Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»

На правах рукописи

Верба Наталья Ивановна

АРХЕТИПИЧЕСКИЙ ОБРАЗ МОРСКОЙ ДЕВЫ В МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ

Специальность: 17.00.02 – музыкальное искусство (искусствоведение)

Диссертация на соискание ученой степени доктора искусствоведения

TOM II

СОДЕРЖАНИЕ ІІ ТОМА

Нотные примеры к § 2.1: «Ундина»: от Ф. де ла Мотт Фуке к Э. Т. А. Гофману. Опыт анализа архетипических образов сказки и первой романтической оперы	4
Нотные примеры к § 2.2: Специфика интерпретации сюжета об Ундине в опере А. Лорцинга	29
Приложение к § 2.3: «Ундина» А. Ф. Львова: к истории создания	41
Нотные примеры к § 2.3: «Ундина» А. Ф. Львова в «русалочьем» музыкальном контексте XIX века	52
Нотные примеры к § 2.4: Особенности претворения архетипического образа морской девы в «Ундине» П. И. Чайковского	67
Нотные примеры к § 2.5: «Ундина» С. С. Прокофьева в контексте музыкальных реализаций сюжета о морской деве	76
Нотные пример к § 2.6: Неизвестные страницы «русалочьей» эпопеи: опера «Ундина» М. Вохиной	90
Приложение к § 2.8.: Либретто балетов «Ундина» Ф. Аштона и В. Самодурова	95
Нотные примеры к § 2.9: «Das Donauweibchen» и «Днепровская Русалка» как предвестники «эры русалок». Грани архетипического и интертекстуального	98
Нотные примеры к § 2.10: Трансформация системы архетипических образов сюжетов о морских девах в реалистичной драме «Русалка» А. С. Пушкина и одноименной опере А. С. Даргомыжского	113
Нотные примеры к § 2.11: Пантеистическая трактовка русалочьего образа в «Майской ночи» Н.А. Римского-Корсакова. Органичное сопряжение христианского и языческого начал в образе Панночки	121
Приложение к § 2.12: «Садко» Н. А. Римского-Корсакова: к вопросу о мультимифологизме сюжетной основы оперы	137
Нотные примеры к § 2.12: Специфика претворения мифологемы воды и архетипического образа морской девы в опере «Садко» Н. А. Римского-Корсакова	147
Нотные примеры к § 2.13: «Утопленница» Н. В. Лысенко: национальная украинская опера о русалке	179
Нотные примеры к § 2.14: «Русалка» А. Дворжака в контексте оперных версий сюжета о морских девах: интеграция наднационального сюжета и национальных традиций	183
Нотные примеры к § 2.15: Архетипический образ морской девы в творчестве Юлии Вейсберг: неоконченная опера «Русалочка»	195

Приложение к § 2.17 и § 3.1: Литературные приношения Лорелее: тексты стихотворений и оперные либретто	204
Нотные примеры к § 3.1: Образ Лорелеи в поэтической и вокальной культуре западноевропейского романтизма	208
Нотные примеры к § 3.2: «Мирные» образы нимфы, нереиды и наяды в русской поэзии и русском романсе	217
Нотные примеры к § 3.3: Русалочья тематика в кантатном и камерно-вокальном творчестве Н. А. Римского-Корсакова: аспекты интертекстуальности и архетипичности	219
Нотные примеры к § 3.4: «Русалка» М. Ю. Лермонтова и ее разножанровые вокальные версии	225
Нотные примеры к § 3.5: «Песня рыбки» из поэмы «Мцыри» М. Ю. Лермонтова в романсах XIX–XX веков: специфика запечатления архетипического русалочьего образа в поэтическом и музыкальных текстах	253
Нотные примеры к § 3.6: «Русалка» К. Бальмонта в романсах русских композиторов	264
Нотные примеры к § 3.7: Образ морской девы в «Трех песнях Раутенделейн» для голоса и симфонического оркестра Ю. Вейсберг	272
Нотные примеры к § 3.8: Концертная увертюра Ф. Мендельсона «Сказка о прекрасной Мелузине» в контексте музыкальных реализаций сюжета о морской деве эпохи романтизма	277
Нотные примеры к § 3.9. Архетипический образ морской девы в Сонате для флейты и фортепиано «Ундина» К. Рейнеке	281
Нотные примеры к § 3.11: «Ундины» С. Шаминад, М. Равеля, К. Дебюсси как примеры претворения архетипического образа морской девы в фортепианной музыке	284
Нотные примеры к § 3.12: Интерпретация образа Лорелеи в Симфонии № 14 Д. Д. Шостаковича	291

Нотные примеры к § 2.1: «Ундина»: от Ф. де Ла Мотт Фуке к Э. Т. А. Гофману. Опыт анализа архетипических образов сказки и первой романтической оперы

¹ *Hoffmann E.T.A.* Undine: Zauberoper in drei Akten. / Von E.T.A.Hoffmann; Im Klavierauszug neu bearbeitet von H.Pfitzner [Ноты]. – Leipzig: C.F.Peters, S.a. –S. 14–20.

² *Римский-Корсаков Н. А.* Садко: Опера-былина в семи картинах: Клавир [Ноты]. – М.: Государственное музыкальное издательство, 1962. С. 1.

³ Hoffmann E.T.A. Undine: Zauberoper in drei Akten. S. 165.

Пример 44

Пример 5⁵

⁴ *Hoffmann E.T.A.* Undine: Zauberoper in drei Akten. S. 226. ⁵ *Римский-Корсаков Н.А.* Садко: Опера-былина в семи картинах: Клавир. Указ. изд. С. 369. Данный фрагмент оперы играет роль своего рода «разрешения», итога истории Садко и Волховы.

Пример 6⁶

Пример 7⁷

⁶ Hoffmann E.T.A. Undine: Zauberoper in drei Akten. S. 235.

⁷ Ibid. S. 32–40. Приведенному музыкальному примеру соответствуют следующие слова Кюлеборна, обращенные к Ундине: «Видишь, как в пене за валом вал встанет. Все так ли? Волны, качайтесь, встаньте же в пене!».

Dass

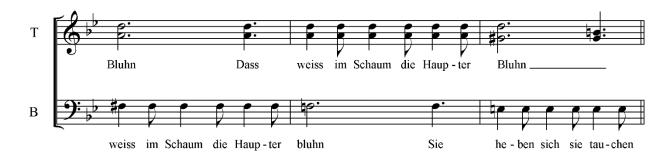
weiss im Schaum die Haupter

bluhn

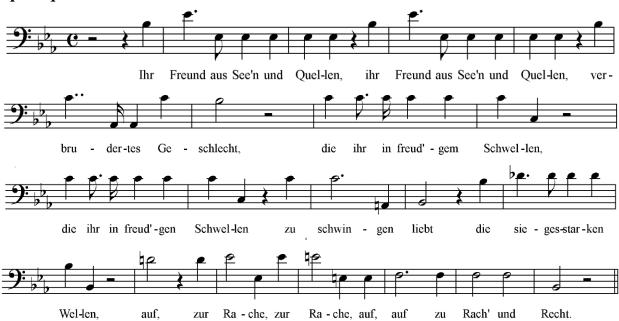
Dass

wachen auf, sie schaumen kuhn

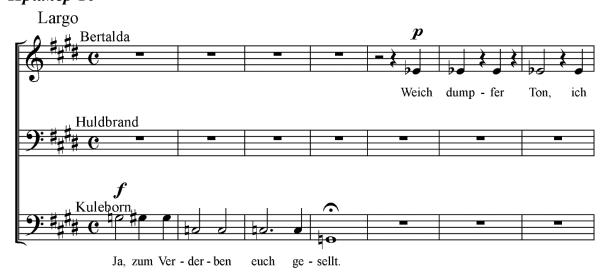
⁸ *Hoffmann E.T.A.* Undine: Zauberoper in drei Akten. S. 25–26. Текст следующий: «Раскаты волн, бурунов пенье, / Валов невиданных кипенье. / Они кипят, встают как стены, / Белеют гребни их от пены. / Они то вверх, то вниз стремятся, / Их песни вековечно длятся! / В бой! На сушу рвись скорей! / Берег – наш, засовы сбей! / С окон, створок, / Словно морок, окружаем луг водой!» (сцена 3).

Пример 99

Пример 10 10

⁹ *Hoffmann E.T.A.* Undine: Zauberoper in drei Akten. S. 138–139. Текст следующий: «Родня, настали сроки, / Все сколько ни на есть, / Пороги и потоки, / Ключи, ручьи, / Ужасны и жестоки, Вставайте все на месть!».

¹⁰ Ibid. S. 190–191.

Viel mehr lass ab vemeitlen Min-nen, du derschon andremWeibge - horen.

Пример 11¹¹

¹¹ Mozart W.A. Don Giovanni: An Opera in Two Acts: Vocal Score. New-York: G.Schirmer, Inc. P. 273.

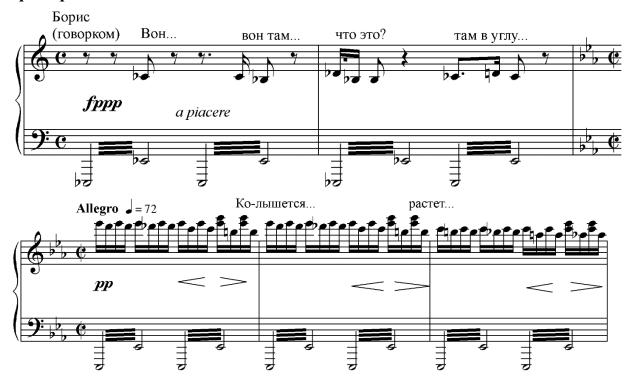
Пример 12¹²

Allegro **ff** Призрак Бориса Тимофеевича (хор басов за сценой) Ка те - ри - на Львов на! бий ца! _ Не - смот - ря ни на до - би - лась сво - е счасть-я! что ты бий ца! нас - ту пит твой час Ка-те - ри - на! Воз - мез - ди - е

при

Пример 13¹³

ско - ро,

 $^{^{12}}$ *Шостакович Д.Д.* Катерина Измайлова: Опера: Клавир // Шостакович Д.Д. Полное собрание сочинений: В 42-х т. Т. 22. М.: Музыка, 1985. 170-172.

¹³ *Мусоргский М.П.* Борис Годунов: Народная музыкальная драма в 4-х действиях с прологом (в обработке и инструментовке Н.А. Римского-Корсакова). СПб.; М.: Bessel &C, 1909. С. 111.

Hoffmann E.T.A. Undine: Zauberoper in drei Akten. S. 98.
 Ibid. S. 102.

Пример 16¹⁶

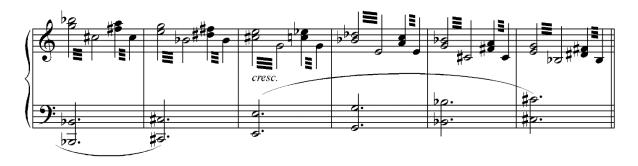
Пример 17¹⁷

Пример 18¹⁸

Вода в озере колеблется. Из глубины поднимается Царь Морской.

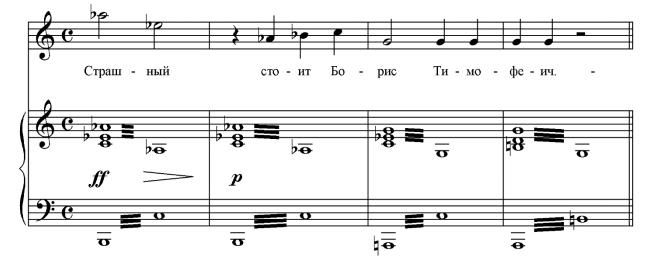
¹⁶ *Берг А.* Воццек: Клавир. Л.: Музыка, 1977. С. 67 и 72. ¹⁷ *Римский-Корсаков Н.А.* Садко: Опера-былина в семи картинах: Клавир. Указ. изд. С. 76. ¹⁸ Там же. С. 119.

Пример 1919

Пример 20²⁰

Катерина Львовна

¹⁹ Hoffmann E.T.A. Undine: Zauberoper in drei Akten. S. 190.

 $^{^{20}}$ *Шостакович Д. Д.* Катерина Измайлова: Опера: Клавир // Шостакович Д.Д. Полное собрание сочинений: В 42-х т. Т. 22. М.: Музыка, 1985. 173–174.

Пример 21²¹ Leporello Ah pad-ron, ah pad - ron! Ah pad-ron! Siam tu - tti Il Commendatore Don Giovanni mor - ti! ne, di - co! ro'! Van Fer ma un fp

²¹ Mozart W.A. Don Giovanni: An Opera in Two Acts: Vocal Score. Ibid. P. 274–275.

Пример 22²²

Пример 23²³

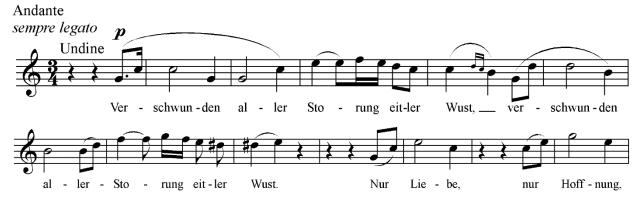

 22 *Hoffmann E.T.A.* Undine: Zauberoper in drei Akten. S. 36–37. Текст следующий: «Ундина: Тише, старый, тишина!; Кюлеборн: Берегись, Берегись! Волны, качайтесь, так хочет она!».

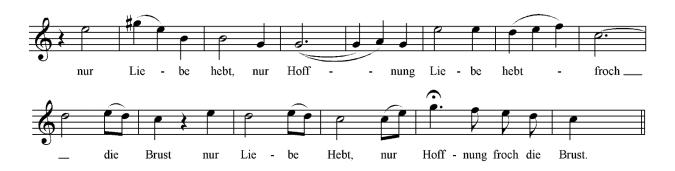
²³ Hoffmann E.T.A. Undine: Zauberoper in drei Akten. S. 38–40. Текст следующий: Ундина: «Чу! Он здесь, чтоб быть со мною, / Так оставь же нас вдвоем». Кюлеборн: «Неверны сыны людские / Словно вихрь и вал морской. / Берегись! Берегись!» Ундина: «Пусть слова угроз пустые / Сгинут словно снег весной. / Тише, тише!» Кюлеборн: «Хочет девчонка – получит сполна». Кюлеборн и водяные духи исчезают.

Пример 24²⁴

 $^{^{24}}$ *Hoffmann E.T.A.* Undine: Zauberoper in drei Akten. S. 40–41. Текст следующий: «Уж нет преград, закрывших счастью путь. И дышит любовью, одною любовью грудь...».

Пример 25²⁵

Пример 26²⁶

 25 Hoffmann E.T.A. Undine: Zauberoper in drei Akten. S. 104 и 108.

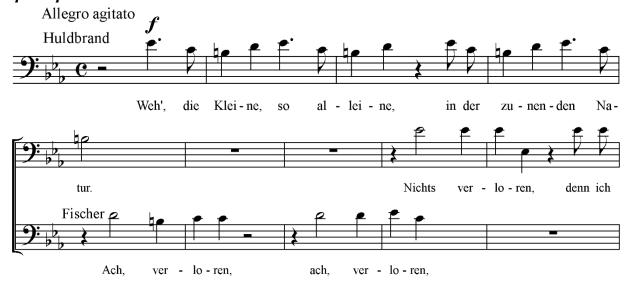
²⁶ Текст всей арии следующий: «Ах, счастье, кто ж твоим обманам / Не доверял, / Носил меня по океанам / Могучий вал, / Меня волна, резвясь, качала, / И глубина / Сокрыв, вновь к свету возвращала / От ночи дна. / Любовь всевластна над Ундиной, / Влечет ко дну, / По волнам мчалась над пучиной, / Теперь тону. / Я чувствую, грядут напасти, / Спасенья нет, / И все ж пока мне блещет счастье / Как солнца свет». Здесь приведен фрагмент.

²⁷ Hoffmann E.T.A. Undine: Zauberoper in drei Akten. S. 114–118.

Пример 28²⁸

²⁸ Hoffmann E.T.A. Undine: Zauberoper in drei Akten. S. 55.

²⁹ Ibid. S. 57.

Пример 30³⁰

Ich Schelte,

was es auch

im

mer

gel-te, was es auch im - mer

 $^{^{30}}$ Ibid. S. 164—165. Ундина: «О, не брани меня на водах.»; Хульдбранд: «Буду»; Ундина: «О, не брани!»; Хульдбранд: «И в гневе не забуду / Тебя проклясть, колдунья!».

Пример 31³¹

Huldbrand

Halt fest mit Seel'und Leib, halt fest am strengen Wort der Treu - e!

Lebt dir nicht

noch im Herzen hold ___ Er - inn'rung sus-ser Ta - ge,

³¹ *Hoffmann E.T.A.* Undine: Zauberoper in drei Akten. S. 197–199. Текст следующий: *Хайльман* «Будь верен слову своему, / Не лги душой и телом» *Хульдбранд* «Кто раз один солгал, тому /Горючий стыд уделом». *Хайльман* «Ужель ты не сберег в душе / Воспоминаний милых?» *Хульдбранд* «Ни сил, ни младости уже, / Давно и след простыл их» *Хайльман* «Увы, ты бледен стал на вид. / Злосчастная година!» *Хульдбранд* «В душе как колокол звенит: / Ундина, ах, Ундина!» *Хайльман* «Вернись!» *Хульдбранд* «С дороги не свернет, / Кто все решил однажды» *Хайльман* «Ну что ж, сам сеет, сам и жнет / Свою судьбину каждый».

Пример 32

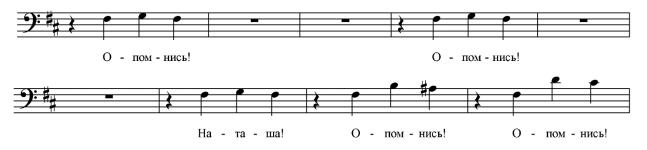
Adagio ma non troppo

Пример 33³²

Пример 34³³

Пример 35

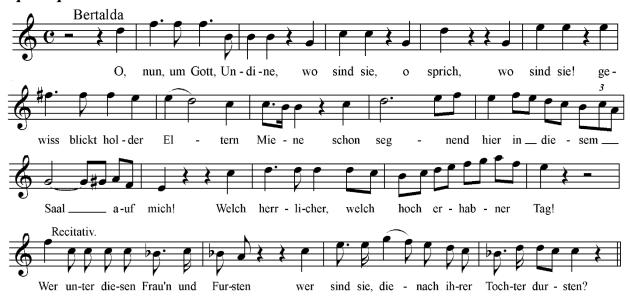
Wir wein-ten still im klei - nen Zim-mer, da ranscht es an der Tu - re

 $^{^{32}}$ *Hoffmann E.T.A.* Undine: Zauberoper in drei Akten. S. 50–51. Текст следующий: «Ах, вернись, в тоске по милой / Дочке выплачу глаза. Ах, Ундина!».

 $^{^{33}}$ Даргомыжский А.С. Русалка: Опера в 4 действиях, 6 картинах. Клавир. М.: Музыка, 1975. С. 102–103.

Пример 36³⁴

Пример 3735

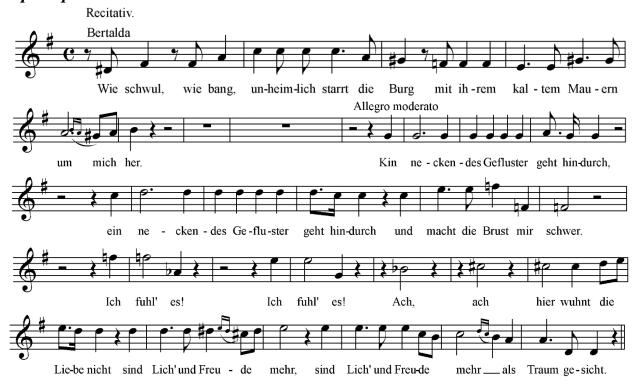

³⁴ *Hoffmann E.T.A.* Undine: Zauberoper in drei Akten. S. 119–120. Текст следующий: «Ундина, ждать нет мочи, / Скажи скорей! / Быть может чьи-то очи / Уже следят за дочерью своей! / Счастливый день! Исчез из сердца страх, / Из благородных дам какую, / Я обниму сейчас как мать родную?». ³⁵ Ibid. S. 120–121. Текст следующий: «Вы в самом деле, / В своем уме ли? / Обнять? Я ваша дочь? Подите прочь! Что же, дворянка родилась рыбачкой!».

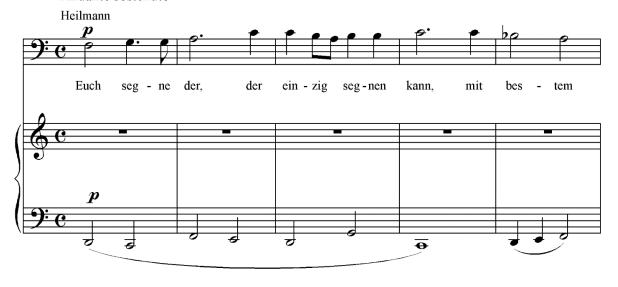

Пример 38³⁶

Пример 39

Andante sostenuto

³⁶ Ibid. S. 179–181. Текст следующий: «Как жутко, тяжко давит замка свод, / Как стен его угрюм и мрачен вид, / И слышу я дразнящий лепет вод, / Ах, он меня страшит. / И здесь любви не поселиться вновь, / Увы, лишь сон и дружба и любовь. / В сей юдоли, / Здесь, на сумрачной земле / Лишь видения оне, / Лишь видения, не боле. / Все же веришь поневоле, / Счастья ждешь в грядущем дне. / Как бы духи не пугали, / Раз моим любимый стал, / Страхи ночи миновали, / Вечный день любви настал».

Нотные примеры к § 2.2: Специфика интерпретации сюжета об Ундине в опере А. Лорцинга

 $^{^{\}rm 37}$ Lortzing A. Undine: Romantische Zauberoper in 4 Aufzugen: Klavierauszug. – Leipzig: Peters, s.a. – S. 1.

38 Ibid. S. 1.

39 Ibid. S. 183.

⁴⁰ Ibid. S. 5.

⁴¹ Ibid. S. 104.

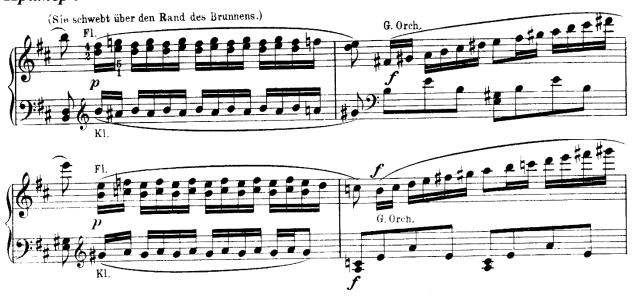
⁴² Ibid. S. 105. ⁴³ Ibid. S. 176–177.

Пример 8⁴⁴

Пример 945

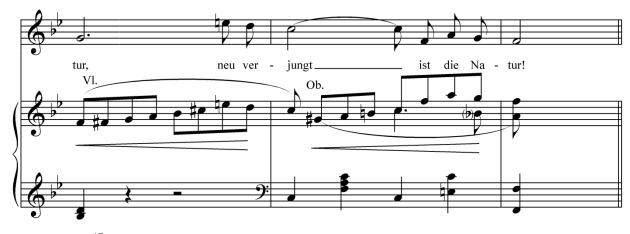

⁴⁴ Ibid. S. 2. ⁴⁵ Ibid. S. 201.

