). Особенно широко проходили пушкинские мероприятия, когда было провозглашено, что «Пушкин — наше все»¹ и практически был сделан социальный заказ на воплощение его наследия в музыке. Каждый композитор должен был обратиться к его произведениям. Тогда появляются выдающиеся образцы советской вокальной лирики: циклы Г. Свиридова, Ю. Шапорина, Д. Шостаковича, Ю. Кочурова, В. Шебалина, А. Александрова и др. Всенародное обозначение пушкинских событий в 1937 году несомненно положительно сказалось на всей русской советской музыкальной культуре. Благодаря государственному заказу произошло стимулирование творческой активности ряда композиторов.

Вместе с пушкинской поэзией в советский романс вошел и большой интонационный пласт глинкавской эпохи — эпохи расцвета отечественного классического романса. Это не только обогатило палитру

¹ Слова, сказанные русским поэтом Аполлоном Григорьевым: «А. Пушкин — наше всё: Пушкин представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что остается нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужими, с другими мирами» (*Григорьев А. А. Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина // Собрание сочинений Аполлона Григорьева. Вып. 6. М.: Типолиитография И. Н. Кушнерев и К, 1915. С. 10*).

выразительных средств композиторов первой половины двадцатого века, но и во многом определило пути дальнейшего развития вокальных жанров; именно с середины тридцатых годов начинается период расцвета классического советского романса.

На фоне пушкинских торжеств гораздо более скромно отмечались события, связанные с именем Лермонтова (1941). Тем не менее, к творчеству поэта обращаются такие крупные мастера советского романса, как Н. Мясковский, Ю. Кочуров, а также Г. Свиридов — автор самого популярного, во многом уникального пушкинского цикла. Пушкинский и лермонтовский циклы писались Свиридовым примерно в одно время, но при этом они существенно отличаются по стилистике, и судьба их складывается по-разному.

Вокальный цикл Г. Свиридова «Восемь романсов на слова М. Ю. Лермонтова» появился в 1938 году. Первоначально романсов было семь, и посвящались они матери композитора: 1. «Парус»; 2. «Они любили друг друга»; 3. «Соседка»; 4. «Как небеса твой взор блистает»; 5. «Горные вершины спят во тьме ночной»; 6. «Она поет — и звуки тают»; 7. «Выхожу один я на дорогу». Рукопись цикла в его первоначальном варианте была только стеклографирована² в 1938 году, полностью цикл так и не был издан. В 1939-м году романс «Соседка» был опубликован в третьем номере журнала «Советская музыка», а в 1941-м, к столетию со дня смерти поэта, этот романс был издан Музгизом в сборнике «Романсы и песни советских композиторов на тексты М. Ю. Лермонтова». В том же 1941 году вышло стеклографированное издание романса «Как небеса твой взор блистает». И это все.

К тому же романсы Г. Свиридова на слова М. Лермонтова далеко не сразу стали широко популярными. Виной тому было военное время, на которое как раз и пришлось начало концертной жизни цикла. Но и сам цикл, по мнению композитора, был далек от совершенства. И в 1956 году Г. Свиридов вновь обращается к этим романсам и переписывает цикл заново.

² Стеклография — способ воспроизведения текста и простых рисунков малыми тиражами с использованием принципов плоской печати. Печатная форма изготавливается на стеклянной пластине, на которую сначала наносят грунт, а затем прижимают машинописный или вычерченный специальными чернилами оригинал.

Во-первых, из цикла были изъяты два романса («Она поет — и звуки тают» и элегия «Выхожу один я на дорогу»). Вместо них появились два новых: «Силуэт» и «Портрет NN (Подражание Даргомыжскому)». Романс «Силуэт» свидетельствовал о поисках новых гармонических средств и использовании сложных ладовых образований, присущих Г. Свиридову в 1956–1957 годы, после окончания работы над вокально-симфонической «Поэмой памяти Сергея Есенина». В это время многие композиторы напряженно искали свой путь и определялись в своем отношении к современным музыкальным направлениям. В романсе «Портрет NN», давая подзаголовок «Подражание Даргомыжскому», Г. Свиридов как бы декларирует свой выбор: «В то время, когда в прессе обсуждались вопросы новаторства, обновления музыкального языка, когда увлекались додекафонией, алеаторикой, слушали „Молоток без мастера“ Булеза³ и „Хиросиму“ Пендерецкого⁴, Свиридов сделал свой сознательный выбор и на своей хоругви написал имя великого русского композитора-реалиста, искавшего правдивую музыкальную речь, точную, идущую от речевой, музыкальную интонацию»⁵.

Во-вторых, изменился порядок чередования романсов. Только два первых романса перешли из раннего цикла. Третьим стал романс «Как небеса твой взор блистает», «поменявшийся местами» с романсом «Соседка», который ушел на свое прежнее (пятое) место. «Силуэт» занял четвертое место, «Портрет NN» стал седьмым в цикле (где раньше был романс «Она поет — и звуки тают»), а «Тучки небесные» заменили эту элегию.

³ Пьер Булез (1925–2016) — известный французский композитор. В 1954 году им создан девятичастный вокально-инструментальный цикл «Молоток без мастера» для контральто, альтовой флейты, ксилоримбы, вибратона, ударных, гитары и альты на слова Р. Шара.

⁴ Пендерецкий Кшиштоф (род. в 1933) — известный польский композитор. В 1960 году закончил работу над сочинением «Плач по жертвам Хиросимы» для 52 струнных инструментов.

⁵ Белоненко А. С. «Моя форма — песня...». О камерно-вокальном творчестве Георгия Свиридова // Свиридов Георгий. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Т. 10. Романсы и песни. Для голоса и фортепиано / ред. и автор вступит. статьи А. Белоненко. М. ; СПб. : Национальный свиридовский фонд, 2003. С. 19–20.

Пример 1

Под ним стру - я свет - лей ла - зу - ри, над ним луч

Разнообразен по фактуре и следующий романс — «Они любили друг друга». Стихотворение написано в 1841 году, в последний год жизни Лермонтова. Это вольный перевод стихотворения Г. Гейне «Sie liebten sich beide» из «Книги песен»⁹. Лермонтов изменил концовку стихотворения-первоисточника. У Гейне влюбленные не знают о смерти друг друга, у Лермонтова же они встречаются в загробной жизни, но не узнают друг друга. Романс написан в жанре элегии. В. Васина-Гроссман определяет жанр элегии следующим образом: «Это, прежде всего, особый тип музыкальной декламации, очень точно передающий все ритмические варианты поэтической метрики и при этом сохраняющий напевность и мелодическую гибкость. Партия фортепиано в элегиях обычно носит подчиненный характер, она — всего лишь фон для напевно-декламационной партии голоса»¹⁰. Это определение целиком относится и к миниатюре Г. Свиридова.

«Они любили друг друга» — самый «тихий» романс цикла, почти целиком идущий на *pianissimo*.

Большая часть его написана в триольной фактуре, но есть и иной тип изложения: со слов «Они расстались в безмолвном и гордом молчании» триольность меняется на четкую метроритмическую организацию в виде аккордового сопровождения. В основном музыкальный

⁹ «Книга песен» (Buch der Lieder) — поэтический сборник немецкого поэта-романтика Генриха Гейне (1827), принеший автору европейскую известность.

¹⁰ Васина-Гроссман В. А. Мастера советского романса. М.: Музыка, 1968. С. 127.

Пример 2

19

pp espr *ten*

О - ни лю - би - ли друг дру - га так

язык произведения достаточно простой, однако есть и гармонически сложные места. Так во второй части романса, где говорится о расставании героев и полностью меняется фактура, композитор использует такие выразительные средства, как целотоновый тетракорд в вокальной партии и политональность в фортепианном сопровождении.