Пример 1046

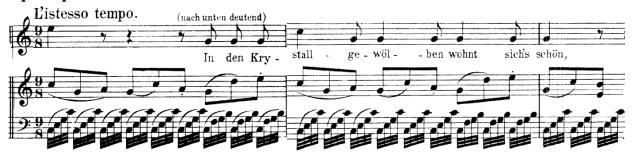
 $^{^{46}}$ Ibid. S. 17–18. Текст следующий: «О, какая радость! О, какое блаженство! Яркий луч солнца, красочные и зеленые луга снова можно видеть глазу; обновленной является Природа».

Пример 11⁴⁷

Пример 12⁴⁸

Пример 13⁴⁹

 47 Ibid. S. 22. Текст следующий: «Старый друг! Добрый друг! Так он видит старого доброго друга! Ха, ха, ха, ха, ха!».

⁴⁸ Ibid. S. 85–86. Текст примерно следующий: «Под кристальными сводами живется хорошо. Высокие коралловые деревья там....».

⁴⁹ Ibid. S. 92–93. Текст после ремарки «Хуго раскрывает объятия и она падает на его грудь» примерно следующий: «Я останусь твоей! Ты останешься моим! Спасибо! Вечная тебе благодарность! К новой жизни я возрождаюсь! О, я не могу вынести этого – как я счастлива, как блаженно и радостно мне!».

Пример 14⁵⁰

Moderato, ma marcato.

Пример 15⁵¹

tap-fern Ritter sah msn vie-le und Je-der wollte Sieger sein, - und je - der wollte Sie-ger sein.

Пример 16⁵²

⁵⁰ Ibid. S. 31.

⁵¹ Ibid. S. 31–32. Текст примерно следующий: «Я ездил в большой город на состязание. Многие рышари сражались, победа досталась мне одному».

рыцари сражались, победа досталась мне одному». ⁵² Ibid. S. 35–36. Текст примерно следующий: «Я стараюсь исполнить клятву, остаться верным навсегда! О, никогда не лишай меня этого сладкого безумия! Я – твое счастье, я – твое все!».

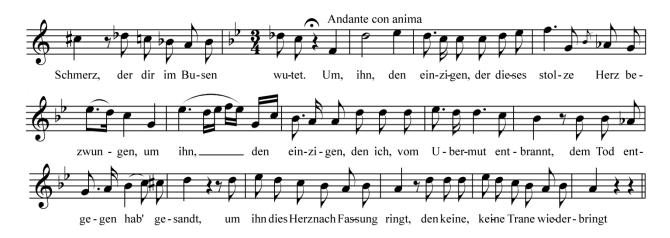

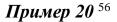
⁵³ Ibid. S. 209. Текст следующий: Хуго: «Пусть я умру, но еще раз посмотрю на твое лицо – это так сладко» Ундина откидывает покров. Хуго: О, твой милый образ делает меня счастливым. О, даруй еще раз мне блаженство утонуть в твоей любви!» Ундина простирает к нему руки. Хуго: «Ты смотришь на меня! Я иду! Так дай мне умереть!». Падает, бесчувственный, к ее ногам.

⁵⁴ Ibid. S. 96. Текст следующий: Бертальда: «Ха! Какое удовольствие! Метать копье легкой рукой сквозь лесную чащу, оно смело проникает! Через заросли, под звук рога, на диком коне скакать, брать дичи след…».

⁵⁵ Ibid. S. 98. Текст следующий: Бертальда (себе): «Обманывая всех, не обманешь себя, о глупая женщина! Ошеломить и притупить дикую боль лишь хочешь! Хочешь, чтобы его, единственного, гордое сердце было побеждено! Чтобы его, единственного победить, я от бравадой разгорелась и смерти вопреки послала в волшебный лес... Но это лишь слезы мне приносит. О, никогда уже не вернуть мне наивысшего счастья быть с тобой!».

Пример 21⁵⁷

Пример 22 58

Andante.

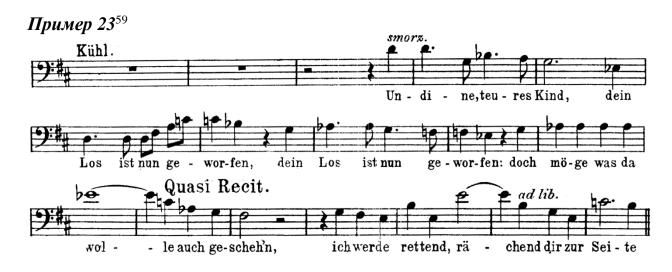
(Bei dem letzten Schlag "zwölf" fürchterlicher Donnerschlag, alle Lichter verlöschen, Sturmwind von außen, allgemeiner Schreckensruf der Anwesenden. Ein bläulicher Lichtschein leuchtet von der Seite, von welcher

⁵⁶ Lortzing A. Undine: Romantische Zauberoper in 4 Aufzugen: Klavierauszug. S. 175.

⁵⁷ Ibid. S. 185.

⁵⁸ Ibid. S. 208.

Пример 2561

⁵⁹ Ibid. S. 56. Текст примерно следующий: «Ундина, дорогое дитя! Твоя судьба уже решена, но чтобы ни случилось, я тебя защищу, я к мести готов!»

⁶⁰ Ibid. S. 64. Текст примерно следующий: Кюлеборн (в маске и одежде Патера Хайльмана): « Радость с вами!» Хуго: «Так вы не вернулись домой?» Кюлеборн: «Мне показалось более целесообразным покровительствовать вам, чтобы направлять вас, объединяя правоверных против злых духов».

⁶¹ Ibid. S. 64–65. Текст примерно следующий: Ундина (тайно Кюлеборну): «Что ты здесь делаешь? Что заставило тебя здесь появиться?» Кюлеборн: «Ваше счастье и слава нашего царства!» Ундина: «Прочь! Потому что я больше не принадлежу вам!» Кюлеборн (отступая, про себя): «О глупое дитя! Ты пожалеешь о своих надеждах….».

⁶² Ibid. S. 132–133. Текст романса важен, поэтому считаем необходимым привести его полностью: «В Зеегенштадте жила бедная пара рыбаков, которым была дарована высшая милость – родительское счастье. Мама с дочкой была на зеленом берегу, когда случилось наводнение и ребенок утонул. Однако явился Ангел и спас дитя, и вынес ее на землю, где вскоре нашел девицу спящей благородный Герцог. О, бедный ребенок, еще нежный и маленький, что с тобой случилось?». Далее в романсе (второй куплет) повествуется о судьбе найденной девочки, которую во дворце, «среди искусств и чистых нравов», вырастил, как свое дитя Герцог. Третий куплет – настоящая кульминация, подчеркнутая особым тремолирующим, «тревожным» аккомпанементом. Слова третьего куплета с одной стороны, отличаются иносказательностью, с другой, – содержат в себе прямые упреки поведению Бертальды: «ее добродетели не должны сопровождаться высокомерием <...> о блеске и величии она мечтает, хочет сделаться сразу королевой!». Наивысшей точкой является следующее восклицание Кюлеборна: «Но ведь сорвется завеса и всем будет известно, что она – дочь рыбака, из "простых"!», акцентированное особыми актерскими средствами (судя по отдельным режиссерским ремаркам): «на последних словах Кюлеборн подступает ближе и ближе к Бертальде и указывает на нее».

Пример 2763

⁶³ Ibid. S. 166.

⁶⁴ Ibid. S. 172.
65 Ibid. S. 209–210.

Приложение к § 2.3: «Ундина» А. Ф. Львова: к истории создания⁶⁶

Созданная с 1840-х годах XIX века, «Ундина» Львова, увы, не вошла в музыкальную историю в качестве блистательного, или же популярного произведения: временные границы ее постановок – как российских, так и зарубежных – ограничиваются только лишь периодом 1840–1860-х гг. XIX столетия. Об истории создания оперы, некоторых деталях ее непростой сценической судьбы написано уже довольно много. Согласно архивным источникам, Львов начал работу над ней в 1844 году⁶⁷, и уже 8 сентября 1848 года опера была поставлена в Большом театре Петербурга, затем 30 октября 1852 года в Вене и 8 января 1864 года вновь в Петербурге, на сей раз – Мариинском театре⁶⁸.

Труды историков музыки, биографов Львова также могут дать некоторые, порою весьма противоречивые сведения об «Ундине». Один из исследователей, создавший в конце XIX – начале XX веков труд об истории русской музыки Всеволод Чешихин приводит краткую характеристику А.Ф. Львова в его оперной ипостаси, только указывая, какие оперы создал композитор и в какие годы они шли на сцене: «сочинил три оперы, шедших на русских императорских сценах: "Бианка и Гвалтьеро" (шла в Дрездене в 1844 г., а в С.-Петербурге 28 января 1845 г.), "Ундина" (шла 8 сентября 1848 г.) и "Староста Борис или русский мужичок и французские мародеры" (шла 19 апреля 1854 г.). Из них "Бианка" шла в Дрездене и в России на итальянском языке (в Петербурге – с участием Рубини и Тамбурини). "Ундина" (либретто гр. Соллогуба) шла уже по-русски. "Староста" – оперетка на исторический сюжет, из отечественной войны 1812 года. <...> Кроме названных трех оперных произведений, Львову приписываются оперы или оперетки "Варвара" и "Эмма"» 69.

 $^{^{66}}$ Материал данного раздела послужил основой публикации: $Bepбa\,H.\,U$. Архетипические образы «Ундины» А.Ф. Львова в «русалочьем» музыкальном контексте XIX века // Музыковедение. 2015. № 6. С. 25–42.

 $^{^{67}}$ Записки композитора Алексея Федоровича Львова (I) // Русский архив. 1884. № 5. С. 79.

 $^{^{68}}$ Ундина А.Ф. Львова // Г.Б. Бернандт Словарь опер, впервые поставленных или изданных в дореволюционной России и в СССР (1736–1959). М.: Советский композитор, 1962. С. 313.

 $^{^{69}}$ *Чешихин В.Е.* История русской музыки, с древнейших времен по 1903 год и позже, в эволюции родов музыкального творчества. В 6 т. Т. 1. История русской оперы (с 1674 по 1903 г.) / В. Чешихин. 2-е изд., испр. и доп. М.: Электропечатня нот П. Юргенсона, 1905. С. 196–197.

Исследователь отмечает и степень влияния на его творчество зарубежных школ: «Львов, как оперный композитор, находился всецело под влиянием оперы староитальянской, Беллини, Доницетти, Россини, и старо-немецкой <...>. Неудивительно, что после "Жизни за царя" и "Руслана", оперы Львова не могли удержаться в репертуаре русской оперы и успех имели незначительный»⁷⁰.

Другой исследователь – А.А. Берс – посвящает Львову-оперному творцу в биографическом труде буквально несколько строк: «как оперный композитор он был менее счастлив; его операм не везло в России, исполнялись лишь отдельные акты и то только при дворе, при участии таких выдающихся артистов, как напр. Виардо, Рубини, Тамбурини. Театральная дирекция, не рассчитывая на сборы, не решалась ставить его оперы; конечно, тут были тоже интриги». Тем не менее, Берс отмечает больший успех оперного творчества Львова за рубежом: «Во время своих заграничных путешествий он пропагандировал свои оперы; там его оценили гораздо больше, чем в России. Мне пришлось читать Дрезденскую музыкальную газету за 1844 год, в которой немцы хвалили его оперу Bianca, сравнивали ее по характеру музыки с Доницетти, а по серьезности мысли и по артистическому вкусу ставили Львова даже выше этого итальянского маэстро; в его музыке они нашли желание композитора схватить положение, а в некоторых местах нашли даже силу, энергию». Исследователь также пытается рассмотреть причины признания Львова как оперного творца за границей: «Большой оригинальности в его произведениях критика не признавала, но в то же время находила ее мелодичной, часто драматичной и не без огня; в опере нашлись места, которые наэлектризовывали слушателя, даже потрясали его, как напр. сцена, изображающая сражение [Zeitschrift fur Music. 1844]. <...> Об остальных его операх я не буду говорить, их успех был слабее сравнительно с успехом оперы Bianca. Нет сомнения, что в этом направлении его талант был менее сильный, чем в других направлениях» 71 .

⁷⁰Там же. С. 196.

⁷¹ *Берс А.А.* Алексей Федорович Львов как музыкант и композитор. С.-Петербург: Типография Товарищества «Общественная польза», Б.Подъяческая, № 39, 1900. С. 21–22.

В большом очерке Н. Финдейзена, посвященном 25-летней годовщине смерти Львова и опубликованном в Русской музыкальной газете⁷², также есть ряд весьма нелицеприятных строк об «Ундине», как и в целом – о самом ее авторе: «что же касается целого ряда других пьес Львова, а в том числе его "опер", то о них не следует тревожиться через чур – они уже потеряли для нас всякий интерес, да и для своего времени возбуждали похвалы или порицания, скорее благодаря известности их автора, нежели по своим художественным качествам»⁷³. Согласно мнению Финдейзена, «Ундина» успеха не имела, а хорошему приему оперы в Вене и поддержке композитора в венских музыкальных кругах и периодике того времени «верить не следует»⁷⁴. Общий вывод очерка – сомнительный и, пожалуй, даже оскорбительный «венок» РМГ к 25-летию со смерти Львова – выглядит следующим образом: «это был гордый, хитрый сановник, малосердечный музыкант, человек довольно мелкий, придирчивый и мстительный, характер не сильный, но стойкий, в известном смысле. Такой человек не мог быть выдающимся композитором. Лучше всего было в нем – это игра на скрипке, к тому же отличной (Маджини); об известнейшем его произведении гимне "Боже Царя храни" было уже сказано выше. Все остальные произведения его, как то – романсы, хоры и оперы, еще при жизни композитора канули в Лету. Оттуда они возвратиться не могут. Остаются его духовно-музыкальные сочинения, из которых многие вошли (и остались доныне) в наш богослужебный обиход. Значение их еще невыяснено, но вероятно и они не создадут памятника А.Ф. Львову» 75. Разумеется, прославленный издатель Русской музыкальной газеты имеет полное право на высказывание своего мнения. Вместе с тем, категоричность его формулировок, ряд допущенных неточностей, «тональность» приведенной «каденции», преувеличенное внимание во всей публикации к неуспехам композитора и совершенное нивелирование его творческих удач и рациональных, а порою и подвижнических сторон деятельности на посту руководителя Капеллы,

_

 $^{^{72}}$ Финдейзен Н. Автор гимна «Боже Царя Храни» А.Ф. Львов (Биографический очерк) // Русская музыкальная газета. 1895. № 7. Стб. 397—404; № 8. Стб. 452—460.

⁷³ Там же. № 7. Стб. 398.

⁷⁴ Там же. № 8. Стб. 457–458.

⁷⁵ Там же. № 8. Стб. 460.

а также то обстоятельство, что Финдейзен, фактически, не был современником Львова и потому в своем расследовании ценности его фигуры основывался на пересказе чужих мнений о музыканте⁷⁶, заставляют усомниться в объективности данного очерка в целом.

Некоторые сведения об опере, главным образом — о связях либретто В.А. Соллогуба с поэмой Жуковского, а также о том, что «Ундина» Львова (опять якобы «безуспешно») ставилась в Санкт-Петербурге в 1848 и в 1860 годах можно почерпнуть в известной работе Е.В. Ланда «Ундина» в переводе В.А. Жуковского и русская культура»⁷⁷.

Своего рода «резюме» вопроса — масштабное, с привлечением архивных источников и изобилующее скрупулезно собранными и чрезвычайно важными сведениями о постановках — содержится в обстоятельной статье Л.М. Золотницкой о творчестве и деятельности А.Ф. Львова⁷⁸. Уделяя большое внимание истории появления оперы, исследовательница, как и многие ранее упоминавшиеся авторы посвященных Львову трудов, в общем, довольно резко оценивает художественный уровень оперы: «эклектичная музыка; топорное четырехголосие хоров, маловыразительные арии, бесцветные балеты на мотивы чешских и богемских песен»⁷⁹.

Удивительным обстоятельством, с которым сталкивается исследователь, приступающий к рассмотрению наследия А.Ф. Львова, является полярная противоположность мнений о нем как о композиторе. В приведенных высказываниях яв-

⁷⁶ Финдейзен ставит под большое сомнение объективность таких источников информации о Львове, как «Записки» самого композитора и «Записки» мачехи композитора Елизаветы Николаевны, которые могут дать представление о Львове, как о положительном, искреннем, высокохудожественном музыканте (см. также: Записки Елизаветы Николаевны Львовой // Русская старина. 1880. кн. III. Т. XXVII. С. 635–650). Финдейзен обращает особое внимание на противоречия между указанными материалами и воспоминаниями о нем Глинки, Рубинштейна, Ломакина, которые, опять же по словам Финдейзена, «рисуют эгоистичного, завистливого, недоброжелательного, прикрывающего эти свои качества искусно деланной любезностью». См.: *Финдейзен Н.* Автор гимна «Боже Царя Храни» А.Ф. Львов (Биографический очерк). Указ. изд. Стб. 399.

⁷⁷ Ланда Е.В. «Ундина» в переводе В.А. Жуковского и русская культура Указ. изд.

 $^{^{78}}$ Золотницкая Л.М. А.Ф. Львов // Россия — Европа. Контакты музыкальных культур: Вып. 7. СПб.: РИИИ, 1994. С. 116–156.

⁷⁹ Там же. С. 135.

ственен оценочный аспект, утвердившийся во всей немногочисленной исследовательской литературе об А.Ф. Львове. Пожалуй, все без исключения биографы, музыковеды, ученые, историки музыки с завидным постоянством отмечают «блеклость» таланта Львова как оперного композитора по сравнению с его одаренностью в инструментальной и исполнительской сферах; в некоторых работах и последняя ставится под сомнение. Однако же думается, что подобная оценка (кардинально оспаривать которую не входит в наши задачи) является скорее следствием механического «перекочевывания» из одного труда в другой, чем правдивым отражением реальности. Быть может, у упомянутых ранее исследователей (Финдейзена, Чешихина, Берса, Ланда) есть основания именно для такого освещения оперных опусов Львова. Однако же иные неточности, касающиеся музыкальных пристрастий Львова в работах некоторых из указанных авторов, косвенно свидетельствуют о критической уязвимости суждений и об оперной стороне его дарования. Так, Чешихин, ссылаясь на биографический очерк Н. Финдейзена, опубликованный в Русской музыкальной газете, декларирует: «симпатии его не шли, впрочем, дальше Моцарта: Львов не любил и не понимал Бетховена» 80. Сам очерк Финдейзена, послуживший вероятной причиной такой оценки Чешихиным музыкальных ориентиров Львова, следующим категоричным образом раскрывает дилемму: «Друг Мендельсона, Спонтини и даже Берлиоза <...> понять Бетховена не мог, как не мог он, всего вероятнее, понять и Глинку и все музыкальное движение запада и России во второй половине нашего века»⁸¹.

Между тем Берс, в самом начале своей биографической брошюры о Львове оговоривший правдивость своего повествования тем, что основывается на свидетельствах близко знавших Львова и являвшихся его «бывшими музыкальными коллегами» современников, отмечает прямо противоположное заявлению Чешихина:

 $^{^{80}}$ Чешихин В.Е. История русской музыки, с древнейших времен по 1903 год и позже, в эволюции родов музыкального творчества. Указ. изд. С. 196.

⁸¹ Финдейзен Н. Автор гимна «Боже Царя Храни» А.Ф. Львов (Биографический очерк). Указ. изд. Стб. 456.

«у него [Львова. – *Н.В.*] все выходило прекрасно, изящно и полно драматизма, которого он достигал в совершенстве особенно в квартетах Бетховена» ⁸². Или же приводим в пример еще одно высказывание Берса: «Квартет Бетховена (*E-moll*) был его [Львова. – *Н.В.*] любимым квартетом, а финал этого квартета был его торжеством. В то время говорили, что по силе игры, мог с ним сравняться только известный скрипач Липинский» ⁸³. Кроме того, на страницах работы Берса приводится красочный рассказ одного из современников героя книги – И.И. Гаврушкевича, который часто посещал квартетные вечера Львова и доподлинно свидетельствовал как о личном пиетете хозяина к Бетховену, так и о высочайшем уровне исполнения им квартетов великого классика⁸⁴.

В собственных «Записках» Львов признается в своем большом уважении гения Бетховена. Описывая встречу со скрипачом Берио в мае 1838 года в Берлине, Львов рассказывает о своем впечатлении от исполнения им квартета Бетховена e-moll, причем произведение это упоминается в «Записках» с ремаркой автора «любя особенно этот квартет». Вот как отзывается Львов о том вечере: «Он [Берио. — H.B.] играл исправно, но не с той душою, какую я бы желал в глубокой музыке этого знаменитого, безсмертного композитора» 85 .

Очевидно, столь полярные и взаимоисключающие оценки исследователями музыкальных предпочтений Львова (которые, разумеется, не являются самостоятельным предметом настоящей статьи, но обращают внимание на многочисленные несоответствия и несправедливости в оценке личности композитора) не могут не вызывать сомнений и в иных их предположениях и оценочных критериях, касающихся граней его таланта в целом, и оперы «Ундина», в частности⁸⁶. Думается, что

⁸² Берс А.А. Алексей Федорович Львов как музыкант и композитор. Указ. изд. С. 16.

⁸³Там же. С. 16.

⁸⁴ Там же. С. 16.

⁸⁵ Записки композитора Алексея Федоровича Львова (I) // Русский архив. 1884. № 4. С. 257.

⁸⁶ Думается, что предположения эти основаны большей частью на том, что опера «Ундина» не смогла удержаться на театральной сцене ни в ближайшее время после ее создания, ни в 60-е годы после возобновления постановок в Мариинском театре. См.: Ланда Е.В. «Ундина» в переводе В.А.Жуковского и русская культура. Указ. изд. С. 511–512, 525.

отношение к Бетховену в данном случае выступает своего рода «лакмусовой бумажкой» — простейшим «тестом» на художественный вкус, наличие которого у Львова оспаривает Финдейзен. И уважение бетховенского творчества Львовым, не раз отраженное им в «Записках» (а также отмеченное Берсом со ссылками на современников Львова), вступает в некоторое противоречие со многими эпитетами, которыми он был «награжден» издателем Русской музыкальной газеты — такими, как «закваска его была малохудожественная, серьезного музыкального образования он не получил»⁸⁷.

Но вернемся собственно к «Ундине». О некоторой поспешности и, быть может, даже преувеличенности выводов исследователей о «никчемности», а потому и быстрого сценического забвения «Ундины» свидетельствуют, например, и возобновление постановки в 1860-х годах⁸⁸, использование Увертюры к опере в качестве самостоятельного произведения в концертных программах в Москве, а также сохранившаяся в оркестровке М. Балакирева партитура Увертюры к «Ундине»⁸⁹. Думается, что труд Балакирева по инструментовке этой музыки имел под собой, в том числе, и соображения профессиональной заинтересованности и потому данный факт может в какой-то степени рассматриваться как косвенное свидетельство наличия ряда достоинств как в увертюре, так и в опере в целом.

Также вызывает удивление и вопросы в объективности мнений некоторых из упоминавшихся здесь исследователей пропасть между утверждениями об общей якобы холодности принятия оперы «Ундина», запечатленными в петербургской прессе, и реальным положением дел, а также между негативной оценкой оперы музыковедами и историками музыки и теми, по сути, весьма восторженными отзы-

 $^{^{87}}$ Финдейзен Н. Автор гимна «Боже Царя Храни» А.Ф. Львов (Биографический очерк). Указ. изд. № 8. Стб. 453—454.

⁸⁸ См.: Ундина А.Ф. Львова // Г.Б. Бернандт Словарь опер, впервые поставленных или изданных в дореволюционной России и в СССР (1736–1959). Указ. изд. . 313.