Пример 3

mp

И ми - лый об - - - раз во

mp

sub

Признаки элегии проявляются и в третьем по счету романсе «Как небеса твой взор блистает» (1837–1838), который может быть определен как монолог-элегия. Темп *Allegro moderato*, сопровождение шестнадцатыми на разложенных аккордах, стремительный взлет мелодии вокальной партии свидетельствуют о восторженном настроении романса (текст: «Как небеса твой взор блистает эмалью голубой, как поцелуй звучит и тает твой голос молодой!»). Здесь явно ощущается

Высоко оценивает «Восемь романсов» крупный исследователь отечественной камерно-вокальной музыки В. Васина-Гроссман: «Среди лермонтовских романсов молодого поколения следует отметить цикл Юрия Свиридова и, особенно, романсы „Они любили друг друга“, „Соседка“, „Горные вершины“»²⁰.

Думается, что истинная сущность таланта Г. Свиридова, его эстетическое кредо были во многих отношениях заявлены уже в пушкинском цикле. В лермонтовском же ощущается западная романтическая традиция XIX века (песни Ф. Шуберта, Р. Шумана), традиции таких отечественных классиков романсного жанра, как А. Даргомыжский и А. Бородин, которые в то же время сочетаются с завоеваниями рубежа XIX и XX веков в области ладо-гармонического языка. Именно с данной областью связаны наиболее смелые поиски композитора в этом цикле. Возможно поэтому здесь встречаются столь противоположные стилистические направления и влияния. Нельзя не заметить и воздействия на стилистику «Восьми романсов» творчества его великого учителя — Д. Шостаковича. По мнению многих исследователей, Г. Свиридов ярче всего проявил себя в трех циклах: «Песни на стихи Роберта Бернса», «Страна отцов» на стихи Аветика Исаакяна и в «Поэме памяти Сергея Есенина». Заметим, что, будучи уже автором всех этих произведений, композитор вновь и вновь возвращается к романсам на стихи М. Лермонтова, бережно редактируя и выправляя свое юношеское сочинение и веря в его жизнеспособность.

ЛИТЕРАТУРА

1. Белоненко А. С. «Моя форма — песня...». О камерно-вокальном творчестве Георгия Свиридова // Свиридов Георгий. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Т. 10. Романсы и песни. Для голоса и фортепиано / ред. и автор вступит. статьи А. Белоненко. М.; СПб.: Национальный свиридовский фонд, 2003.
2. Васина-Гроссман В. А. Мастера советского романса. М.: Музыка, 1968.

²⁰ Васина-Гроссман В. А. Романс и песня // Очерки советского музыкального творчества. Т. 1. М.: Музгиз, 1947. С. 228.

3. *Васина-Гроссман В. А.* Романс и песня // Очерки советского музыкального творчества. Т. 1. М. : Музгиз, 1947.
4. *Григорьев А. А.* Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина // Собрание сочинений Аполлона Григорьева. Вып. 6. М. : Типолитография И. Н. Кушнерев и К, 1915.
5. *Мануйлов В. А.* Лермонтов в Петербурге. Л. : Лениздат, 1964.
6. *Сохор А. Н.* Георгий Свиридов. М. : Советский композитор, 1964.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ЛЕКЦИИ

1. Стихи каких поэтов использовал Г. Свиридов в своем камерно-вокальном творчестве?
2. Насколько значима для композитора форма вокального цикла?
3. Какие задачи ставит перед собой композитор при воплощении в романсах поэтических текстов?
4. Традиции каких русских и европейских композиторов продолжены в цикле Г. Свиридова?
5. Какие виды романсов представлены в цикле?
6. Насколько важно для композитора отражение в романсах образов природы?
7. Какие особые приемы выразительности применены композитором в вокальном цикле?

ПРИЛОЖЕНИЕ

*Стихи Михаила Лермонтова,
вошедшие в цикл Георгия Свиридова*

Парус

Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом.
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?

Играют волны, ветер свищет,
И мачта гнется и скрипит;
Увы! — он счастья не ищет
И не от счастья бежит!

Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой:
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

Они любили друг друга так долго и нежно

Sie liebten sich beide, doch keiner
Wollt'es dem andern gestehn
*Heine*²¹

Они любили друг друга так долго и нежно,
С тоской глубокою и страстью безумно-мятежной!
Но, как враги, избегали признанья и встречи,
И были пусты и холодны их краткие речи.