⁸⁹ В настоящее время она доступна в Отделе нот и звукозаписей РНБ: Ouverture de l'opera Undine / Composee par Alekxia Lvoff; Instrumeiitee par M. Balakireff. – Leipzig; St. Petersburg; Moscau, London, S. a. На издании имеется посвящение: Д.В. Стасову: «Дорогому Дмитрию Васильевичу на добрую память об авторе и инструментаторе увертюры. 11 февраля 1902 г. М. Балакирев».

вами, которые она получила после своих венских постановок. Так, в работах Финдейзена, Чешихина, Берса, Золотницкой, Ланда практически «единогласно» подчеркивается «прохладца», с которой опера была принята в Петербурге. Между тем, отзывы в «Северной пчеле» 90 свидетельствуют и об обратном. В рубрике «Театральная хроника» сразу после премьерного показа был помещен довольно обстоятельный обзор оперы P.3отовым 91 – обзор, который, отмечая недостатки либретто, отдавал должное музыке. В частности, автор отмечает «блистательную увертюру», «большое одобрение», с которым публикою была принята ария рыцаря, «свежесть и игривость мелодии» Романса Ундины, заслужившего «всеобщие аплодисменты», высокую оценку слушателями Дуэта Рыцаря и Ундины, который «мог бы почесться одним из образцовых произведений» и конец которого «был принят публикою с восторгом», успех финала первого акта. Кроме того, автор отзыва пишет о «прекрасных стреттах», венчающих арию Герцога из второго акта и дуэт Рыцаря и Бертальды – стреттах, «встреченных общим восторгом» и принятых «с громкими аплодисментами»; о знаменитом трио «Зачем невольное смущенье», которое «заслуживает всеобщее внимание знатоков по своему прекрасному анданте», о «великолепном марше la-majeur и хоре re-majeur, с прелестною вакхическою песнью Герцога», об успехе балетных номеров оперы. Последнее приводится с ремаркой: «потребовали даже повторения этого трудного и утомительного танца, и танцующие были так добры, что исполнили это желание». Далее, согласно изложению Зотова, баллада Ундины «"Не цветы красуются" имела значительный успех», а анданте в финале второго акта «заслужило всеобщее одобрение; особливо прелестная оркестровка прощания Ундины». Автор также упоминает о «превосходном антракте» между вторым и третьим актами, «где соло кларнета и гобоя так хорошо выражает готовящуюся развязку оперы». Хоры третьего акта заслуживают одобрительных эпитетов критика, а финал третьего акта, по его словам, может «назваться венцом

 $^{^{90}}$ После премьерного показа «Ундины» в прессе появились два обстоятельных отзыва. Один из них - в газете «Северная пчела», и о нем речь пойдет далее. Другой - в Санкт-Петербургских ведомостях (1848, № 210, 19 сентября), посвященный в большинстве исполнительским аспектам произведения.

⁹¹ Северная пчела. 1848. № 207 (16 сентября).

всей оперы». Вывод рецензента таков: «Первоклассные красоты музыки видны почти в каждом нумере. Публика вполне оценила превосходный труд композитора, — но будет ли Ундина иметь продолжительный успех на нашей сцене, или сделается только достоянием записных любителей музыки, — это вопрос, который решат будущие представления, но он нимало не касается до славы композитора и достоинства его произведения» 92.

Трудно усмотреть в лестных выражениях, на которые (быть может, по разным причинам) не скупится автор отзыва, «прохладцу» или же свидетельство неуспеха произведения. Если и можно было бы упрекнуть Р. Зотова в необъективности, то уж в недостоверности и лукавстве в описании им реакции публики и теплого приема оперы — вряд ли, а это обстоятельство уже немало подтачивает укоренившееся в литературе мнение о том, что первое представление оперы состоялось без особенного успеха⁹³, или что «публика *очень холодно* приняла "Ундину"», или «после *провала* А.Львова на сцене оперного театра в Петербурге опера "Ундина" в России больше не ставилась» [везде курсив наш. — *Н.В.*]»⁹⁴.

Вопросы вызывает и мнение о «бездарности» Львова как оперного композитора. Подобные ремарки содержатся в большой статье Л.М. Золотницкой. Исследовательница, переходя от неуспеха «Ундины» к разбору других произведений Львова, замечает: «О том, что Львов не вполне *бездарен* [курсив наш. – Н.В.] как оперный композитор свидетельствует, пожалуй, лишь его третье творение "Русский мужичок и французские мародеры в 1812 году"» Это с одной стороны. С другой – еще более хвалебные, чем в Петербурге, отзывы венских журналов о постановке «Ундины» в Императорском театре. Градус высказываний в этих отзывах, приводившихся впоследствии в трех номерах «Северной пчелы» 6, гораздо выше (даже несмотря на общую критику либретто оперы и технические издержки первого представления), чем в

⁹² Там же.

 $^{^{93}}$ Финдейзен Н. Автор гимна «Боже Царя Храни» А.Ф. Львов (Биографический очерк). Указ. изд. № 8. Стб. 458.

⁹⁴ Ланда Е.В. «Ундина» в переводе В.А. Жуковского и русская культура. Указ. изд. С. 511, 525.

⁹⁵ Золотницкая Л.М. А.Ф. Львов. Указ. изд. С. 136.

⁹⁶ Отзывы венских журналов об оратории Stabat Mater и об опере Ундина, русского композитора Алексея Федоровича Львова // Северная Пчела. 1853. № 3, № 17, № 18.

рассмотренном ранее отзыве Зотова, последовавшем после премьерной постановки «Ундины» в Петербурге. Венская музыкальная общественность очень горячо и сочувственно приняла оперу Львова. Справедливости ради следует оговорить, что такому отношению в немалой степени способствовал предшествовавший венской премьере «Ундины» успех «Stabat Mater» Львова – успех, который венские рецензенты называли блистательным: «Превосходное духовное сочинение, блистательный успех в Вене. Все без исключения журналы, издаваемые в этой просвещенной по части музыки столице, осыпали композитора заслуженными похвалами и поместили в своих столбцах подробный разбор этого замечательного творения»⁹⁷. Вполне вероятно, что подобный одобрительный «флёр» в некоторой степени благоприятствовал и успеху «Ундины». И, вместе с тем, опера заслужила в Вене и собственные, посвященные только ей похвалы, ценность и достоверность которым придает и то, что исходили они не от одного критика, но от целого ряда авторов венских музыкальных журналов. Опуская очень лестные для композитора частности, касающиеся каждого номера произведения и его драматургии, считаем необходимым привести в пример несколько выдержек об опере в целом из этих развернутых и подробных отзывов:

За достоинство музыки ручаются единогласные похвалы во всех первых венских журналах: артисты и публика все более и более осваиваются с достоинствами прекрасной музыки Γ . Львова, и должно надеяться, что Ундина еще долгое время будет украшать собою репертуар Императорского Венского Оперного театра 98 .

Композитор постиг дух поэмы, и старался сообщить музыке характер мечтательности и предчувствия. <...> Музыка написана не в обычном оперном стиле, она не ослепляет полнотою мелодии, но богата прекрасными мыслями, достоинство которых все более и более будет признаваемо при дальнейших представлениях⁹⁹.

Творение г. Львова, Ундина, появилась в то время, когда вообще драма так бестолково и пестро обделывается в музыку, что она составляет явление благодетельное и усладительное. <...> Во всем этом прекрасном творении Γ . Львова господствует какое-то внутреннее самопознание музыкальной мысли и какая-то теплота звука <...> В стиле всей оперы господствуют должная чистота и ясность, которые служат лучшим доказательством творческой силы композитора 100 .

Зарубежный успех был очень дорог композитору. В архиве Львова (ОР РНБ, фонд 446) хранится печатный экземпляр отзывов венских журналов о постановках

⁹⁷ Отзывы венских журналов об оратории Stabat Mater и об опере Ундина, русского композитора Алексея Федоровича Львова // Северная пчела. 1853. № 3.

⁹⁸ Там же. 1853. № 17.

⁹⁹ Там же. 1853. № 18.

¹⁰⁰ Там же. 1853. № 18.

столь драгоценных его сердцу произведений. В этом экземпляре сохранились карандашные пометы композитора — «галочки» на полях, подчеркивания некоторых выражений, которые, очевидно, «грели» его сердце и были весьма приятны¹⁰¹.

Возможно, резкая оценка историками музыки XIX века наследия Львова связана еще и с трудностью реального и объективного суждения о львовских операх на «фоне» гениальных и отвечающих духу эпохи творений Глинки? Как нам представляется, «соседство» с творчеством столь выдающегося современника послужило одной из причин видения львовского оперного наследия в «бледном» и «неприглядном» свете. Что же касается современных исследователей, то, вероятно, с позиций века XXI здраво и адекватно оценивать масштаб личности музыканта в веке XIX – задача вовсе непростая и требующая, скорее, деликатности, нежели прямолинейности выводов... Быть может, вовсе не так уж и «бездарен» был Алексей Федорович в своих оперных попытках для *того* времени?

Однако в наши задачи не входит, повторимся, ни судить о величине таланта Алексея Федоровича Львова в области оперного искусства, ни спорить с маститыми исследователями¹⁰². Предпринятый экскурс необходим, пожалуй, для того, чтобы, во-первых, несколько поколебать незыблемость научного мнения о «неинтересности» его сценических произведений и, во-вторых, обратиться с иным, более благожелательным углом зрения на его «Ундину», рассмотреть оперу в контексте такой популярной в XIX веке русалочьей тематики и сделать выводы о специфике претворения в ней архетипического образа морской девы.

¹⁰¹ Фонд 446, ед.хранения 11. Отзывы венских журналов об оратории «Stabat Mater» и об опере «Ундина» русского композитора А.Ф. Львова. Извлечение из №№ 3, 17, 18 «Северной пчелы. Печатный экземпляр; пометы карандашом». 1853. 17 стр (9 л.)

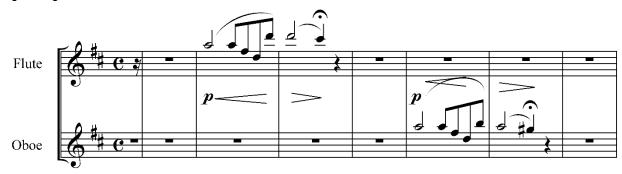
 $^{^{102}}$ В этом контексте хотелось бы обратиться к совершенно справедливому замечанию А. Берса: «Точно так же нет сомнения, что малый успех его опер никоим образом не может поколебать тот памятник, который Львов сам воздвиг себе при жизни». См.: *Берс А.А.* Алексей Федорович Львов как музыкант и композитор. Указ. изд. С. 22.

Нотные примеры к § 2.3: «Ундина» А. Ф. Львова в «русалочьем» музыкальном контексте XIX века

Пример 1¹⁰³

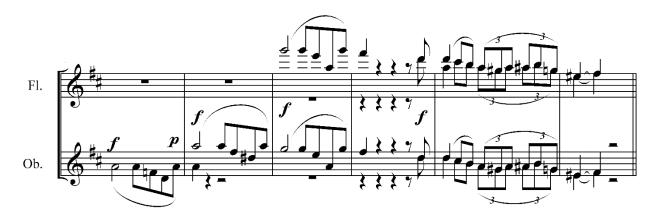

Пример 2104

¹⁰³ Ouverture [C: pour orchestre] de l'opera Ondine. Comp. par Alexis Lvoff: Partition. St. Petersburg: A.Erchoff, [s.a. – 1850]. S. 1. Приводится в точности как записано в партитуре. Обращает внимание отсутствие «залиговки» между «ля». Между тем начальный мотив Песни Ундины, которая будет рассматриваться ниже, показывает намерение композитора продлить начальную «ля» на одну восьмую, то есть в действительности лига в начальном мотиве увертюры присутствует (смотреть примеры из Песни Ундины). Думается, это особенность записи партитуры. В оркестровке Увертюры Балакиревым, а также в четырехручном переложении Увертюры для фортепиано две «ля» – половинная и восьмая – в начальном мотиве Увертюры залигованы. См.: Ouverture de l'opera Ondine composee par Alexis Lvoff instrumentee par M. Balakirew. Leipzig. St.Petersburg. Moskau. London: Jul.Heinr.Zimmermann, Jnst.lit.de F.M.Geidel, [1902]. 52 s.; Ouverture de l'opera Ondine composee par Alexis Lvoff arrange pour le Piano a quatre mains par A.Henselt. St.Petersburg: ches M.Bernard, [s.a.].

¹⁰⁴ Ouverture [C: pour orchestre] de l'opera Ondine. Ibid. S. 2–4.

Пример 3¹⁰⁵

¹⁰⁵ Ibid. S. 9.

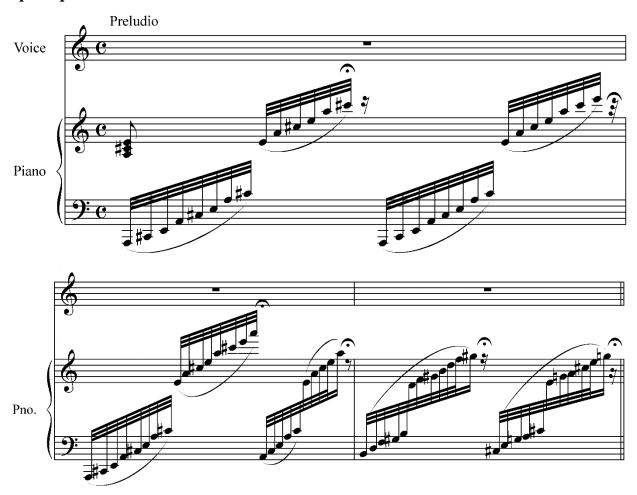

 $^{^{106}}$ Ibid. S. 19–20. Побочная в партитуре начинается с соло английского рожка (Ibid. S. 17). 107 Ibid. C. 78–79.

Пример 6¹⁰⁸

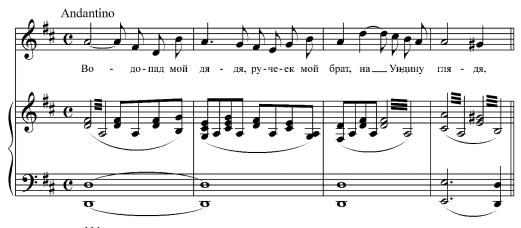
Пример 5¹⁰⁹

¹⁰⁸ Ibid. C. 117.

¹⁰⁹ Львов А.В. Ундина: Романс. – М.: в Музыкальном магазине Ю.Гессера, печ. в типографии В. Кирилова, [1848]. С. 2 (Соответствует с. 155 первого тома рукописной партитуры).

Пример 6¹¹⁰

Пример 7¹¹¹

Пример 8¹¹²

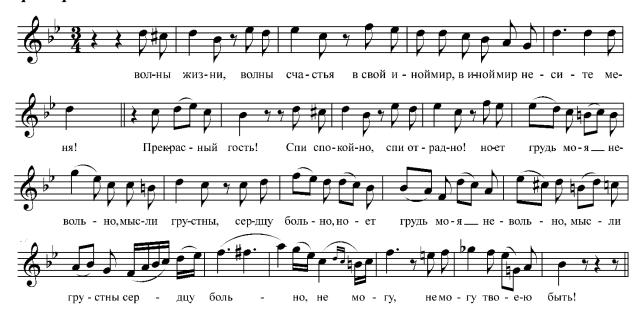

 $^{^{110}}$ Там же.

¹¹¹ Там же. С. 2–3.

 $^{^{112}}$ Львов А.Ф. «Ундина»: Романтическая опера в трех актах: Партитура: рукопись: в 3-х т. – Т. 1. С. 184.

Пример 9¹¹³

Пример 10 114

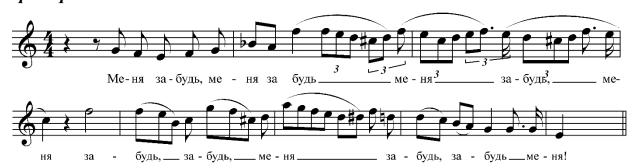

¹¹³ Там же. С. 186–191.

¹¹⁴ Там же. С. 201. Сопровождение – струнные (покачивающаяся, как и в Романсе, фактура) и луховые.

 $^{^{115}}$ Римский-Корсаков Н.А. Садко: Опера-былина в семи картинах: Клавир. – М.: Государственное музыкальное издательство, 1962. – С. 87 и 99, 101, 105, 106, 107 и далее.

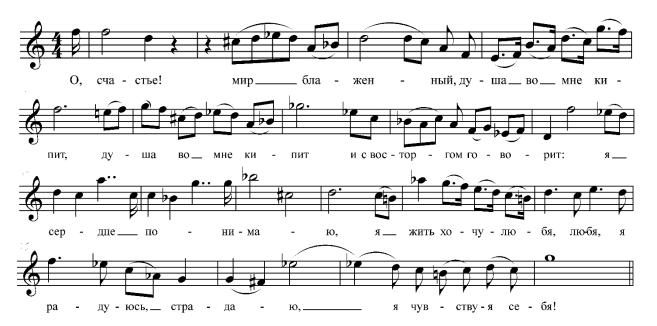
Пример 12116

Пример 13¹¹⁷

Пример 14¹¹⁸

 $^{^{116}}$ Львов А.Ф. «Ундина»: Романтическая опера в трех актах: Партитура: рукопись: в 3-х т. – Т. 1. С. 208–209.

¹¹⁷ Там же. С. 239–243.

¹¹⁸ Там же. С. 258–261.

*Пример 15*¹¹⁹ Хор духов

*Пример 16*¹²⁰ Хор рыбаков

¹¹⁹ Там же. С. 263–264. ¹²⁰ Там же. С. 264–266.

Пример 17¹²¹

Пример 18¹²²

¹²¹ Там же. С. 267. ¹²² Там же. С. 267–269.

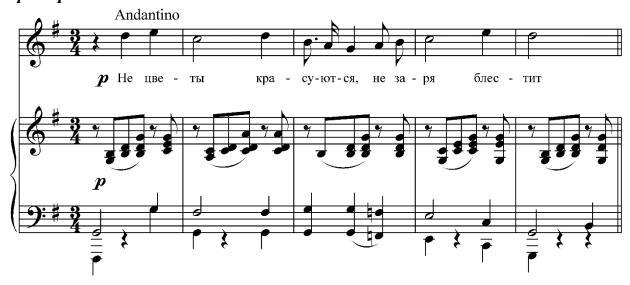
Пример 19123

Пример 20124

Пример 21125

¹²³ Там же. С. 39.

¹²⁴ Там же. С. 52.

¹²⁵ Там же. С. 3.

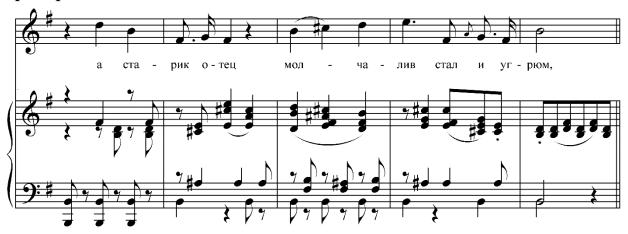
Пример 22¹²⁶

Пример 23¹²⁷

Пример 24¹²⁸

¹²⁶ Там же. С. 3.

¹²⁷ Там же. С. 4. ¹²⁸ Там же. С. 6–7.

Пример 25¹²⁹

Пример 26¹³⁰

Пример 27131

Пример 28¹³²

 $^{^{129}}$ Львов А.Ф. «Ундина»: Романтическая опера в трех актах: Партитура: рукопись: в 3-х т. Т. 2. С. 263.

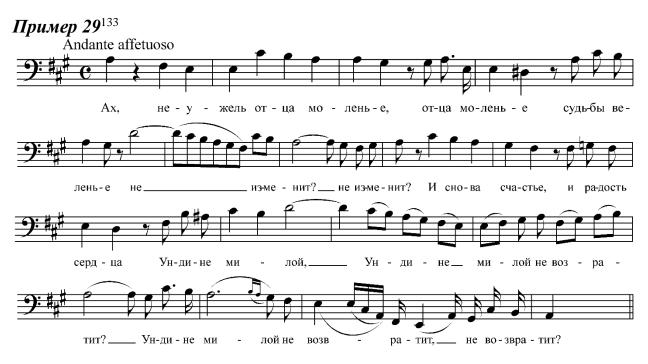
¹³⁰ Там же. С. 271.

¹³¹ Там же. С. 291.

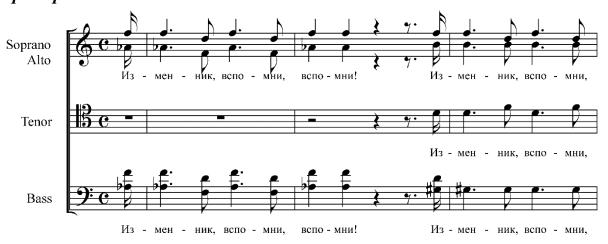
¹³² Там же. С. 60.

Пример 30134

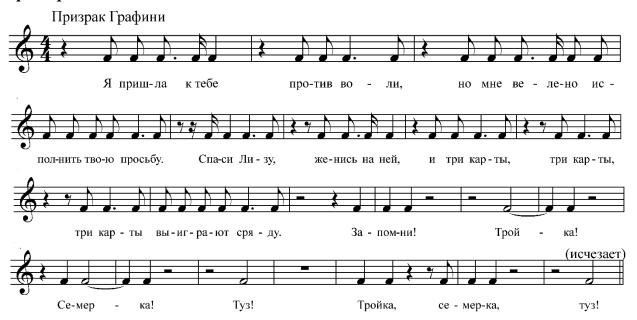

 $^{^{133}}$ Львов А.Ф. «Ундина»: Романтическая опера в трех актах: Партитура: рукопись: в 3-х т. Т. 3. С. 17–21.

¹³⁴ Там же. С. 126.

Пример 31¹³⁵

 $^{^{135}}$ *Чайковский П.И.* Пиковая Дама: Опера в 3 действиях, 7 картинах: Клавир. М.: Музыка, 1972. С. 236–238.

Нотные примеры к § 2.4: Особенности претворения архетипического образа морской девы в «Ундине» П. И. Чайковского

 $^{^{136}}$ Чайковский П.И. Музыка к весенней сказке А.Н. Островского «Снегурочка»: Партитура // Чайковский П.И. Полное собрание сочинений: в 63 т. М.: Государственное музыкальное издательство, 1940–1990. Т. 14. М., 1962. С. 23.

Пример 2...

¹³⁷ Там же. С. 26.

Пример 3¹³⁸

¹³⁸ Там же. С. 45.

 $^{^{139}}$ *Чайковский П.И.* Отрывки из оперы «Ундина»: Партитура // *Чайковский П.И.* Полное собрание сочинений: в 63 т. Указ. изд. Т. 2. М., 1950. С. 3–7.

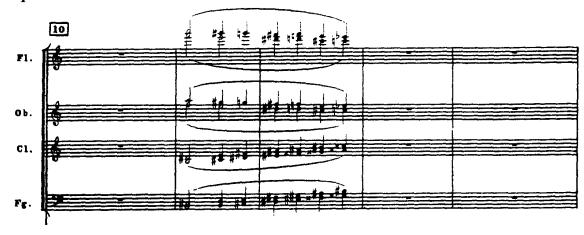
Пример 5¹⁴⁰

¹⁴⁰ Там же. С. 4–5. ¹⁴¹ Там же. С. 44.

Пример 7¹⁴²

Пример 8 143

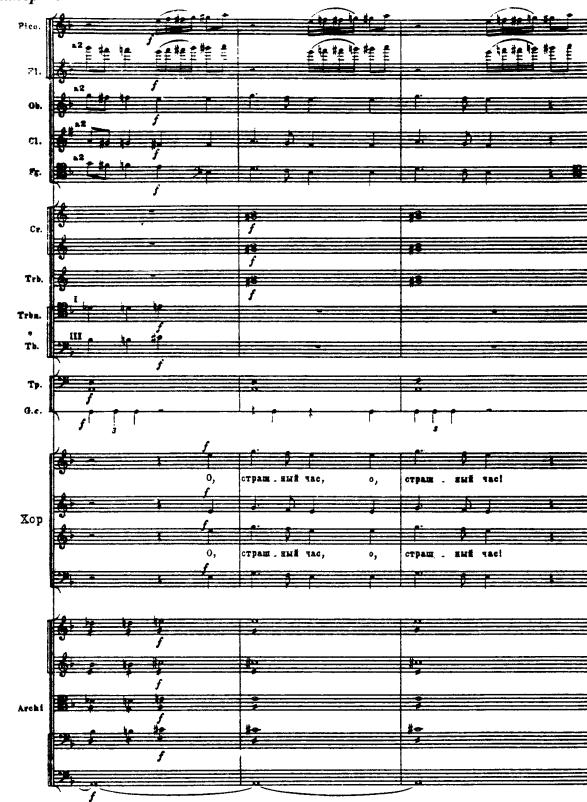
¹⁴² Там же. С. 45.

 $^{^{143}}$ Дебюсси K. Разговор ветра с морем // Дебюсси K. Море. Три симфонических эскиза: Партитура. М.: Музыка, 1978. С. 102–103. Разумеется, приведенный фрагмент из части симфонического триптиха Дебюсси – не единственный случай явственных перекличек с Чайковским.

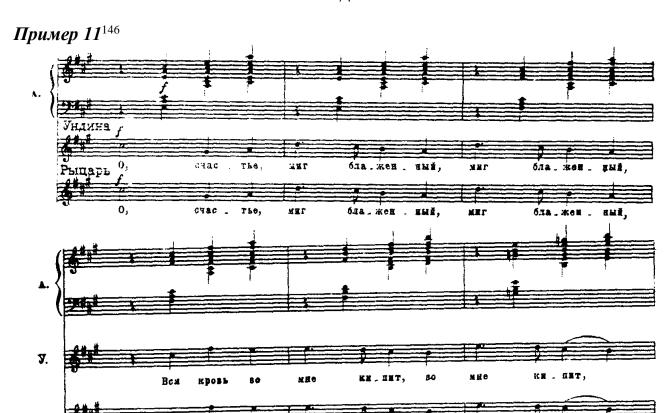

 144 *Чайковский П.И.* Отрывки из оперы «Ундина»: Партитура. Указ. изд. С. 50–51.

Пример 10¹⁴⁵

¹⁴⁵ Там же. С. 66.

Вся

 $^{^{146}}$ *Чайковский П.И.* Отрывки из оперы «Ундина»: Партитура. Указ. изд. С. 70–71. 147 *Чайковский П.И.* Лебединое озеро: Партитура // *Чайковский П.И.* Полное собрание сочинений: в 63 т. Указ. изд. Т. 11 (А). М., 1958. С. 352.

Пример 13¹⁴⁸

 $^{^{148}}$ *Римский-Корсаков Н.А.* Садко: Опера-былина в семи картинах: Клавир. Указ. изд. С. 78.

Нотные примеры к § 2.5: «Ундина» С. С. Прокофьева в контексте музыкальных реализаций сюжета о морской деве

Пример 1¹⁴⁹

Занавес поднимается. Двор замка с колодцем. Кругом вал. На терновой скамье сидят Ундина и Бертальда.

 $^{^{149}}$ Прокофьев С. С. «Ундина»: Опера в 4-х действиях. Рукопись. Л. 1–1об.

Пример 2150

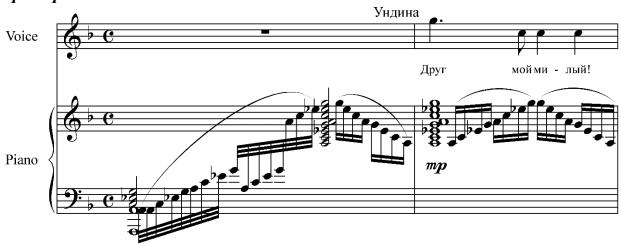
Пример 3¹⁵¹

Пример 4¹⁵²

Пример 5¹⁵³

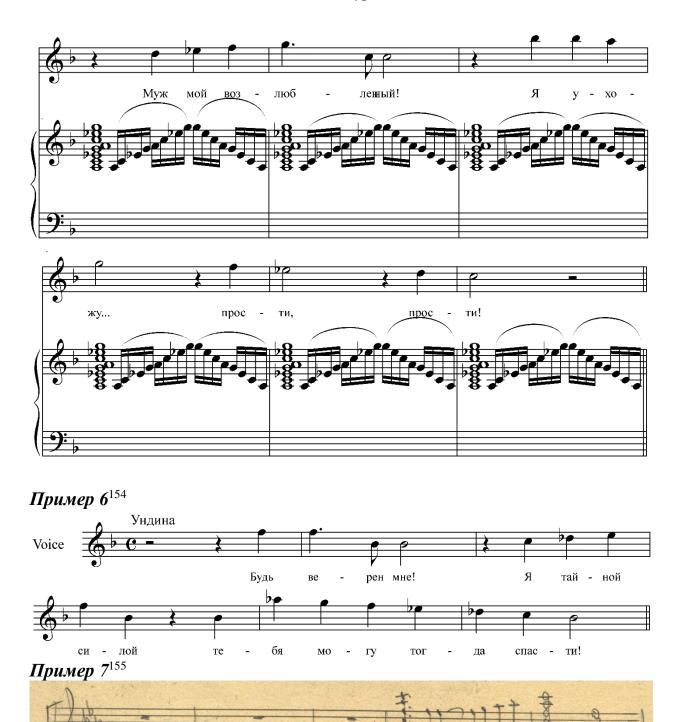

Taм же. Л. 1об.–2.

Там же. Л. 2 об.

¹⁵² Там же. Л. 17 об.

¹⁵³ Там же. Л. 21 об.

poer erese.

 $^{^{154}}$ Там же. Л. 22. 155 Там же. Л. 33 об. – 34.

Пример 8¹⁵⁶

¹⁵⁶ Там же. Л. 52 об.

Пример 9157

жест - вен - ный на ча - ла.

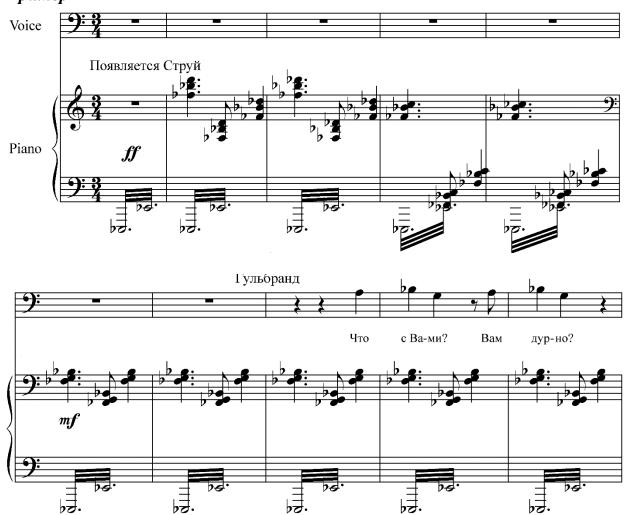
¹⁵⁷ Там же. Л. 55 об.

Пример 10¹⁵⁸

Der Müller

Пример 11¹⁵⁹

 $^{^{158}}$ Шуберт Ф. Прекрасная мельничиха: Цикл песен на слова В. Мюллера. М.: Музыка, 1981. С. 69.

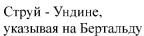
 $^{^{159}}$ Прокофьев С. С. «Ундина»: Опера в 4-х действиях. Рукопись. Указ. ист. Л. 7 об. -8 об.

Пример 12 Н.А. Римский-Корсаков «Садко»: вторая картина 160

Пример 13¹⁶¹

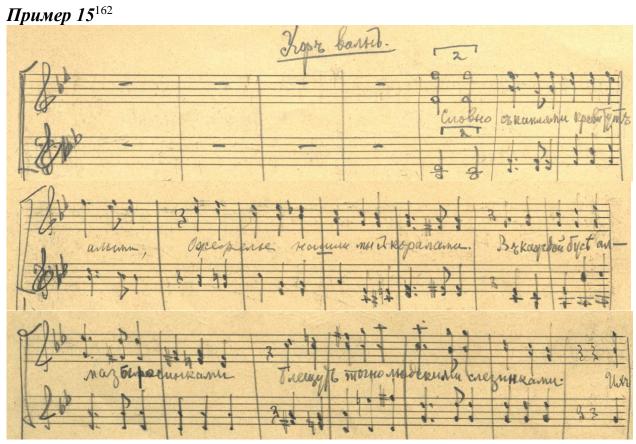

Пример 14

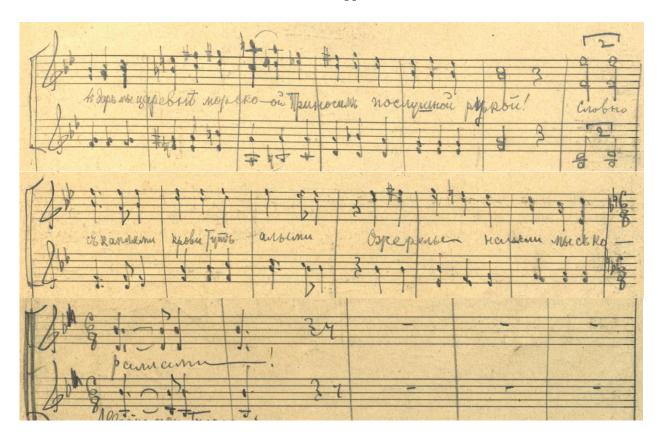

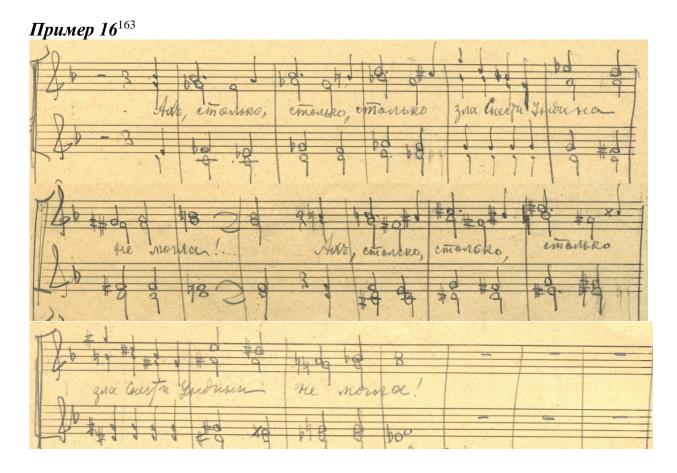
 $^{^{160}}$ Римский-Корсаков Н.А. Садко: Опера-былина в семи картинах: Клавир. Указ. изд. С. 120. 161 Прокофьев С. С. «Ундина»: Опера в 4-х действиях. Рукопись. Указ. ист. Л. 9.

 $^{^{162}}$ Там же. Л. 18 об.-19.

 $^{^{163}}$ Там же. Л. 25–25 об.

Пример 17¹⁶⁴

Пример 19166

¹⁶⁴ Там же. Л. 4–4об.

¹⁶⁵ Там же. Л. 17–17об.

 $^{^{166}}$ Там же. Л. 49–49 об. –50.

 $^{^{167}}$ Прокофьев С. С. «Ундина»: Опера в 4-х действиях. Рукопись. Указ. ист. Л. 50 об. – 51 – 51 об.

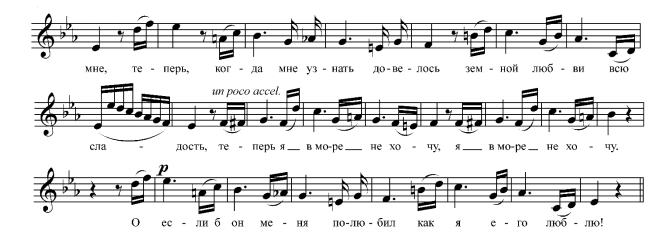
¹⁶⁸ Там же. Л. 2 об.–3.

Нотные примеры к § 2.6: Неизвестные страницы «русалочьей» эпопеи: опера «Ундина» М. Вохиной

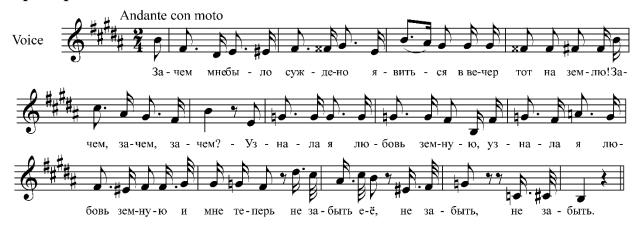

 $^{^{169}}$ Вохина М. Ария «Волна печально плещет» из оперы «Ундина». Для сопрано / Слова М. Лихачева, музыка М. Вохиной. Указ. изд. С. 2.

¹⁷⁰ Там же. С. 3–4.

Пример 3¹⁷¹

Пример 4¹⁷²

 $^{^{171}}$ $Bохина \, M.$ Ария «О мой Гульбранд» из оперы «Ундина». Для сопрано / Слова М. Лихачева, музыка М. Вохиной. Указ. изд. С. 3–4.

¹⁷² Там же. С. 2–3.

 $[\]overline{}^{173}$ Вохина M. Ария «Волна печально плещет» из оперы «Ундина». Для сопрано / Слова M. Лихачева, музыка M. Вохиной. Указ. изд. C. 2.

Пример 7¹⁷⁵

 $^{^{174}}$ *Вохина М.* Речитатив и ария «В страхе неведомом бьется пугливое сердце мое». Для контральто / Слова М. Лихачева, музыка М. Вохиной. Указ. изд. С. 3–4. 175 Там же. С. 5.

Пример 8¹⁷⁶

¹⁷⁶ Там же. С. 6.

Приложение к § 2.8:

Либретто балетов «Ундина» Ф. Аштона и В. Самодурова

Ханс Вернер Хенце «Ундина». Автор либретто и балетмейстер Фредерик Аштон¹⁷⁷.

Первое представление: Лондон, «Ковент-Гарден», 21 октября 1958 года.

Действующие лица: Рыцарь Палемон. Берта. Ундина. Тиреннио, повелитель моря. Духи воды. Матросы. Гости.

Действие первое

Картина первая. Рыцарь Палемон оказывает знаки внимания знатной Берте, но она не хочет принять в подарок его амулет и уходит в замок. Палемон остается в раздумье один. Из грота появляется Ундина. Она танцует, играя со своей тенью. Палемон замечает ее и подходит к ней сзади. Ундина путается, когда тень Палемона пересекается с ее тенью, и, обернувшись, видит неведомого ей человека. Она притрагивается к его сердцу и, услышав биение, в испуге бежит в лес. Пораженный ее красотой, Палемон следует за ней. Берта, увидев, что Палемон ушел вслед за Ундиной, поднимает тревогу и посылает за ними погоню.

Картина вторая. Тиреннио, повелитель Средиземного моря, и духи воды подстерегают влюбленных друг в друга Ундину и Палемона. Тиреннио хочет разлучить их, предупреждая, что Палемон лишится жизни в случае измены. Ундина не покоряется воле Тиреннио. Вместе с Палемоном она находит отшельника, который их венчает. После венчания Ундина обретает человеческую душу.В лесу появляется Берта, преследующая Палемона и Ундину. Духи изгоняют ее из леса.

Действие второе

Палемон и Ундина решают уплыть на корабле. Берта, преследующая влюбленных, подкупает капитана, с тем чтобы он укрыл ее на борту своего корабля. Не зная о состоявшемся браке, Берта негодует, когда Палемон в знак любви предлагает Ундине свой амулет. Берта упрекает Палемона в измене и напоминает ему, что раньше он предлагал этот же амулет ей. Ундина немедленно отдает драгоценность Берте. Из моря поднимается взбешенный Тиреннио и вырывает амулет из рук Берты. Ундина подбегает к борту корабля, опускает руку в воду и подает Берте волшебное ожерелье. Берта в ужасе бросает его к ногам Ундины. Матросы в страхе смотрят на Ундину, угрожая ей. Тиреннио, поднявшись снова из моря для защиты Ундины, призывает ее к себе. По его велению начинается буря. Тиреннио увлекает Ундину на дно моря. Буря усиливается. Экипаж корабля гибнет, и лишь Палемону и Берте удается спастись.

Действие третье

После бракосочетания Палемон и Берта прибывают в замок. Оставшись один, Палемон мечтает об Ундине. Берта прерывает его грезы.

На свадебный праздник приходят гости. Начинается дивертисмент. Он прерывается появлением мстительного Тиреннио. Его свита силой уводит Берту. Появляется Ундина. Палемон понимает, что любит только ее. Ундина предупреждает его, что ее поцелуй принесет ему только смерть — ведь он изменил ей. Но Палемон молит о поцелуе. Наконец Ундина грустно целует его, и Палемон падает мертвым.

С телом Палемона на руках Ундина возвращается в родную морскую стихию, чтобы вечно держать его в своих объятиях.

 $^{^{177}}$ Либретто приводится по: X. B. Хенце «Ундина». Либретто Ф. Аштона [Электронный ресурс].

[–] Режим доступа: https://www.classiclive.org/2011-05-02-08-23-22/335-2011-08-05-08-24-29.html

Ханс Вернер Хенце «Ундина». Либретто Вячеслава Самодурова 178.

Балетмейстер – Вячеслав Самодуров.

Исполнители: Ундина, Беглец, Ундины, отражения Беглеца

I акт

Обрыв.

Путь надежд и стремлений обрывается внезапно. На краю – одинокий Беглец, не сумевший примирить мечты с реальностью.

Стена.

За чертой реальности новый мир — снов и иллюзий. Пройти по грани невозможно, проводника — нет. Беглец пробуждается в собственном сне.

Лабиринт.

Невесомость мешает вернуть порядок и восстановить прежний путь. Но кто-то, кажется, готов сделать это за Беглеца и зовет за собой.

Сон.

На краю чужого мира возникает незнакомка, его провидец в картинах сна. Беглец тщетно искал ее в привычной жизни, часто обманывался и впадал в отчаяние.

Мечта.

Беглец тянется к той, кого ждал, пока жил, как все. Ундина манит из-за линии горизонта, она выведет его из лабиринта тяжелого сна. Главное – поверить ей и пойти за ней.

Водоворот.

Отражения множатся, тени растут, холодные волны гасят теплый ветер. Ундина исчезает, Беглец теряет указанный путь. Сон выдает себя за реальность, фантазия — за явь. Растерянность уступает воле, тревога — мечте.

II акт

Любовь.

Надежды разбиты, достичь гармонии невозможно. Реальность — иллюзия, любовь — обман. Единственное, что верно в земном мире, — стремление к мечте: оно разбивает глухие стены и разрушает непреодолимые барьеры. Ундина снова обещает забрать Беглеца с собой — за линию горизонта.

Перепутья.

Ундина путает цели, прячет пути, зовет за горизонт, где нет дорог, остановок, привычек. Очертания тверди тают, вокруг — океан. Встречей с Ундиной Беглец накликает шторм. Неразгаданные тайны снова выбрасывают его к обрыву.

¹⁷⁸ Ханс Вернер Хенце «Ундина»: балет. Либретто Вячеслава Самодурова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.bolshoi.ru/performances/915/ Спектакли в данной постановке шли в Большом театре в 2016-2017 годах.

III акт Выбор.

Беглец должен сделать выбор. В ожидании Ундины усилием воли он обращает сон вспять: вернуться туда, где существовал порядок, а душа томилась, еще возможно. Но там нет Ундины и берег мешает небу опрокинуться в океан.

Идеал.

На пороге окончательного решения — уйти или остаться — Ундина. Недостижимый идеал, медиум меж мирами, царица стихии, не скованная распорядком. Ее черты кажутся ясными, образ — совершенным. Беглец познает гармонию и устремляется за Ундиной — навсегда. Отражения земной жизни тонут в океане, быстрые волны смывают длинные тени.

По произволу дивной власти Я выкинут из царства страсти, Как после бури на песок Волной расшибенный челнок. Пускай прилив его ласкает, В обман не вдастся инвалид: Свое бессилие он знает И притворяется, что спит; Никто ему не вверит боле Себя иль ноши дорогой; Он не годится — и на воле! Погиб — и дан ему покой!...

Для чего я не родился Этой синею волной? Как бы шумно я катился Под серебряной луной, О! как страстно я лобзал бы Золотистый мой песок, Как надменно презирал бы Недоверчивый челнок; Все, чем так гордятся люди, Мой набег бы разрушал; И к моей студёной груди Я б страдальцев прижимал; Не страшился б муки ада, Раем не был бы ты прельщен; Беспокойство и прохлада Были б вечный мой закон; Не искал бы я забвенья В дальном северном краю; Был бы волен от рожденья Жить и кончить жизнь мою!

М.Ю. Лермонтов

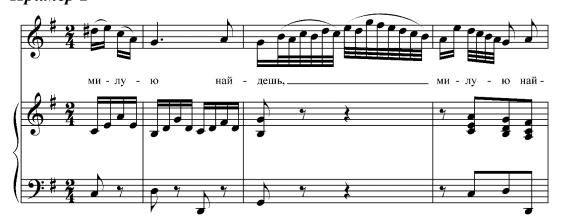
Нотные примеры к § 2.9: «Das Donauweibchen» и «Днепровская Русалка» как предвестники «эры русалок».

Грани архетипического и интертекстуального

Пример 1¹⁷⁹

Пример 2

 $^{^{179}}$ Русалка: Комическая опера: [для фортепиано с пением]. Музыка г-на Кауера, переделанная для фортепиано г. Куцимом. Часть 1. СПб.:; М.: у Пеца; у Ленгольда, Б.г. С. 3–4.

Пример 3¹⁸⁰

 $^{^{180}}$ Шуберт Ф. Прекрасная мельничиха: Цикл песен на стихи В. Мюллера. М.: Музыка, 1989. С. 3.

 $^{^{181}}$ Русалка: Комическая опера: [для фортепиано с пением]. Музыка г-на Кауера, переделанная для фортепиано Г. Куцимом. Часть 2. СПб.; М.: у Пеца; у Ленгольда, Б.г. С. 7.

 $^{^{182}}$ Русалка: Комическая опера: для фортепиано с пением: Часть 3. Музыка С. Давыдова. СПб.: Театральная типография, 1804—1807. С. 32—34.

Пример 6¹⁸³

 $^{^{183}}$ Русалка: Комическая опера: для фортепиано с пением: Часть 3. Музыка С. Давыдова. СПб.: Театральная типография, 1804—1807. С. 37—42.

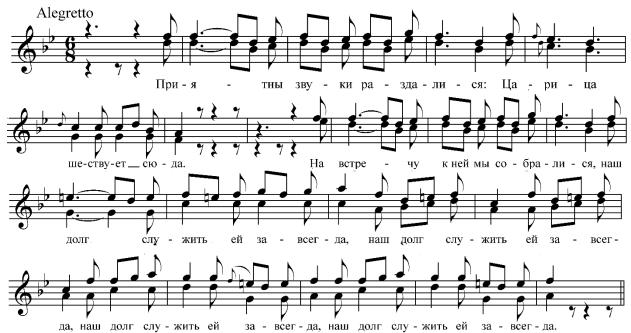
Пример 7¹⁸⁴

Театр представляет остатки древних развалин, освещенных луною, которая видна сквозь расщелины; за сими развалинами протекает река Днепр, вдали видно усеянное звездами небо 185 .