Они расстались в безмолвном и гордом страданье,
И милый образ во сне лишь порою видали.
И смерть пришла: наступило за гробом свиданье...
Но в мире новом друг друга они не узнали.

²¹ «Они любили друг друга, но ни один не желал
признаться в этом другому». Гейне (*нем.*)

Эти первые строки взяты М. Лермонтовым в качестве эпиграфа.

Как небеса твой взор блистает

Как небеса твой взор блистает
Эмалью голубой,
Как поцелуй звучит и тает
Твой голос молодой;

За звук один волшебной речи,
За твой единый взгляд,
Я рад отдать красавца сечи,
Грузинский мой булат;

И он порою сладко блещет,
И сладостней звучит,
При звуке том душа трепещет,
И в сердце кровь кипит.

Но жизнью бранной и мятежной
Не тешусь я с тех пор,
Как услышал твой голос нежный
И встретил милый взор.

Силуэт

Есть у меня твой силуэт,
Мне мил его печальный цвет;
Висит он на груди моей
И мрачен он, как сердце в ней.

В глазах нет жизни и огня,
Зато он вечно близ меня;
Он тень твоя, но я люблю
Как тень блаженства тень твою.

Соседка

Не дожидаться мне видно свободы,
А тюремные дни будто годы;
И окно высоко над землей!
И у двери стоит часовой!

Умереть бы уж мне в этой клетке,
Кабы не было милой соседки!..
Мы проснулись сегодня с зарей,
Я кивнул ей слегка головой.

Разлучив, нас сдружила неволя,
Познакомила общая доля,
Породнило желанье одно
Да с двойною решеткой окно;

У окна лишь поутру я сяду,
Волю дам ненасытному взгляду...
Вот напротив окошечко: стук!
Занавеска подыметса вдруг.

На меня посмотрела плутовка!
Опустилась на ручку головка,
А с плеча, будто сдул ветерок,
Полосатый скатился платок,

Но бледна ее грудь молодая,
И сидит она долго вздыхая,
Видно, буйную думу тая,
Всё тоскует по воле, как я.

Не грусти, дорогая соседка...
Захоти лишь — отворится клетка,
И как божии птички, вдвоем
Мы в широкое поле порхнем.

У отца ты ключи мне украдешь,
Сторожей за пирушку усадишь,
А уж с тем, что поставлен к дверям,
Постараюсь я справиться сам.

Избери только ночь потемнее,
Да отцу дай вина похмельнее,
Да повесь, чтобы ведать я мог,
На окно полосатый платок.

Из Гёте

Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

Она не гордой красотою

Она не гордой красотою
Прельщает юношей живых,
Она не водит за собою
Толпу вздыхателей немых.
И стан ее не стан богини,
И грудь волною не встает,

И в ней никто своей святыни,
Припав к земле, не признает;
Однако все ее движенья,
Улыбки, речи и черты
Так полны жизни, вдохновенья,
Так полны чудной простоты.
Но голос душу проникает
Как вспоминанье лучших дней,
И сердце любит и страдает,
Почти стыдясь любви своей

Тучи

Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники
С милого севера в сторону южную.

Кто же вас гонит: судьбы ли решение?
Зависть ли тайная? злоба ль открытая?
Или на вас тяготит преступление?
Или друзей клевета ядовитая?

Нет, вам наскучили нивы бесплодные...
Чужды вам страсти и чужды страдания;
Вечно-холодные, вечно-свободные,
Нет у вас родины, нет вам изгнания.

Л. А. СКАФТЫМОВА

Вокальный цикл Георгия Свиридова на стихи Михаила Лермонтова

Лекция по курсу истории русской музыки XX века

Оригинал-макет

Ю. Л. Ногарева

Подписано в печать с оригинал-макета _____.2019
Формат 60 × 90 1/16. Усл. печ. л. 1,5. Тираж 50 экз. Заказ №
Отпечатано в типографии