Пример 8¹⁸⁶

Слышна гармония духовых инструментов. Русалки выходят на берег; Леста появляется в реке на лебеде¹⁸⁷.

 $^{^{184}}$ Приводится по: История русской музыки в нотных образцах: в 2-х т. / Ред. С.Л. Гинзбург. М.: Государственное музыкальное издательство, 1949. Т. 2. С. 129-130.

¹⁸⁵ Леста, Днепровская русалка: Часть 3: Опера комическая в трех действиях, переделанная с немецкого Н. Краснопольским. [Музыка г. Давыдова]. СПб.: в Театральной типографии, 1806. С. 39.

¹⁸⁶ Приводится по: История русской музыки в нотных образцах. Указ. изд. С. 132–135.

¹⁸⁷ Леста, Днепровская русалка: Часть 3: Опера комическая в трех действиях, переделанная с немецкого Н. Краснопольским. [Музыка г. Давыдова]. Указ. изд. С. 39.

Пример 9188

Берег Днепра. Декорация первого действия, только мельница полуразвалившаяся, а берег местами зарос травой. Русалки показываются в воде. Вечер.

 $^{^{188}}$ Даргомыжский А.С. Опера «Русалка»: Клавир. М.: Музыка, 1975. С. 213–214.

ю

при

тень

лю-бим и лег-ко-ю

ме - ся - це петь и иг - рать. ___

¹⁸⁹ *Римский-Корсаков Н.А.* «Майская ночь»: Опера в трех действиях, четырех картинах: Клавир / А.Н. Римский-Корсаков. М: Музыка, 1991. С. 234.

¹⁹⁰ Римский-Корсаков Н.А. «Майская ночь»: Опера в трех действиях, четырех картинах. Указ. изд. С. 242.

Пример 12¹⁹¹

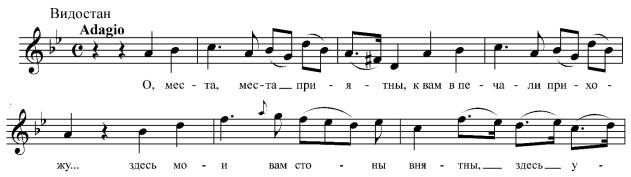
¹⁹¹ Русалка: Опера комическая в трех действиях: Часть 1, переделанная с немецкого Н. Красно-польским. [Музыка г-да Кауэра и Давыдова]. Указ. изд. С. 17–19.

Пример 14¹⁹³

Видостан: вот прошла еще скучная ночь. Я уже устал скитаться по лесам, но желал бы навсегда остаться в этих местах, где прежде видал прекрасную Π Лесту¹⁹⁴.

¹⁹² Русалка: Комическая опера: [для фортепиано с пением]. Музыка г-на Кауера, переделанная для фортепиано г. Куцимом. Часть 1. СПб.:; М.: у Пеца; у Ленгольда, Б.г. С. 33.

¹⁹³ Русалка: Комическая опера: [для фортепиано с пением]: Часть 3. Музыка С. Давыдова. СПб.: Театральная типография, 1804–1807. С. 43–46.

¹⁹⁴ Леста, Днепровская русалка: Часть 3: Опера комическая в трех действиях, переделанная с немецкого Н. Краснопольским. [Музыка г. Давыдова]. СПб.: в Театральной типографии, 1806. С. 41–42.

¹⁹⁵ Даргомыжский А.С. Опера «Русалка»: Клавир. Указ. изд. С. 220–222.

¹⁹⁶ Русалка: Комическая опера: [для фортепиано с пением]: Часть 3. Музыка С. Давыдова. СПб.: Театральная типография, 1804—1807. С. 52—55.

Пример 17¹⁹⁷

¹⁹⁷ Там же. С. 2.

Пример 18198

 $Teamp\ nped$ ставляет гористое местоположение, покрытое густым лесом. На театре буря, гром, молния. Охотники Видостановы укрываясь от непогоды, бегут разсеянно через $Teamp\ so$ время хора 199

 $^{^{198}}$ Русалка: Комическая опера: [для фортепиано с пением]: Часть 3. Музыка С. Давыдова. СПб.: Театральная типография, 1804—1807. С. 4.

¹⁹⁹ Леста, Днепровская русалка: Часть 3: Опера комическая в трех действиях, переделанная с немецкого Н. Краснопольским. [Музыка г. Давыдова]. СПб.: в Театральной типографии, 1806. С. 1.

Нотные примеры к § 2.10: Трансформация системы архетипических образов сюжетов о морских девах в реалистичной драме «Русалка» А. С. Пушкина и одноименной опере А. С. Даргомыжского

 $^{^{200}}$ Даргомыжский А.С. Русалка: Опера в 4 действиях, 6 картинах. Клавир. Указ. изд. С. 226. 201 Там же. С. 27.

²⁰² Там же. С. 18.

²⁰³ Там же. С. 19.

Пример 5²⁰⁴ Мельник Од-но и то-же на-до вам твер-дить сто раз, од-но и то-же на-до вам твер-дить сто раз, да, на-до вам твер-дить сто раз, одно и то-же на-до вам твер-дить сто раз, Пример 6²⁰⁵

сто pa3!

Пример 7²⁰⁶

ги - лу ____ све-дут от - ца, _ сно - сить нет тво - и уп - ре-ки си-лы

Пример 8²⁰⁷

О - пом - нись!

О - пом - нись!

На - та - ша!

Пример 9²⁰⁸

 $^{^{204}}$ Там же. С. 24.

 $^{^{205}}$ Там же. С. 84.

²⁰⁶ Там же. С. 100–101.

²⁰⁷ Там же. С. 103.

²⁰⁸ Там же. С. 227–228.

Пример 10²⁰⁹

Пример 11²¹⁰

Пример 12²¹¹

²⁰⁹ Там же. С. 241–242.

²¹⁰ Там же. С. 243–244.

²¹¹ Там же. С. 245–246.

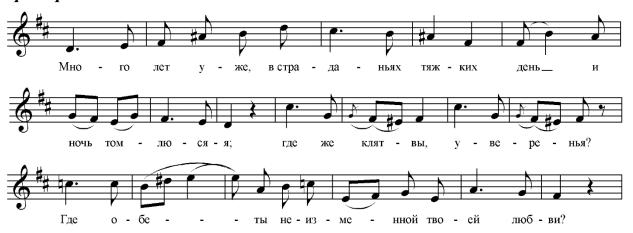
 $^{^{212}}$ Глинка М.И. «Иван Сусанин»: Отечественная героико-трагическая опера в 4-х действиях с эпилогом. С. 233–234.

 $^{^{213}}$ Даргомыжский А.С. Русалка: Опера в 4 действиях, 6 картинах. Клавир. Указ. изд. С. 90. 214 Там же. С. 243.

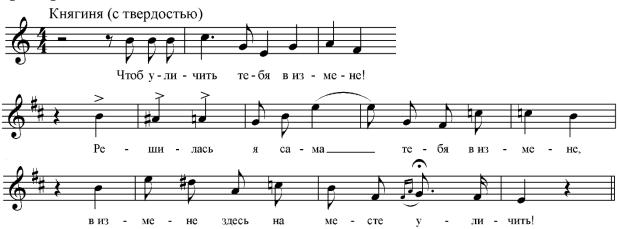

Пример 18²¹⁵

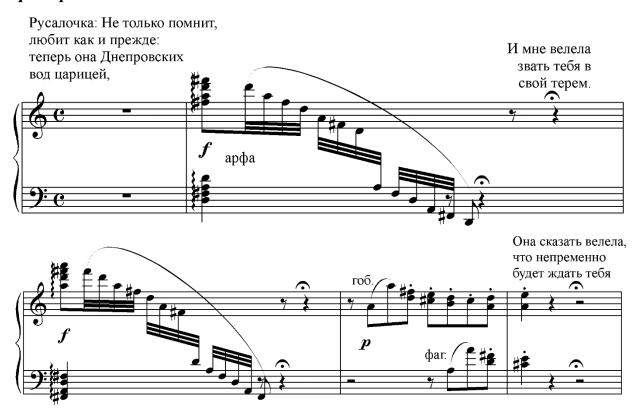
Пример 19²¹⁶

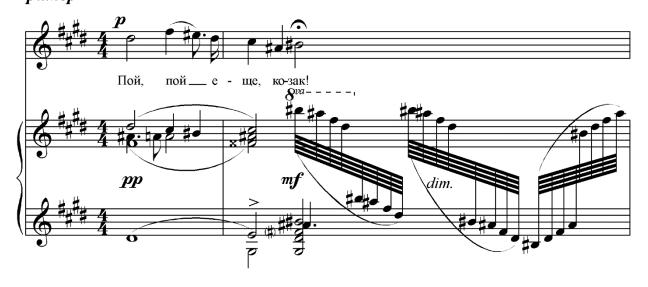
²¹⁵ Там же. С. 280.

²¹⁶ Там же. С. 279 и 281.

*Пример 20*²¹⁷:

Пример 21²¹⁸

²¹⁷ Там же. С. 277.

 $^{^{218}}$ *Римский-Корсаков Н.А.* «Майская ночь»: Опера в трех действиях, четырех картинах. Указ. изд. С. 228.

Пример 22²¹⁹

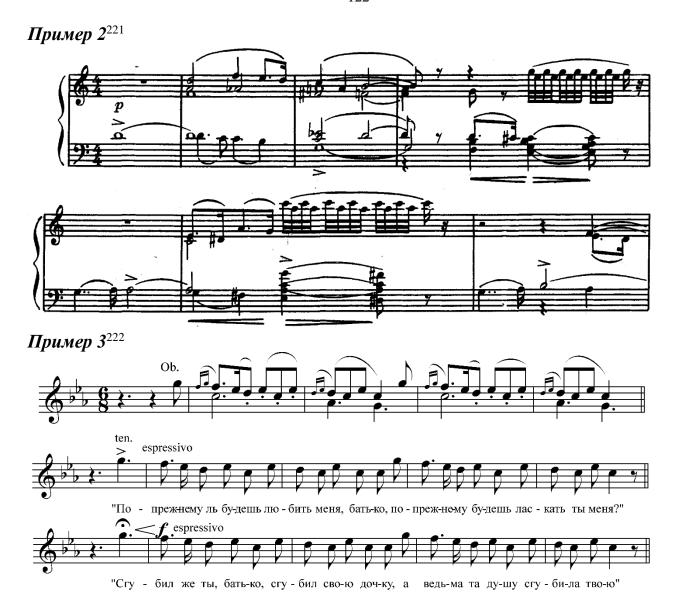

 $^{^{219}\,{\}it Даргомыжский}$ А.С. Русалка: Опера в 4 действиях, 6 картинах. Клавир. Указ. изд. С. 276.

Нотные примеры к § 2.11: Пантеистическая трактовка русалочьего образа в «Майской ночи» Н.А. Римского-Корсакова. Органичное сопряжение христианского и языческого начал в образе Панночки

 $^{^{220}}$ Римский-Корсаков Н.А. Майская ночь: Опера в трех действиях, четырех картинах: Клавир. М: Музыка, 1991. С. 64–65.

Пример 4²²³

²²¹ Там же. С. 5.

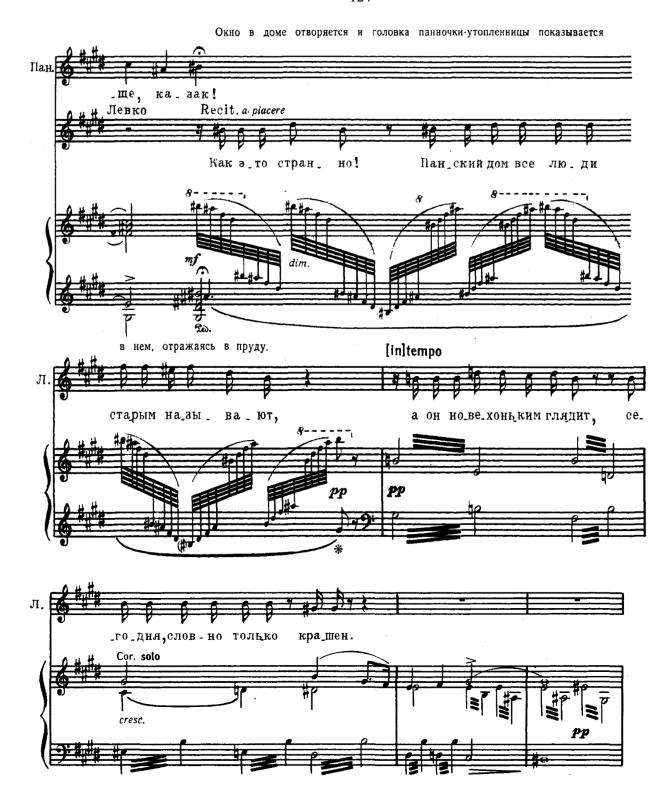
²²² Там же. С. 73–74, 79.

²²³ Там же. С. 217.

Пример 5²²⁴

²²⁴ Там же. С. 217. ²²⁵ Там же. С. 228.

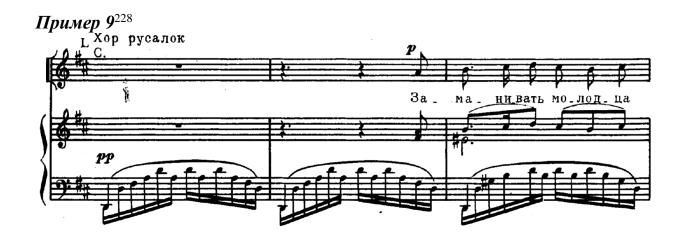

Пример 7²²⁶

Пример 8²²⁷

²²⁶ Там же. С. 231, 255, 256.

²²⁷ Там же. С. 257.

²²⁸ Там же. С. 233.

²²⁹ Даргомыжский А.С. Русалка: Опера в 4 действиях, 6 картинах: Клавир. М.: Музыка, 1975. С. 213.

²³⁰ Римский-Корсаков Н.А. Свитезянка: Романс для сопрано и фортепиано // Римский-Корсаков Н.А. Полн. собр. соч.: в 50 т. М.; Л.: Музгиз, 1946–1970. Т. 45. М., 1946. С. 71, 76–77.

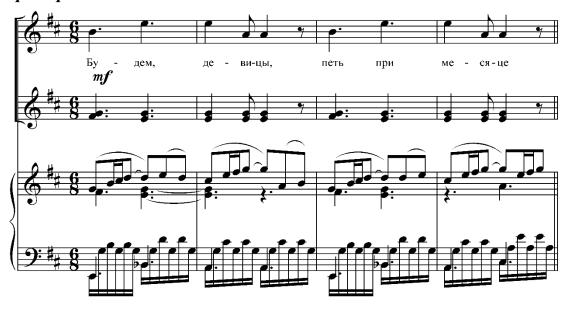
²³¹ *Римский-Корсаков Н.А.* Свитезянка: Кантата для сопрано и тенора соло, смешанного хора и оркестра // Римский-Корсаков Н.А. Полн. собр. соч.: в 50 т. М.; Л.: Музгиз, 1946–1970. Т. 24. М., 1966. С. 51-52 и 55-56.

Пример 13²³²

 $^{^{232}}$ Римский-Корсаков Н.А. Майская ночь: Клавир. Указ. изд. С. 234. Ввиду большого объема данного примера приводим его без сопровождения, тем более что характер этого сопровождения очерчен в примере 9.

Пример 14²³³

Пример 15²³⁴

²³³ Там же. С. 242. ²³⁴ Там же. С. 239–241.

Пример 16²³⁵

да

це - лу - ет

ся,

a

шеп - чет

речь

ра - зу-

²³⁵ Там же. С. 246.

²³⁶ Там же. С. 247.

²³⁷ Там же. С. 253–254.

 $^{^{238}}$ Там же. С. 257.

²³⁹ Там же. С. 267.

²⁴⁰ Там же. С. 268.

²⁴¹ Там же. С. 277.

 $^{^{242}}$ *Римский-Корсаков Н.А.* Майская ночь: Клавир. Указ. изд. С. 288.

²⁴³ *Римский-Корсаков Н.А.* Садко: Опера-былина в семи картинах: Клавир. М.: Государственное музыкальное издательство, 1962. С. 78. ²⁴⁴ *Римский-Корсаков Н.А.* Майская ночь: Клавир. Указ. изд. С. 266.

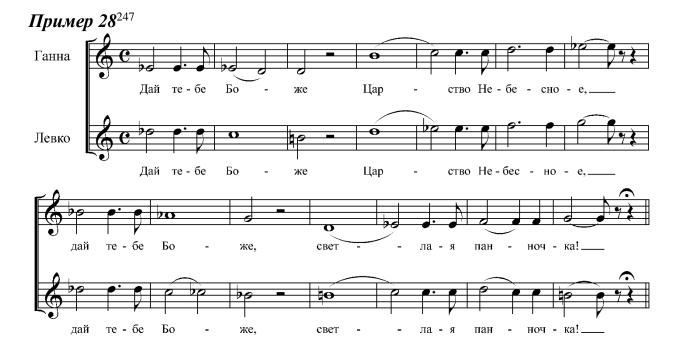

 $^{^{245}}$ *Бородин А.П.* Морская царевна: Романс. Указ. изд. С. 23, 25.

 $^{^{246}}$ Римский-Корсаков Н.А. Майская ночь: Клавир. Указ. изд. С. 317–318.

²⁴⁷ Там же. С. 323–324.

Приложение к § 2.12: «Садко» Н. А. Римского-Корсакова: к вопросу о мультимифологизме сюжетной основы оперы²⁴⁸

Конституирующее значение славянских преданий о Садко²⁴⁹ в либретто и драматургии оперы не отменяет, однако, влияния целого веера иных сюжетов в шлейфе произведения, что определяет его своеобразный «мультимифологизм». Интеграция с другими мифами и легендами справедлива, в первую очередь, для самой былины, к которой прибегали композитор, либреттист, коллеги и друзья Римского-Корсакова, в той или иной мере принявшие участие в создании литературной основы оперы²⁵⁰. Обратимся сначала к самому первоисточнику (точнее, первоисточникам²⁵¹, коль скоро былины о Садко отличаются разнообразием вариантов) с тем, чтобы хоть в небольшой степени постигнуть многоголосие этого пласта, в котором сплетаются воедино быль, реальность, история, фантастика и сказка.

²⁴⁸ Материал этого раздела послужил основой публикаций: *Верба Н. И.* Волхова и Морская дева: специфика претворения архетипичного образа в опере «Садко» Н.А. Римского-Корсакова // Музыкальное образование в современном мире. Диалог времен: сборник статей по материалам VI Международной научно-практической конференции (4-6 декабря 2013 года): в 2-х ч. СПб.: Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. Часть 2. С. 17−39; *Верба Н. И.* Любава в «Садко» Н. А. Римского-Корсакова: дань сюжету былины или реализация архетипического образа? // Дом Бурганова. Пространство культуры: Научный журнал. 2013. № 4. С. 134−146.

²⁴⁹ Подробный анализ мотивов и структуры былины, бытовавшей во времена, когда к этому материалу обращается Н.А. Римский-Корсаков, содержится в статье А.Н. Веселовского. См.: *Веселовский А.Н.* Былина о Садке // Журнал министерства народного просвещения. 1886, № 12 (декабрь). С. 251–284.

²⁵⁰ История создания «Садко» подробно освещается самим композитором в «Летописи моей музыкальной жизни», а также переписке с Н.Ф. Финдейзеном, В.В. Стасовым, Н.М. Штрупом, В.В. Ястребцевым и, конечно же, В.И. Бельским. См.: Н.А. Римский-Корсаков. Переписка с В.В. Ястребцевым и В.И. Бельским / Сост., автор вступ. статей, комментариев и указателей Л.Г. Барсова. СПб.: Типография ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 2004.

²⁵¹ В течение всего XIX века былина о Садко в различных версиях существовала как в устной традиции, так и в опубликованных сборниках, основными из которых считаются «Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым» (первое издание вышло в 1804 году), «Собрание народных песен П.В. Киреевского» (сам Киреевский стал публиковать некоторые из песен, начина с 1948 года), «Песни, собранные П.Н. Рыбниковым» (первое издание вышло в 1861–1867 гг.), «Онежские былины, записанные Александром Федоровичем Гильфердингом летом 1871 года» (первое издание вышло в 1873 г.) и другие. В настоящей работе автор пользовался следующими изданиями и переизданиями указанных сборников: Древние Российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым. – 2-е дополн. изд. – (Лит. памятники). – М.: Наука, 1977; Песни, собранные П.Н. Рыбниковым: в 3-х т. / Под ред. Б.Н. Путилова. Петрозаводск: Карелия, 1989; Онежские былины, записанные

Распространенным в научных трудах о мифологической сердцевине былины и музыковедческих работах об опере Римского-Корсакова становится сравнение Садко с Орфеем, основанное на связывающей обоих героев идее всепобеждающей силы искусства, любви, веры и добра, способной оказать чарующее воздействие и на богов, и на людей, и на грозные силы-стихии²⁵². Прославленный русский историк Н. Костомаров, обращаясь к социально-политическому укладу древних русских городов Новгорода, Пскова и Вятки, считает необходимым посвятить отдельный раздел («Народное воззрение на личность купца. Садко – богатый гость») былинам о Садко²⁵³, где вышеназванная параллель получает косвенное подтверждение. Помимо идентификации в былинах о новгородском гусляре исторических реалий и особенностей городского управления, ученый подчеркивает важность бытования профессии и отношение к этому занятию в народе: «Гусляр был необходимость для пира и веселья. Гусляры не были старцы и слепцы, ни на какую положительную работу неспособные как было уже после; в старину то были люди, смолоду себя нарочно и исключительно посвящавшие этому искусству. Сами бедные, они питались от своего искусства, но вместе пользовались уважением. В общем понятии народа их дар и уменье приближали их к таинственному миру чудесного; древние божества откликались к ним; гусляры даром песни вызывали животворные силы, скрытые в недрах природы, и добывали себе от них значение и могущество [курсив наш. – H.B.]»²⁵⁴.

Александром Федоровичем Гильфердингом летом 1871 года. СПб: Типография императорской академии наук, 1873; Песни, собранные П.В. Киреевским: в 2-х вып. М.: Общество любителей русской словесности при Московском университете, 1911–1929.

²⁵² См.: *Кандинский А.И.* Н.А. Римский-Корсаков // История русской музыки: в 2-х т., 3-х кн. М.: Музыка, 1972–1979. Т. 2, кн. 2. М., 1979. С. 98; *Кириллина Л.В.* Античные темы и образы в творчестве Римского-Корсакова // Наследие Н.А. Римского-Корсакова в русской культуре. К 100-летию со дня смерти композитора (По материалам конференции «Келдышевские чтения-2008») / Ред.-сост. М.П. Рахманова. М.: ООО «Дека-ВС», 2009. С. 11–18.

²⁵³ *Костомаров Н.И.* Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада (История Новгорода, Пскова и Вятки): в 2-х т: Изд. 3-е. СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1886. Т. II. С. 232–243.

²⁵⁴ *Костомаров Н.И.* Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада (История Новгорода, Пскова и Вятки). Указ. изд. Т. II. С. 234.

Покоряющим мастерством игры на гуслях (русифицированный аналог искусства Орфея) владели и близкие Садко персонажи славянского фольклора. Так, А.Н. Веселовский приводит пример следующих: «На гуслях играют и Соловей, и Ставръ, и скоморохъ-Добрыня…»²⁵⁵. Иными словами, параллель с греческим Орфеем расширяется именами родных для Садко богатырей из древнерусских былин и сказаний. Указанные связи подчеркивают архетипичность и укорененность в мировой культуре образа искусного певца-музыканта, частными и имеющими национальную специфику претворениями которого выступают Орфей, Садко и другие герои.

Связи былины с греческой традицией не исчерпываются общей орфической тематикой. Тема странствий, приключений, длительного мореплавания Садко рождает естественные параллели с Одиссеем²⁵⁶. В приложении к претворению образа Садко в опере Римского-Корсакова исследователи подчеркивают разумеющуюся личную подоплеку такого сложного семантического поля главного героя: «Садко — в такой же мере "русский Орфей", в какой и "русский Одиссей". <...> Наверное, в концепции "Садко" звучал и автобиографический мотив, ибо Николай Андреевич сам являлся и "Одиссеем" (моряком, совершившим длинное плавание), и "Орфеем", так что обе стороны личности его героя были ему близки и дороги. Эта орфически-одиссеевская линия так или иначе прослеживается и в других произведениях Римского-Корсакова, в том числе хрестоматийно известных ("Шехеразада", "Сказка о царе Салтане")»²⁵⁷.

Подобный мультимифологизм самой былины определяется, очевидно, не только имманентными самой культуре причинами, инициирующими появление схожих архетипических образов в культуре разных народов (Садко-Орфей, Садко-Одиссей), но и зачастую имеющими экономическую подоплеку факторами. Исследователи былины о Садко подчеркивают исторические прообразы совершенного Садко плавания: «богатырский характер путешествий Садко по морям – это возвеличение богатырской силы "Господина Великого Новгорода", лежащего на путях

²⁵⁵ См.: *Веселовский А.Н.* Былина о Садке. Указ. изд. С. 261.

²⁵⁶ *Рахманова М.П*. Николай Андреевич Римский-Корсаков. М.: РАМ им. Гнесиных, 1995. С. 147.

²⁵⁷ Кириллина Л.В. Античные темы и образы в творчестве Римского-Корсакова. Указ. изд. С. 12–13.

"из варяг в греки"»²⁵⁸. Общеизвестны факты постоянно разрастающихся связей Новгорода с миром, чье многообразие ученые комментируют так: «Река Волхов, на которой стоит город, служила началом пути через Ладожское озеро и Неву в Балтийское море, а по Мете и Тверце новгородцы проходили на Волгу, и это обстоятельство сыграло важную роль в образовании торгового облика Новгорода. В XII веке начинается все возрастающая по значению торговля со Скандинавией и Прибалтикой. Новгородцы ведут торговлю с Ганзейским союзом немецких городов, в свою очередь почти монопольно продавая товары, идущие с Запада, в различных районах Руси. Так называемый путь "из варяг в греки" проходит как раз через водную систему, близ которой расположен Новгород»²⁵⁹. Результатом такого масштабного общения новгородских купцов с миром становится не только развитие торговли, но и знакомство с культурой других стран.

Названная исследователями «орфически-одиссеевская» линия в былинах о Садко подкрепляется своеобразно переплетенными языческой и христианской сферами, которые зиждятся, в свою очередь, на четко определенных этических полюсах: морское царство ассоциируется с опасностью, бурей, разрушением и смертью, которыми грозит «многим невинным головам» знаменитая пляска Морского Царя, а появление Миколы Можайского (в иных вариантах Николы Морского Чудотворца²⁶¹) — с добрыми силами, имеющими власть над разгулявшейся стихией. Таким образом, мир язычества в былине противопоставлен миру христианства и,

 $^{^{258}}$ Янковский М.О. Былинные истоки оперы «Садко» Н.А. Римского-Корсакова // Ученые записки ГНИИТМиК. Т. 2. Сектор музыки. Л., 1958. С. 329.

²⁵⁹Там же. С. 334.

²⁶⁰ В многих вариантах былин о Садко из сборника П.Н. Рыбникова присутствует этот мотив ужасных последствий пляски Морского Царя. Например: *От твоих плясок от бесовских / Окиян сине море всколыбалося, / Кораблики все повыломало, / Людей-то всех повытопило.* См.: О Садке-купце, богатом госте (Кижи, сказитель Леонтий Богданов) // Песни, собранные П.Н. Рыбниковым. Указ. изд. Т. 1. С. 348. По мнению исследователей, именно эта былина наиболее близка к либретто оперы Римского-Корсакова.

²⁶¹ См.: *Костомаров Н.И.* Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада (История Новгорода, Пскова и Вятки). Указ. изд. Т. П. С. 242; Садко-купец, богатый гость (сказитель Федотов Г. (Дутиков)) // Песни, собранные П.Н. Рыбниковым. Указ. изд. Т 1. С. 381–383 (Эта же былина соответствует № 146 из сборника Гильфердинга: Садко (Кижи, сказитель Дутиков Николай Филиппов) // Гильфердинг А.Ф. Онежские былины, записанные Александром Федоровичем Гильфердингом летом 1871 года. Указ. изд. Стб. 738–740).

фактически, управляется, упорядочивается и подчиняется ему. Важно подчеркнуть также имеющий историческую подоплеку мотив строительства Садко по возвращении церкви Миколе Можайскому в благодарность за чудесное спасение: *Начал Садко выгружать со черленых со кораблей / Именьице — бессчетну золоту казну. / Как повыгрузил со черленыих кораблей, — Состроил церкву соборнюю Миколы Можайскому*²⁶².

В названном перекрестье славянских и греческих, христианских и языческих векторов большое место занимает и сама морская тематика, имеющая важное значение в сюжетно-смысловой основе былины о Садко. Мифологема воды представлена здесь в ее традиционной двухипостасной трактовке, подчеркивающей бинарные оппозиции «хаос и космос». С одной стороны, вода показана как грозная и могущественная сила, в возможностях которой и корабли остановить, и невиданную бурю на море устроить. В этой ипостаси — «хаос» — мифологический уровень понимания стихии (буря) в былине смыкается с языческим (виновник бури — Царь Морской). В то же время вода может наградить человека, послав ему как материальное богатство («рыба — Золоты-Перья»), так и обеспечив соответствующий социальный статус (победа в споре-закладе). Вода-«космос» в былине о Садко тесно связана с христианским стержнем, поскольку именно православный святой, так сильно и издавна чтимый в народе, вызволяет Садко из «хаоса» разгулявшегося Морского Царства и избавляет рыбаков на воде от неминуемой гибели.

Подобное направление развертывания сюжета былины – упорядочивание хаоса язычества космосом христианства, умиротворение и трансформация воды бушующей в стихию, способную облагодетельствовать человека – сходно с космогоническими

²⁶² Садко-купец, богатый гость (Пудога, сказитель Сорокин А.П.) // Песни, собранные П.Н. Рыбниковым. Указ. изд. С. 196. В данном контексте небезынтересен реальный факт строительства купцом Садко Сытиничем церкви святых Бориса и Глеба в Новгороде, о чем упоминается в труде Н. Костомарова: *Костомаров Н.И.* Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада (История Новгорода, Пскова и Вятки). Указ. изд. Т. II. С. 384.

мифами. Имеет смысл в этом контексте еще раз вспомнить, что «переход от неорганизованного хаоса к упорядоченному космосу составляет основной внутренний смысл мифологии, содержащийся уже в архаичных мифах творения»²⁶³.

Добавим, что истоки представлений о возможностях водной стихии одаривать и обогащать также упираются в древние мифы о выходе жизни из воды: эта идея становится смыслообразующей основой множества фольклорных образцов. Вспомним, например, о многочисленных вариантах сказки о рыбке («О рыбаке и его жене» братьев Гримм²⁶⁴ и созданную на ее основе пушкинскую «Сказку о рыбаке и рыбке»²⁶⁵; сказку о Емеле и Щуке), чей событийный и смысловой уровни имеют точки пересечения с былиной о Садко: основной идеей названных сказок является способность рыбки сделать человека богатым, кроме того, — осчастливливает она, как правило, либо того, кто прост душою (например, Емеля), либо некорыстного, «радеющего» за общественное благо. Как не вспомнить здесь сокровенные желания Садко не только погулять «в странах неслыханных», посмотреть «чудес невиданных», но и понастроить «на бесчетну казну в Новегороде <...> церквей божиих»²⁶⁶!

Еще один важный аспект мифологемы воды в ее дарующей богатство и жизнь ипостаси в былине заслуживает особого внимания. Вода может озолотить не только отдельно взятого героя — Садко. Необходимо учитывать и широкий социально-исторический контекст, согласно которому реки являлись важнейшими торговыми и военно-политическими артериями Новгородских земель. Схожая мысль получает отражение и в трудах исследователей: «Реки — дочери моря. Невеста Садко — дочь Морского царя. Былина о Садко излагает миф о реках, которые, как основные пути сообщения, и составили славу Великого Новгорода. Естественно, что богатырь получает в жены реку, которая и разливается у ног его. <...> Рыба — несущая богатство <...> — это любопытная

 $^{^{263}}$ *Топоров В. Н.* Космогонические мифы // Мифы народов мира: Энциклопедия: в 2-х т. М.: Советская энциклопедия, 1980. Т. 2. С. 6–9.

 $^{^{264}}$ Сказки, собранныя братьями Гримами. Илл. Ф. Гроть-Иоганномъ и Р. Лейнвеберомъ. Пер. с нем. под ред. П.Н. Полевого. СПб.: А.Ф. Маркс, 1895. - 567 с.

²⁶⁵ См.: *Азадовский М. К.* Источники сказок Пушкина // Пушкин: Временник Пушкинской комиссии / АН СССР. Ин-т литературы. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1936. Вып. 1. С. 134–163.

²⁶⁶ *Римский-Корсаков Н.А.* Садко: Опера-былина в семи картинах: Клавир. М.: Государственное музыкальное издательство, 1962. С. 40–41.

деталь торговой жизни древнего Новгорода и одновременно отражение одного из самых пленительных по силе воображения мифов»²⁶⁷.

В общих чертах очерченный нами «мультимифологизм» былин о Садко, в тех или иных ракурсах уже получивший освещение в трудах различных авторов необходимо дополнить разумеющимся, на наш взгляд, контекстом русалочьих мифов. Необходимо оговорить то, что в самих вариантах былин так называемая «русалочья» тематика, быть может, выражена не столь ярко, а только лишь схематично обозначена кругом действующих лиц — Морского Царя, его дочери Чернавы, которую выдают замуж за Садко, собственно, самого главного героя и ждущей его дома жены. Обогащение основы былины мифами о морских девах и кристаллизация в либретто «Садко» этой гармонично вписавшейся линии, по-видимому, все-таки стоит считать более заслугой авторов оперы. В самом деле, чарующий, завораживающий и манящий образ Волховы в творении Римского-Корсакова наследует множество родовых черт архетипического образа морской девы и появление его в структуре произведения естественно влечет за собой присутствие ассоциативный ряда, связанного с легендами, преданиями, сказаниями об этих героинях, а также с результатами их обработки в соответственных художественных опусах.

О наличии такого русалочьего контекста свидетельствует сама фабула сюжета «Садко» (как былины, так и оперы), согласно которой существо, принадлежащее водной стихии, контактирует с миром живых людей: это, в свою очередь, является сердцевиной фольклорного и художественного пластов, посвященных морским девам. В пользу обоснованности такого ракурса говорят и некоторые детали либретто, отсылающие к «Ундине» Фуке. Так, в одной из не однажды на протяжении оперы повторенных реплик Волховы – «твоею буду, буду до веку»²⁶⁸ – явственно слышится, на наш взгляд, параллель с жертвенно-преданным образом Ундины. Подкрепляют существование этих незримых связующих нитей между двумя героинями мысли В.И. Бельского,

 $^{^{267}}$ Янковский М.О. Былинные истоки оперы «Садко» Н.А. Римского-Корсакова. Указ. изд. С. 329–330.

 $^{^{268}}$ Этот своеобразный мотив обета — «твоею буду, буду до веку» или же «тебе до века буду верна» Волхова повторяет несколько раз. См.: *Римский-Корсаков Н.А.* Садко: Опера-былина в семи картинах: Клавир. Указ. изд. С. 115–116; 190, 368.

в одном из писем Римскому-Корсакову трактующего образ Морской Царевне в тесной сцепке с обликом морской девы Фуке: «не то трагическая покорность судьбе, не то полное забвение своей личности, — лишь бы был счастлив милый, — в умилительной колыбельной Царевны, этой "верной навеки слитой с милым и в гробе Ундины"»²⁶⁹.

В условиях помещения в столь сложный мультимифологичный контекст былины о Садко система архетипических образов сюжетов о морских девах трансформируется, несколько меняются и сами образы. Вместе с тем, на наш взгляд, можно констатировать наличие и функционирование в опере названной системы, представленной героем (Садко), супругой героя (Любава), морской девой (Волховой) и ее отцом (Морской Царь). Архетипические образы системы как сохраняют присущие им семы, так и обогащаются новыми, что и составляет непременное условие их жизнеспособности.

Обратимся к причинам укрупнения линии Садко — дочь Морского Царя и основаниям для развития русалочьего контекста в опере. Для понимания процесса «переинтонирования» мифологической основы былины в либретто оперы и наглядности в отслеживании постепенного созревания русалочьей линии имеет смысл вспомнить один из промежуточных вариантов расстановки акцентов в литературной основе будущего «Садко». Автор процитированного ниже письма, из коего мы считаем необходимым привести довольно большую выдержку, — Н.М. Штруп²⁷⁰, излагающий мысли В.В. Стасова²⁷¹ о важных моментах оперы: «По мнению Стасова, совершенно невозможно, чтобы Никола приказывал Садке жениться на морской царевне, когда у Садки осталась жена в Новгороде. Поэтому он советует построить эту сцену примерно так. Морской царь, его дочери и все Подводное цар-

²⁶⁹ Н.А. Римский-Корсаков. Переписка с В.В. Ястребцевым и В.И. Бельским / Сост., автор вступ. статей, комментариев и указателей Л.Г. Барсова. СПб.: Типография ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», 2004. С. 251–252. Бельский в этом письме цитирует последние строки «Ундины».

 $^{^{270}}$ Как известно, Н.М. Штруп принимал участие в формировании либретто оперы. Его версия сценария основывалась на сюжетных материалах, которые почерпнуты из былин о Садко из сборников Гильфердинга (№ 70), Рыбникова (№ 64), из первого тома сборника Кирши Данилова. См. об этом: Янковский М.О. Былинные истоки оперы «Садко» Н.А. Римского-Корсакова. Указ. изд. С. 340.

²⁷¹ Вопрос об участии критика в создании либретто оперы, пожалуй, исчерпывающе освещен в работе: *Янковский М.О.* Стасов и Римский-Корсаков // Музыкальное наследство. Римский-Корсаков: в 2-х т. М.: Изд. АН СССР, М., 1953. Т. 1. С. 337–404.

ство – начало злое, враждебное людям и Садке. Они всячески хотят завладеть Садкой и заставить его работать на погибель людям. Морской царь заставляет его играть, и вследствие увлечения Садки разыгрывается буря и происходит большой вред людям. Тогда на выручку Садке является людской заступник Никола, приказывает Садке порвать струны и возвещает Морскому царю конец его владычества. Оправившись от изумления, Морской царь делает последнюю попытку завладеть Садкой посредством своей красивой дочери. Опьяненный любовью, Садко уступает ее ласкам и венчается с ней в Подводном царстве... Последняя картина начинается появлением на лугу Николы, который приносит из Подводного царства сонного Садку и таким образом последний раз спасает его от гибели. По его приказанию морская царевна обращается с горьким прощанием в реку»²⁷².

Как видно, одна из основных неувязок былины (в разных ее вариантах), заключающаяся в странности поведения Садко, а именно — факте женитьбы на дочери Морского Царя при том, что в Новгороде у героя осталась жена²⁷³ — очень смущал и авторов либретто, и коллег, и самого композитора. Вот как комментируют этот камень преткновения исследователи: «в основе затруднений, которые испытывал композитор, лежала сложность обоснования противоестественной с точки зрения житейской психологии ситуации, при которой Садко, женатый человек, мог стать мужем морской царевны»²⁷⁴.

Сложный, амбивалентный образ Волховы, ассимилирующий в себе как Чернавушку из былины, так и дочь Морского Царя Василису Премудрую из народных

²⁷⁴ Янковский М.О. Былинные истоки оперы «Садко» Н.А. Римского-Корсакова. Указ. изд. С. 344.

²⁷² Архив Н. А. Римского-Корсакова, ГПБ, № 238/143. Письмо Н.М. Штрупа от 17 августа 1894 года. ²⁷³ Этот факт присутствует во многих вариантах былины. Например: «Садко воротился с дружиною домой. Дома его встретила молодая жена и говорила ему таковы слова: Ай же ты, любимая семеюшка! / Полно тебе ездить по синю морю, / Тосковать мое ретливое сердчушко / По твоей по буйной по головушке: / У нас много есть именьица-богачества, / И растет у нас малое детище. См.: Садко (Кижи, сказитель Леонтий Богданов) // Песни, собранные П.Н. Рыбниковым. Указ. изд. С. 349. В изложении фрагментов былины Костомаровым также присутствует этот мотив: «Между тем, плакала по нем жена в Новгороде; запоздал ее милый друг: не бывать, видно ему, с синего моря». См.: Костомаров Н.И. Севернорусские народоправства во времена удельно-вечевого уклада (История Новгорода, Пскова и Вятки). Указ. изд. Т. II. С. 243.

сказок²⁷⁵, становится своего рода решением этой дилеммы. Чернавушка довольно бледно представлена в былине в качестве подруги героя, но объективированный, надличностный, подчеркнуто символический смысл брачного союза Садко с нею заключается в покорении человеком водной стихии и служению последней его воле. С появлением реки Волхов (в вариантах, содержащихся в разных былинных сборниках, – реки Чернавы) Новгород обретает качественно иные торговые возможности, а именно – путь в море. Историческая необходимость, эпос и сказка сопрягаются здесь воедино: «Свою дочь Волхову Морской царь выдает за гуслярановгородца, выдает за Великий Новгород; и Волхова, послушная своему назначению, становится рекой у ног города» ²⁷⁶. Другой прототип – Василиса Прекрасная – также играет большое значение в итоговом облике Волховы, продуцируя появление важных новых черт (помощницы, соратницы, подруги), которые в конечном итоге укрупняют образ, придают ему весомость, переводя с периферии на авансцену сюжета.

Хотелось бы подчеркнуть, что, наряду с названными, одним из важнейших, на наш взгляд, ключей для понимания Волховы служит образ морской девы — сказочно-прекрасной, неуловимой, колдовски-притягательной, способной свести с ума и заставить забыть героя не только о жене, но и о себе самом. Данный ракурс открывает новые возможности как для понимания и интерпретации образов оперы «Садко», так и для постижения путей трансформации архетипических образов сюжетов о морских девах в произведениях художественной культуры.

²⁷⁵ Исследователи совершенно обоснованно приходят к выводу, что «тот облик, в котором Волхова предстает в опере, отличается от былинного и представляет собой результат своеобразной контаминации двух образов: дочери Морского царя Чернавушки из былины и дочери Морского царя Василисы Премудрой из народных сказок». См.: *Янковский М.О.* Былинные истоки оперы «Садко» Н.А. Римского-Корсакова. Указ. изд. С. 349. См. также: *Янковский М.О.* Стасов и Римский-Корсаков. Указ. изд. С. 376.

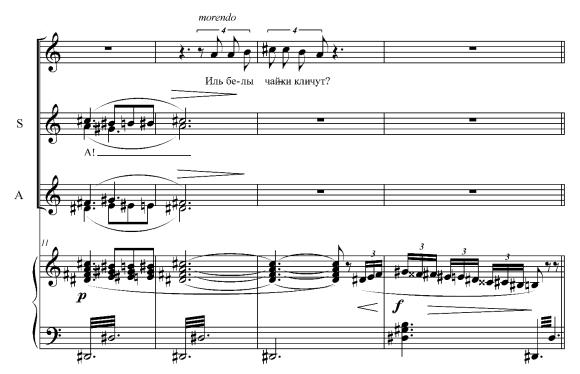
²⁷⁶ Янковский М.О. Былинные истоки оперы «Садко» Н.А. Римского-Корсакова. Указ. изд. С. 350.

Нотные примеры к § 2.12: Специфика претворения мифологемы воды и архетипического образа морской девы в опере «Садко» Н. А. Римского-Корсакова

Пример 1 Н. А. Римский-Корсаков Опера «Садко»: Сцена и интермеццо перед VI картиной 277

 $^{^{277}}$ Римский-Корсаков Н.А. Садко: Опера-былина в семи картинах: Клавир. Указ. изд. С. 286.

Пример 2 К. Дебюсси «Море». Часть III: «Диалог ветра с волнами» 278

 $^{^{278}}$ Дебюсси К. Разговор ветра с морем // Дебюсси К. Море. Три симфонических эскиза: Партитура. М.: Музыка, 1978. С. 102–103.

Пример 3 К. Дебюсси «Море». Часть I: «От зари до полудня на море» 279 .

Пример 4 К. Дебюсси «Море». Часть II: «Игры волн» 280 :

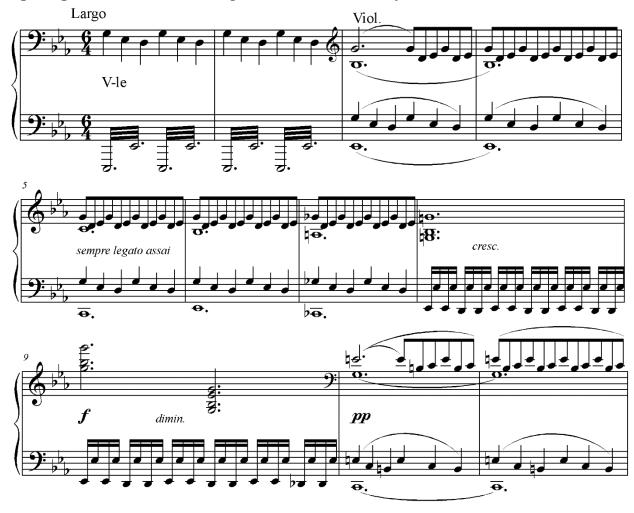

 $^{^{279}}$ Дебюсси K. От зари до полудня на море // Дебюсси K. Море. Три симфонических эскиза: Партитура. Указ. изд. С. 15. 280 Дебюсси K. Игры волн // Дебюсси K. Море. Три симфонических эскиза: Партитура. Указ. изд.

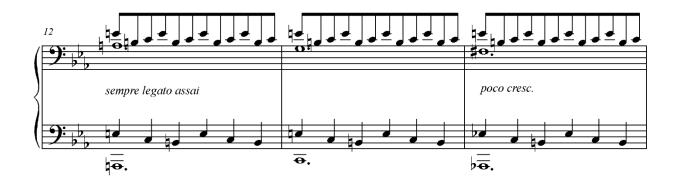
C. 75–76.

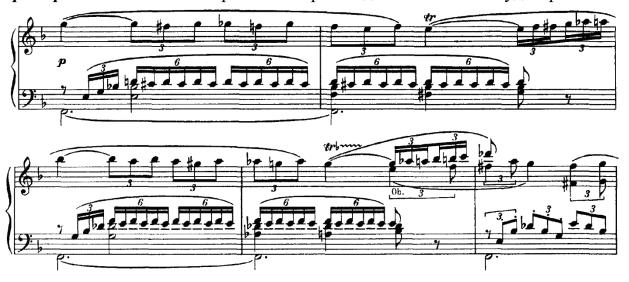
Пример 5 Н.А. Римский-Корсаков «Садко»: Вступление²⁸¹

 $^{^{281}}$ Римский-Корсаков Н.А. Садко: Опера-былина в семи картинах: Клавир. Указ. изд. С. 1.

Пример 6 Н.А. Римский-Корсаков Опера «Садко»: «Шествие чуд морских»²⁸²:

²⁸² Там же. С. 310.

 $^{^{283}}$ Дебюсси К. Сирены // Дебюсси К. Ноктюрны: Партитура. М.: Музыка, 1985. С. 82–83.

Пример 8 К. Дебюсси «Море»: «Игры волн»²⁸⁴. **Cédez un peu**

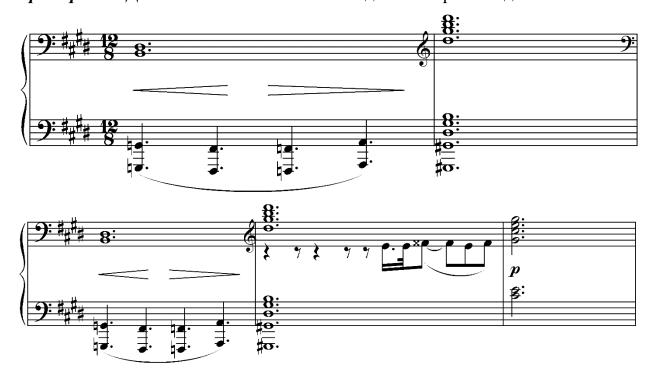

 $^{^{284}}$ Дебюсси К. Игры волн // Дебюсси К. Море. Три симфонических эскиза: Партитура. М.: Музыка, 1978. С. 51–53.

Пример 9 К. Дебюсси «Море»: «Диалог ветра с волнами»²⁸⁵:

Пример 10 К.Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда»: III картина I действия²⁸⁶.

 $^{^{285}}$ Дебюсси К. Диалог ветра с морем // Дебюсси К. Море. Три симфонических эскиза: Партитура. Указ. изд. С. 111–112. 286 Дебюсси К. «Пеллеас и Мелизанда»: Опера в 5 действиях, 15 картинах: Клавир. М.: Музыка,

²⁸⁶ Дебюсси К. «Пеллеас и Мелизанда»: Опера в 5 действиях, 15 картинах: Клавир. М.: Музыка, 1976. С. 48.

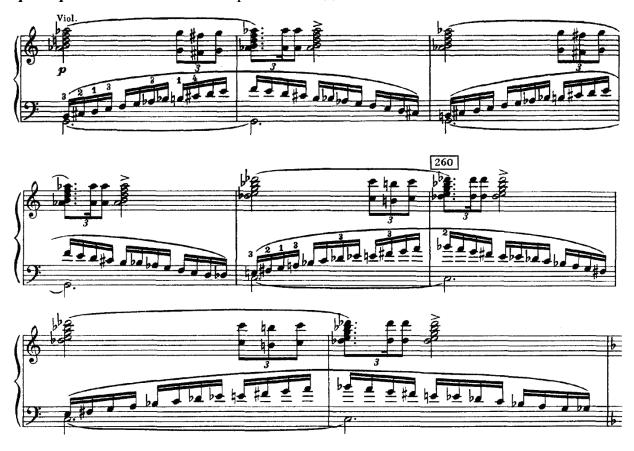
Пример 11 а К. Дебюсси «Остров радости» 287 :

 $^{^{287}}$ Дебюсси К. Остров радости // Дебюсси К. Собрание сочинений для фортепиано: в 6 т. М.: Государственное музыкальное издательство, 1961–1965. Т. 2. М., 1961. С. 3–4. 288 Там же.

Пример 13 Н.А. Римский-Корсаков «Садко»²⁹⁰

 $^{^{289}}$ Дебюсси K. Отражения в воде // Дебюсси K. Собрание сочинений для фортепиано: в 6 т. Указ.

изд. Т. 2. С. 31. ²⁹⁰ *Римский-Корсаков Н.А.* Садко: Опера-былина в семи картинах: Клавир. Указ. изд. С. 309.

Пример 14 Н.А. Римский-Корсаков «Садко»: Начало VI картины²⁹¹

Занавес

Из темной темени выступает прозрачный лазоревой терем. Посредь его ракитов куст. Царь морской,

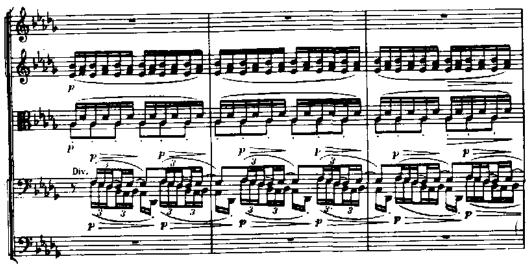
Океан-Море, со Царицею Водяницею сидят на престолах. Волхова-Царевна прекрасная прядет пряжу.

Подружки ее, красны девицы царства подводного, плетут венки из морской травы и цветов.

Пример 15 К. Дебюсси «Море»: «От зари до полудня на море»²⁹²:

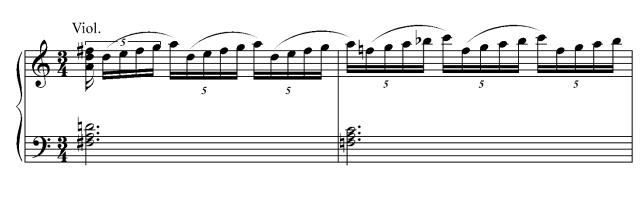
²⁹¹ Там же. С. 291.

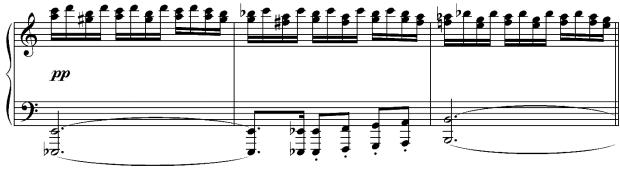
 $^{^{292}}$ Дебюсси K. От зари до полудня на море // Дебюсси K. Море. Три симфонических эскиза: Партитура. Указ. изд. С. 6–7.

Пример 16 К.Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда»: III картина I акта²⁹³

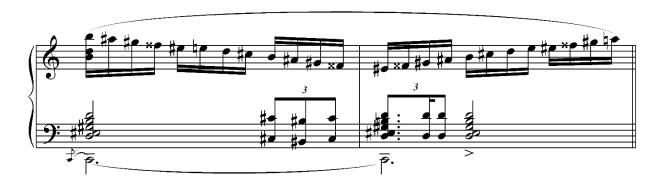
Пример 17 Н.А. Римский-Корсаков «Садко»: «Шествие чуд морских»²⁹⁴

 $^{^{293}}$ Дебюсси К. «Пеллеас и Мелизанда»: Опера в 5 действиях, 15 картинах: Клавир. Указ. изд. С. 55–56.

 $^{^{294}}$ *Римский-Корсаков Н.А.* Садко: Опера-былина в семи картинах: Клавир. Указ. изд. С. 312–313.

Пример 18 К. Дебюсси «Море»: «Игры волн» 295

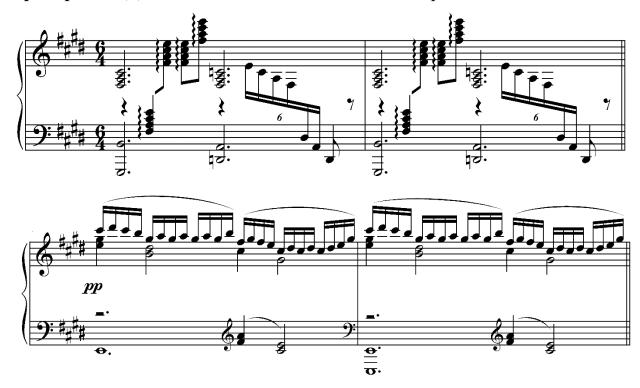

Пример 19 К. Дебюсси «Море»: «Игры волн» 296

 $^{^{295}}$ Дебюсси К. Игры волн // Дебюсси К. Море. Три симфонических эскиза: Партитура. Указ. изд. С. 48–49.
²⁹⁶ Там же. С. 40–41.

Пример 20 К. Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда»: І картина ІІ действия²⁹⁷

Пример 21 Ф. Шопен Баркарола²⁹⁸.

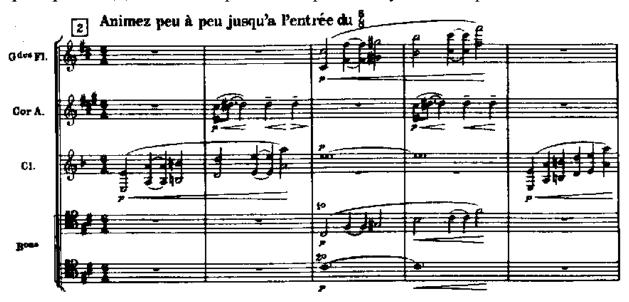
 $^{^{297}}$ Дебюсси K. «Пеллеас и Мелизанда»: Опера в 5 действиях, 15 картинах: Клавир. Указ. изд. С. 59–60.

⁵⁹⁻⁶⁰. 298 *Шопен Ф*. Баркарола. М.: Государственное издательство «Искусство», 1938. С. 3.

Пример 22 Ф. Шопен Баркарола²⁹⁹

Пример 23 К. Дебюсси «Море»: «От зари до полудня на море» 300:

²⁹⁹ Там же. С. 4.

 $^{^{300}}$ Дебюсси K. От зари до полудня на море// Дебюсси K. Море. Три симфонических эскиза: Партитура. Указ. изд. С. 1.

Пример 24 К. Дебюсси «Отражения в воде»³⁰¹:

 $^{^{301}}$ Дебюсси К. Остров радости // Дебюсси К. Собрание сочинений для фортепиано: в 6 т. Указ. изд. Т. 2. С. 34.

Пример 25 Н.А. Римский-Корсаков «Садко»: «Песня Варяжского гостя» 302

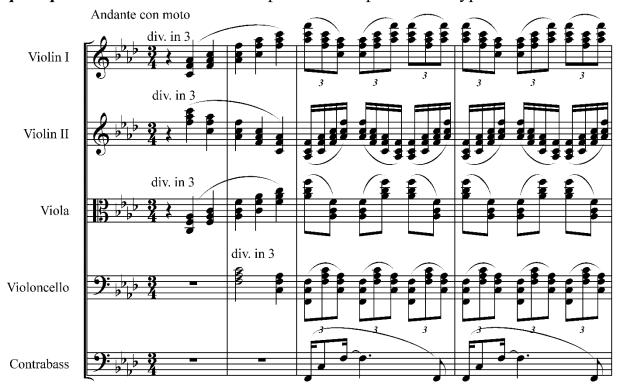
Пример 26 К. Дебюсси «Море»: «Диалог ветра с волнами» 303

 $^{^{302}}$ *Римский-Корсаков Н.А.* Садко: Опера-былина в семи картинах: Клавир. Указ. изд. С. 223.

 $^{^{303}}$ Дебюсси К. Диалог ветра с волнами // Дебюсси К. Море. Три симфонических эскиза: Партитура. Указ. изд. С. 101-103.

Пример 27 П.И. Чайковский Симфоническая фантазия «Буря»³⁰⁴:

Пример 28 П.И. Чайковский Симфоническая фантазия «Буря» 305

 $^{^{304}}$ *Чайковский П.И.* Буря: Фантазия для оркестра. Указ. изд. С. 13–14. 305 Там же. С. 40–41.

Пример 29 П.И. Чайковский Симфоническая фантазия «Буря» 306

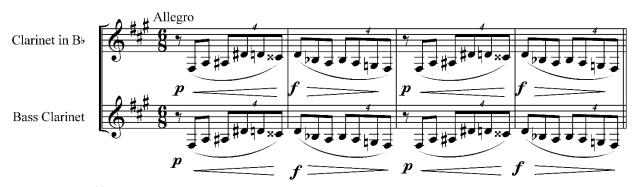

Пример 30³⁰⁷

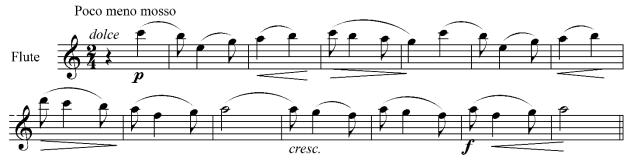

 $^{^{306}}$ Там же. С. 41–42. 307 Там же. С. 3.

Пример 31³⁰⁸

Пример 32³⁰⁹

Пример 33³¹⁰

³⁰⁸ Там же. С. 7–8. ³⁰⁹ Там же. С. 16. ³¹⁰ Там же. С. 17–18.

Пример 34 Н.А. Римский-Корсаков «Садко»: вторая картина³¹¹

Пример 35 Н.А. Римский-Корсаков «Садко»: шестая картина³¹²

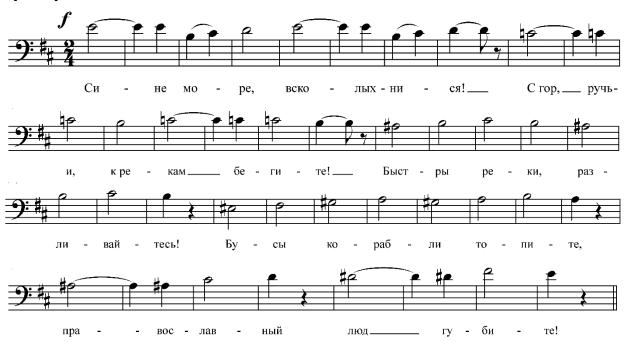
Пример 36 Н.А. Римский-Корсаков «Садко»: шестая картина³¹³

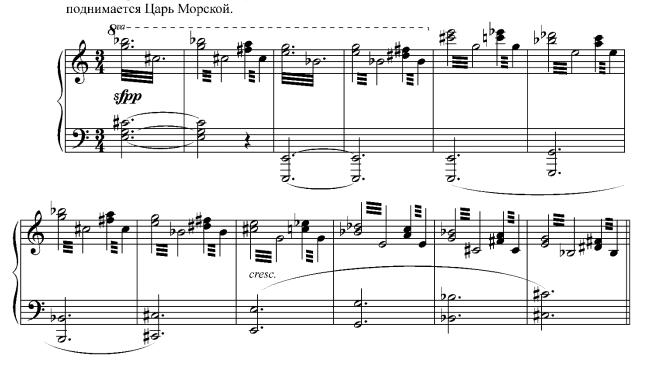
 $^{^{311}}$ *Римский-Корсаков Н.А.* Садко: Опера-былина в семи картинах: Клавир. Указ. изд. С. 120.

³¹² Там же. С. 295.

³¹³ Там же. С. 300–301.

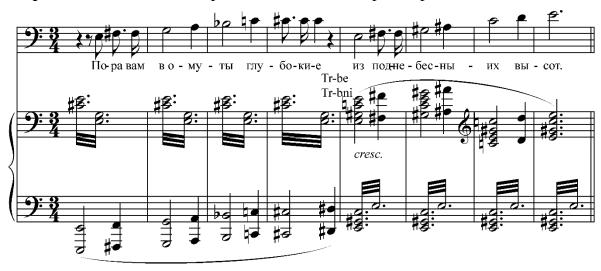

Пример 38 Н.А. Римский-Корсаков «Садко»: вторая картина³¹⁴ Вода в озере колеблется. Из глубины

 $^{^{314}}$ *Римский-Корсаков Н.А.* Садко: Опера-былина в семи картинах: Клавир. Указ. изд. С. 119.

Пример 39 Н.А. Римский-Корсаков «Садко»: вторая картина³¹⁵

³¹⁵ Там же. С. 120.

Пример 41 Н.А. Римский-Корсаков «Садко»: дуэт из второй картины³¹⁶ Largetto

 $^{^{316}}$ *Римский-Корсаков Н.А.* Садко: Опера-былина в семи картинах: Клавир. Указ. изд. С. 98.

Пример 42 Н.А. Римский-Корсаков «Садко»: четвертая картина³¹⁷: из озера слышится голос Морской Царевны

слу - шалась, при - го - рю-ни-лась.

По - ло-ни - ли серд - це мне пес - ни чуд - ны-

³¹⁷ Там же. С. 189–190.

 $^{^{318}}$ Балакирев М.А. Песня золотой рыбки: Романс для высокого голоса в сопровождении фортепиано. М.: Музыка, 1965. С. 2–3.

³¹⁹ *Римский-Корсаков Н.А.* Садко: Опера-былина в семи картинах: Клавир. Указ. изд. С. 88, 103-104, 106, 112 и далее.

 $^{^{320}}$ Там же. С. 87 и 99, 101, 105, 106, 107 и далее.

Пример 46 Н.А. Римский-Корсаков «Садко»³²¹

Пример 47 Н.А. Римский-Корсаков «Садко»³²²

Пример 48³²³

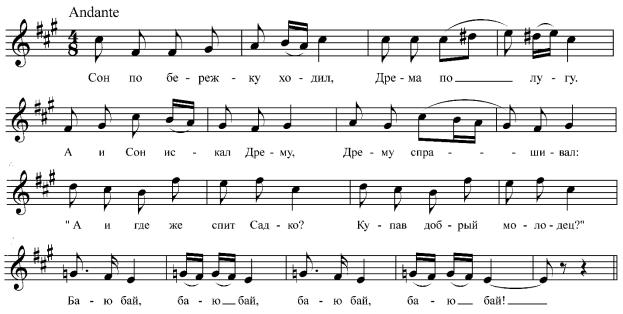

³²¹ Там же. С. 114–115.

 $^{^{322}}$ Там же.

³²³ Там же. С. 360.

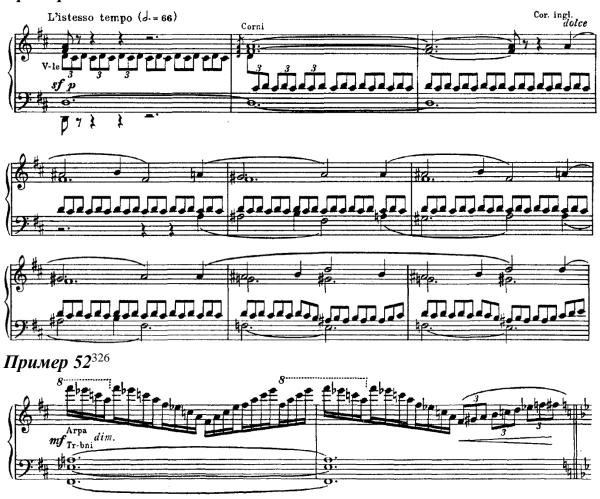
Пример 49³²⁴

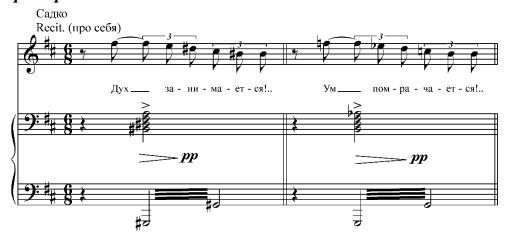

³²⁴ Там же. С. 363.

Пример 51³²⁵

Пример 53³²⁷

³²⁵ Там же. С. 189.

³²⁶ Там же. С. 190.

³²⁷ Там же. С. 96.

Пример 54³²⁸

Пример 55³²⁹

Пляска: все царство подводное начинает пляску, все более и более оживленную.

Русалки и чуда морские припевают. Морская Царевна сидит возле Садко. Царь с Царицею на престолах.

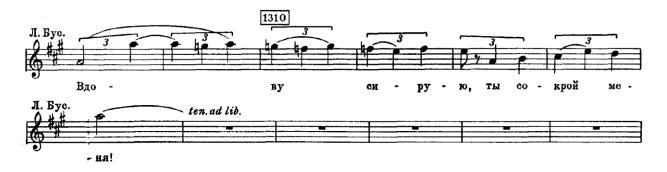

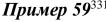
³²⁸ Там же. С. 90.

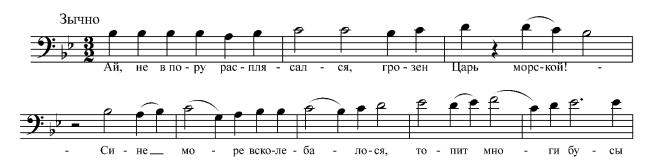
³²⁹ Там же. С. 384.

Пример 58: Н.А. Римский-Корсаков «Садко»: третья и седьмая картины³³⁰

³³⁰ Там же. С. 126 и 369–370.

³³¹ Там же. С. 350.

 $^{^{332}}$ *Римский-Корсаков Н.А.* Снегурочка (Весенняя сказка): Опера в четырех действиях с прологом. М.: Музыка, 1974. С. 194.

Нотные примеры к § 2.13: «Утопленница» Н. В. Лысенко: национальная украинская опера о русалке

 $^{^{333}}$ *Лисенко М. В.* Утоплена. Лірико-фантастична опера на 3 дії. Клавір. Указ. изд. С. 45. 334 Там же. С. 179.

³³⁵ Там же. С. 182.

³³⁶ Там же. С. 183.

Пример 5³³⁷ Сопраны Альты РУСАЛКЫ. Вже мисяць надъ Ha - MH вы **р** ой, 30 - ри ро - я - мы мыг - тять; ко И co дна на промин-ня зры-311 ĸи, часънамъпо-ра, яс-но-о Гу - ля -ты на сриб-но -му виль-нень-ко безъдумъ, безъ жур - бы JО плескать въ до-ло - ни пидъ я-тысь и плескать смі - н - ты-ся и плескать пидъ гиллямь роскиш-нымь вербы.

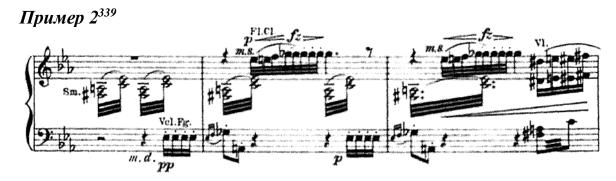
³³⁷ Там же. С. 186.

Нотные примеры к § 2.14: «Русалка» А. Дворжака в контексте оперных версий сюжета о морских девах: интеграция наднационального сюжета и национальных традиций

³³⁸ *Dvořák Ant.* Rusalka: Lyrická pohádka o 3 jednáních: Klavírní výtah se zpěvy. Praha: U mělecká Beceda, 1910. S. 3. ³³⁹ Ibid. S. 4. ³⁴⁰ Ibid. S. 4.

³⁴¹ Ibid. S. 5.

 $^{^{342}}$ Ibid. S. 25–26. Подобная же приведенной арфово-духовая «виньетка» будет обрамлять выходы Русалки во многих фрагментах оперы – к примеру, красочные арфовые преамбулы предваряют ее появления в третьем акте. Ibid. S. 179, 202–203, 249–250 и т.д. 343 Ibid. S. 37–38.

Пример 7³⁴⁴

Пример 8³⁴⁵

Пример 9³⁴⁶

³⁴⁴ Ibid. S. 54. ³⁴⁵ Ibid. S. 76–77. ³⁴⁶ Ibid. S. 80

Пример 11³⁴⁸

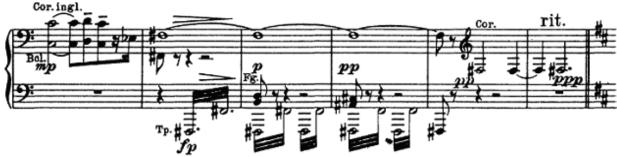
³⁴⁷ Ibid. S. 108.

³⁴⁸ Ibid. S. 119–120.

³⁴⁹ Ibid. S. 121.

Пример 13³⁵⁰

Пример 14³⁵¹

později zasvitne měsíc. Rusalka ještě se ohlédne na místo, kde prve stála, a pak zvolna zajde.)

Dämmerung bricht herein. Dann geht der Mond auf. Russalka blickt noch einmal nach der Stelle zurück, wo sie

gestanden und verschwindet dann).

Пример 15³⁵²

Moderato maestoso.

(Zaplanou světla. Slavnostní hudba. Vyjdou trubači, stanou před zámkem. Ze zámku vychází skvělá družina (Lichter flammen auf. Festmusik. Die Trompeter stellen sich vor dem Schlosse auf. Die Gäste promenieren u.

³⁵⁰ Ibid. S. 123.

³⁵¹ Ibid. S. 123.

³⁵² Ibid. S. 125–126.

³⁵³ Ibid. S. 126.

³⁵⁴ Ibid. S. 148.

Пример 18³⁵⁵

(Rusalka vidouc, ze princ objimá kněžnu, náhle se vyrve vodníkoví, zoufale vyběhne a vrhne se v náruč princovu.)

Пример 19356

³⁵⁵ Ibid. S. 171.

³⁵⁶ Ibid. S. 171.

Пример 20357

(Rusalka líbá a líbá prince.)
(Rusalka küsst den Prinzen wieder und wieder.)

Пример **20**³⁵⁸

(Rusalka líbá a líbá prince.)
(Rusalka küsst den Prinzen wieder und wieder.)

Пример 21³⁵⁹

³⁵⁷ Ibid. S. 259.

³⁵⁸ Ibid. S. 259.

³⁵⁹ Ibid. S. 249.

Пример 24³⁶²

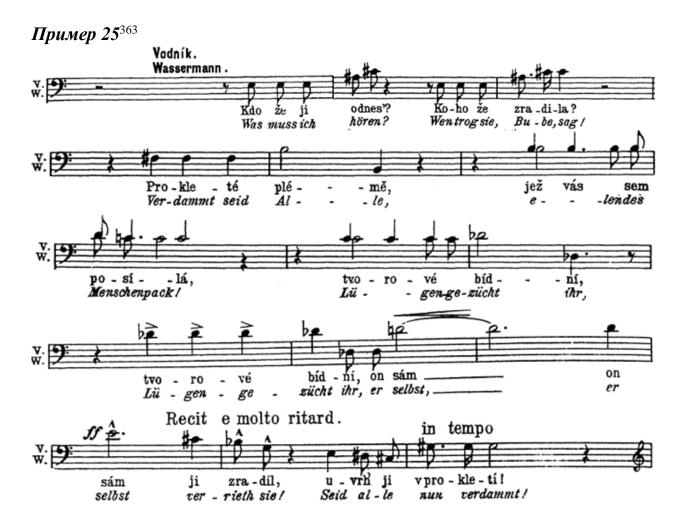

 $^{^{360}}$ Ibid. S. 244. Текст следующий: «Белая моя лань!»

³⁶¹ Ibid. S. 260. Текст следующий: «О, поцелуй меня еще, о, поцелуй меня еще. О, миг блаженный... Самый дорогой – твой поцелуй навеял мне покой. Я умираю... Я счастлив, я любим тобой!.. (У м и р а е т) ».

³⁶² Ibid. S. 131.

 $^{^{363}}$ Ibid. S. 222–223. Текст следующий: «Ты что болтаешь? Кто ею сгублен был? Тебя послали людские выродки – проклятье всем им, проклятье всем им! Он сам, он сам виновен, он погубил ее!».

³⁶⁴ Ibid. S. 225. Текст следующий: «Я отомщу вам! Я отомщу вам! Страшна моя рука! (Погружается в озеро)».

pplegato

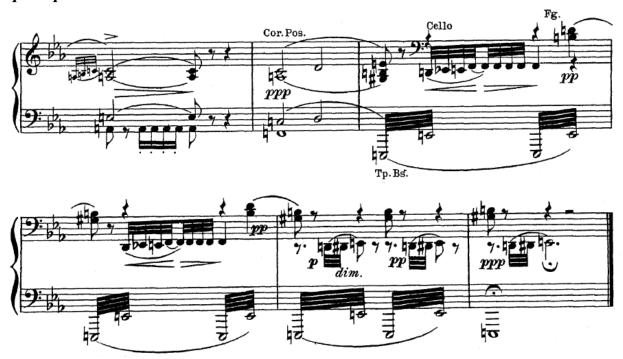
³⁶⁵ Ibid. S. 241–242. Текст следующий: В глубинах темных, одна, милых сестер лишена, горестно русалка стонет. Жалко ее, ох, как жалко! (Погружается в озеро. Месяц прячется за облако).

³⁶⁶ Dvořák Ant. Vodnik. Symponicka báseň podle baladě Karla Jaromira Erbena, op. 107: Partitura. – Praha: Statni Nakladalelstvi Krásné Literatury, hudby a umeni, 1958. S. 12.

Пример 29³⁶⁷

Пример 30³⁶⁸

³⁶⁷ Ibid. S. 15. ³⁶⁸ Ibid.

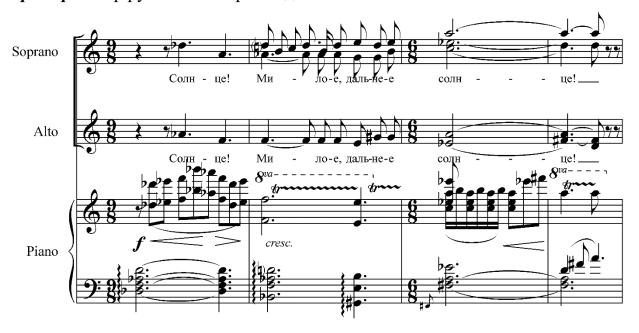
Нотные примеры к § 2.15: Архетипический образ морской девы в творчестве Юлии Вейсберг: неоконченная опера «Русалочка»

Пример 1 Хор русалок из первого действия ³⁶⁹

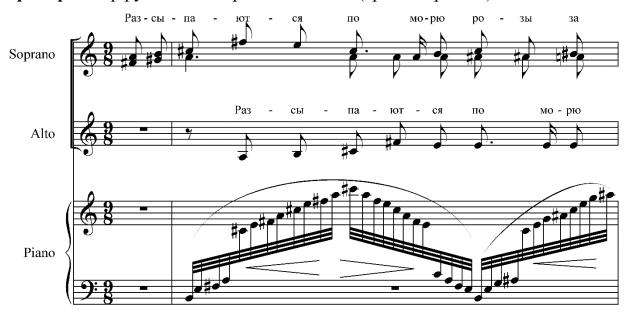

³⁶⁹ ОР РНБ Фонд 639 Римский-Корсаков А. Н. и Вейсберг Ю. Л. Оп. 1, ед. хранения № 171. Русалочка: опера в 3-х действиях, 5 картинах, ор. 18. Либретто по сказке Х. Андерсена С. Я. Парнок и Ю. Л. Вейсберг. [Д. 1] (Действие первое) Хор русалок («Солнце, милое солнце!»; *Allegretto grazioso*; 6/8; *A-dur*). Клавир [1921–1925 гг.]. 2 лл. С. 1.

Пример 2 Хор русалок из первого действия ³⁷⁰

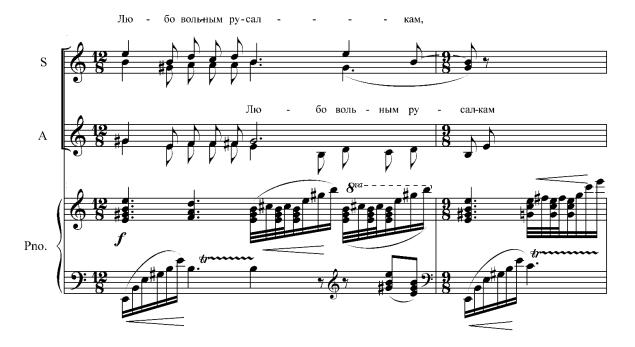

Пример 3 Хор русалок из первого действия (средний раздел) 371

³⁷⁰ Там же. С. 1. ³⁷¹ Там же. С. 2.

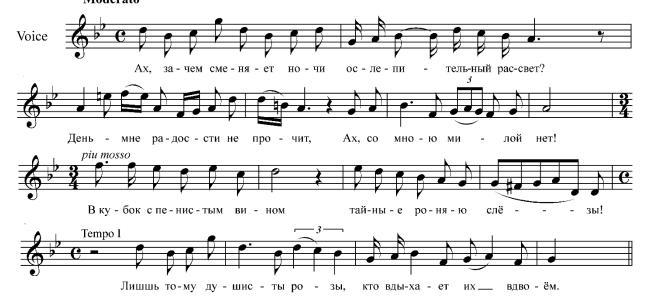
Пример 4 Хор русалок из первого действия. Кода 372

³⁷² Там же. С. 4.

Пример 5 Канцонетта Принца ³⁷³ Моderato

 $^{^{373}}$ ОР РНБ. Фонд 639. Римский-Корсаков А. Н. и Вейсберг Ю. Л. Оп. 1, ед. хранения № 174: Русалочка: опера в 3-х действиях, 5 картинах, ор. 18. Либретто по сказке Х. Андерсена С. Я. Парнок и Ю. Л. Вейсберг. Действие не указано. Канцонетта [принца] («Ах, зачем сменяет ночи»; Моderato; $^{4/4}$; g-moll). Для голоса с малым оркестром. Партитура. [1921–1925 гг.]. Пагинация 1–9. Отметим, что рукописные копии канцонетты также содержатся в РГАЛИ (ф. 653 оп. 1 ед. хр. 342). Далее нотные примеры будут приводиться по рукописям из ОР РНБ.

Пример 6 Хор девушек из второго действия ³⁷⁴

³⁷⁴ ОР РНБ. Фонд 639 Римский-Корсаков А. Н. и Вейсберг Ю. Л. Оп. 1, ед. хранения № 172. Русалочка: опера в 3-х действиях, 5 картинах, ор. 18. Либретто по сказке Х. Андерсена С. Я. Парнок и Ю. Л. Вейсберг [Д. II] (Действие второе) Хор девушек («Розы алые расстелим»; *Grazioso*, *scherzando*; 3 4; G-dur). Текст С. Я. Парнок. Клавир. [1921–1925 гг.] Пагинация 1–5, 4 лл С. 1–3.

Текст второго куплета следующий:

Вы, цветы,

резвитесь с нами,

Разлетайтесь мотыльками,

Пышных красок переливом

Разыграйтесь над заливом!

Там живет в стране далекой

Дева – краше в мире нет!

Ей, невесте темноокой

Вы несите наш привет!

Ей, невесте темноокой

Вы несите наш привет!

Пример 7 Танец Русалочки. Начало ³⁷⁵

Пример 8³⁷⁶

³⁷⁵ ОР РНБ. Фонд 639 Римский-Корсаков А. Н. и Вейсберг Ю. Л. Оп. 1, ед. хранения № 173. Русалочка: опера в 3-х действиях, 5 картинах, ор. 18. Либретто по сказке Х. Андерсена С. Я. Парнок и Ю. Л. Вейсберг. [Д. II] (Действие второе). Танец русалочки (Allegretto capriccioso; 12/16). Клавир. [1920-е гг.]. Пагинация 1–8. 4 лл. С. 1.

 $^{^{376}}$ ОР РНБ. Фонд 639 Римский-Корсаков А. Н. и Вейсберг Ю. Л. Оп. 1, ед. хранения № 173: Там же. С. 1.

Пример 9. Танец Русалочки. Средний раздел³⁷⁷

³⁷⁷ Там же. С. 4.

Пример 10. Матросская пляска. Начальный раздел. Партия скрипок ³⁷⁸ Con moto giocoso

Пример 11. Матросская пляска. Соло гобоя³⁷⁹

³⁷⁸ ОР РНБ. Фонд 639 Римский-Корсаков А. Н. и Вейсберг Ю. Л. Оп. 1, ед. хранения № 175: Русалочка: опера в 3-х действиях, 5 картинах, ор. 18. Либретто по сказке Х. Андерсена С. Я. Парнок и Ю. Л. Вейсберг. Действие не указано. Пляска матросов. (Con moto, giocoso; 4/4; F-dur). Для большого оркестра. Партитура. 1934 г. 19 лл. С. 1–5.

³⁷⁹ Там же. С. 5–9.

Приложение к § 2.17 и § 3.1: Литературные приношения Лорелее: тексты стихотворений и оперные либретто

Йозеф фон Эйхендорф. «Разговор в лесу» (1812) Перевод с немецкого М. Павловой.

Ползет туман. Ночь холодна, Прекрасны женщина и конь, Что едешь ты в лесу одна? Как строен стан.... в глазах огонь... Голубка, придержи коня, Великий Боже, силы дай!... Возьми в попутчики меня! Так ты же ведьма Лореляй! «Мужская хитрость велика, «Да, путник, на скале крутой От горя на душе тоска. Над Рейном тихий замок мой. Блуждает рог лесной, звеня... Ползет туман. Рога трубят. Беги! Ты не узнал меня». И нет тебе пути назад».

Баллада Отто Гейнриха фон Лебена «Скала Лурлей» (1821). Перевод Л. Гинзбурга.

Краса ее заманитОт песен и от взглядаТебя в пучину вод,Спеши уплыть скорей,Взгляд сладко одурманит,Спастись от водопадаНапев с ума сведет.Златых ее кудрей.

Генрих Гейне «Лорелея» (1824). Перевод А. Блока (1909).

Не знаю, что значит такое,Золотым убирает гребнем,Что скорбью я смущен;И песню поет она:Давно не дает покоюВ ее чудесном пеньиМне сказка старых времен.Тревога затаена.

Прохладой сумерки веют, Пловца на лодочке малой И Рейна тих простор; Дикой тоской полонит; В вечерних лучах алеют Забывая подводные скалы, Вершины дальних гор. Он только наверх глядит.

Над страшной высотоюПловец и лодочка, знаю,Девушка дивной красыПогибнут среди зыбей;Одеждой горит золотою,И всякий так погибаетИграет златом косы.От песен Лорелей.

Г. Аполлинер «Лорелея» (вошло составной часть в сборник «Алкоголи», 1913). Перевод Г. Русакова.

Мужчины, не снеся любовного искуса, Ломились в Бухарах к одной колдунье русой Епископ приказал призвать ее на суд Взглянул и все простил бесовке за красу.

- О, Лорелея! Глаз бесценные каменья! Кто обучил тебя искусству обольщенья? Трем рыцарям дает епископ приказанье Доставить в монастырь заблудшее созданье. - Прощайся с миром, Лор! Твой взгляд безумен, Лор!

Отныне твой удел – монашеский убор.

Они пустились в путь, несчастную жалея

- Мне жить невмоготу, беду сулит мой взгляд Кто глянет на меня – судьбе не будет рад. В моих глазах огонь, а вовсе не каменья В костер меня! Лишь он развеет наважденье! - О, Лорелея! Жжет меня твой взгляд-пожар! Я не судья тебе и сам во власти чар.
- Да оградит вас Бог! Моя погибель близко. Молитесь за меня Заступнице, епископ! Мой милый далеко, его со мною нет Уж лучше помереть, постыл мне белый свет.

От горя извелась, с тоскою нету сладу. Как гляну на себя — так любой смерти рада. А сердце все болит с тех пор как он ушел. Ох, сердце все болит, весь мир уныл и гол. И рыцарям в слезах взмолилась Лорелея:
- Мне б только на утес подняться над рекой, Мне замку моему хотя б махнуть рукой!

Мне только бы в реке прощально отразиться, A там — и в монастырь к старухам да вдовицам.

Ей ветер кудри рвет и тучи мимо мчат, - Скорей спускайся вниз! - три рыцаря кричат.

- Ах, там вдали челнок по Рейну проплывает! В нем суженый сидит: увидел, призывает! На сердце так легко и милый все зовет, И в тот же миг она шагнула в темень вод.

Плененная собой, скользнувшей под утесом, Шагнула к сини глаз и золотистым косам.

Эрих Кестнер. На Лорелее вверх ногами.

Приводится по: https://www.stihi.ru/2016/12/01/868 На Лорелее вверх ногами (основано на реальных событиях) Перевод Елены Харьес.

Скала и фея. Имя – Лорелея. Недалеко от Бингена, на Рейне. Где шкиперы, свернув в восторге шеи, Покорно шли ко дну. Воспел их Гейне.

Все изменилось: шкиперы, корветы... Благоустроен Рейн и, по старинке, Никто уже не гибнет, если где-то Вдруг причесаться вздумалось блондинке.

Но, несмотря на это, происходят Истории, которые порою В мир сказок о героях нас уводят, Влача героев новых за собою.

Недавно на скале, красив и ловок, Встал на руки гимнаст, и над рекою Раздался тихий вскрик людей из лодок, Когда на высоте, вниз головою Стоял он, как на брусьях, на обрыве. Прогнувшись, улыбался своевольно. Неважно, был ли смысл в его порыве, Он был героем, этого довольно.

В лучах заката солнце стыло в Рейне. Туман тоски вдруг взгляд его овеял. Подумал он о Лорелее Гейне И рухнул вниз, сломав, конечно, шею.

Он умер как герой. Горька утрата. Благословлен он Рейна берегами. А смерть – не слишком дорогая плата За миг на Лорелее, вверх ногами!

P.S. Подумал я и пару слов добавил: Его семья... (не упрекайте их!) Жену с ребенком тот гимнаст оставил... Но край героями сказаний славен. Не важен там оставшийся в живых.

Александр Гранов. Лорелея. Приводится по: https://www.stihi.ru/2013/06/05/3040

Лорелей, Лорелея, Лета... Не в России утес, на Рейне, Погруженный в тревогу песни, Полоненный дикой тоскою,

Что волнует в Лоре поэтов? Чем она зацепила Гейне?

Леонора, Лаура, Лора, Кто ты? Нимфа? Сирена? Демон? Катит Рейн свои воды в море Мимо в выси сидящей девы.

Первым вспомнил о ней Брентано, Оживил все и слил воедино, В память всем подутесным драмам Дали именно это имя.

Звали девушку эту Лора. А «in Lei» – на горе, лишь значит, Что сирены приносят горе, Утонувший уже не плачет... В ожиданьи признанья – лести, Ею будет он упокоен.

Разойдутся круги неспешно, Все поглотит реки пучина... Сказки той орфейная внешность, Лишь сомнений нам даст морщины.

Мандельштам Лорелею вспомнит, С ней Высоцкий судьбу торопит, Видно нету дороги кроме, Лореально – смертельной топи... 06.2010.

Фрагменты либретто (по Э. Гейбелю) неоконченной оперы «Лорелея» Ф. Мендельсона

Ленора (Лорелея), дочь хозяина маленького трактира на Рейне, после долгого и одинокого блуждания в лесу встречает охотника Отто. Они неистово влюбляются: он пфальцграф, но скрывает свое звание и статус. Поскольку он обручен с Принцессой Бертой, его старый и верный слуга, обнаруживая его секретную привязанность настоятельно умоляет его бросить, покинуть Ленору. Пфальцграф Отто обещает сделать так и попрощаться с Ленорой на закате. Однако его решимость совершенно тает перед ее любовью, он даже забывает о том, что должен встретиться с обручившейся с ним невестой Бертой на закате дня до тех пор, пока Леонора невольно не напоминает ему об этом, обращая его внимание на послышавшийся звук вечернего колокола. Он уходит, не найдя в себе мужества сказать, что навсегда. Пока она грустно смотрит ему вслед, вновь раздается звук колокола и отдаленный женский хор поет «Аve Maria». Ленора слушает набожно, внимательно, затем подпевает сама, пока хор, теряясь растворяется вдалеке.

В дальнейшем события первого акта в либретто Э. Гейбеля разворачиваются следующим образом. В день свадьбы местные виноделы выбирают Ленору в качестве фрейлины-посланницы на свадьбе именитого пфальцграфа Отто и графини Берты. Ленора должна приветствовать молодых от имени всех жителей. Когда Ленора видит Отто в качестве жениха, она лишается чувств. Не оправившись от потрясения, Ленора в отчаянии ищет убежища на берегу Рейна, где в ночи молит духов воды о помощи. При условии, что она теперь будет называться Невестой Отца Рейна, духи воды даруют Леноре такую красоту, которая теперь будет сводить с ума и пленять всех мужчин и, таким образом, сможет отомстить за неверность Отто. Ленора соглашается на эти условия.

Приводится по: *Mendelssohn-Bartholdy F*. Loreley: an unfinished opera / The English version by W. Bartholomew. – London: Novello and Company, Limited [Перевод наш. – H. B.]

Либретто (второй акт) оперы в трех актах «Лурлайн» [Лорелея] Уильяма Винсента Уоллеса на либретто Эдварда Фитцбола

Во втором акте либретто Гейбеля следующие события: Прошло два месяца с того дня, как Отто и Берта сыграли свадьбу, а Ленора просила помощи у духов Рейна. Брак Отто и Берты не принес им обоим счастья. Все мужчины, особенно Отто, были околдованы чаровской красотой Леноры после того, как она вернулась с Рейна. Отто более не верят ни жена, ни его придворные. Ленора уходит в монастырь; там она, однако, поглощена мыслями о том, что должна вернуться к своему отцу. Ленора узнает о смерти охваченной горем Берты, а Отто понимает, что Берта умерла лишь тогда, когда похоронная процессия проходит мимо. Отто находит Ленору и умоляет ее о прощении; их спор заставляет Ленору бежать к Рейну, преследуемую Отто. После того, как она отказывается следовать за ним, он отчаивается, находя свой конец в водах Рейна. Месть свершилась — духи воды требуют, чтобы Ленора сдержала свое обещание и стала невестой Рейна. Ленора становится Лорелеей. Это делает ее частью подводного царства, откуда она уже никогда не сможет вернуться в мир смертных людей.

Либретто оперы «Лорелея» (1890) Альфредо Каталани на либретто Анджело Дзанардини (в сотрудничестве с другими авторами).

Первое действие. У герцога Вальтера есть невеста Анна фон Реберг, племянница богатого маркграфа Рудольфа. Однако герцог Вальтер встречает на берегу Рейна девушку-сироту Лорелею, в которую влюбляется и объясняется в своем чувстве. Друг Вальтера Герман, кому Вальтер поведал о своих свиданиях, советует ему забыть о своем мимолетном чувстве и продолжать готовиться к свадьбе. Тем не менее Герман, сам тайно влюбленный в Анну, возмущен таким отношением Вальтера к своей невесте и решает уговорить Альбериха – властелина Рейна – отомстить за ее честь. Лорелея, узнав об обмане Вальтера, в отчаянии бросается в воды Рейна и превращается в чаровскую красавицу-соблазнительницу. Второе действие. Герман раскрывает Анне секрет Вальтера, однако та не желает его выслушать. Однако по дороге в церковь в день свадьбы молодые видят Лорелею, которая так околдовывает Вальтера, что он, забыв о невесте, бросается к ней. Лорелее удается выскользнуть из объятий Вальтера и исчезнуть в водах Рейна. Вскоре она появляется на скале. При виде ее потрясенная всем происходящим Анна теряет рассудок и умирает. Третье действие. Вальтера проклинают за его вероломство и даже не позволяют проститься с Анной на похоронах. Вальтер отправляется на берег Рейна, чтобы вымолить прощения у Лорелеи. Красавица уже близка к тому, чтобы простить своего вероломного возлюбленного, однако духи вод напоминают ей о ее клятве верности властелину Рейна. Согласно этой клятве, Лорелея должна вернуться на свою скалу и продолжать петь свои соблазнительные песни, от которых гибнут моряки.

Нотные примеры к § 3.1: Образ Лорелеи в поэтической и вокальной культуре западноевропейского романтизма

³⁸⁰ Schuman R. Liederkreis. Zwölf Gesänge for voice and piano by J. von Eichendorff. Op.39. – Leipzig: Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig, kein Jahr. S. 5–6.

³⁸¹ Там же.

 $^{^{382}}$ Лист Ф. Лорелея [Ноты, Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://classic-online.ru/uploads/000_notes/17400/17342.pdf

³⁸³ Там же.

³⁸⁴ *Шуман К*. Лорелея [Ноты. Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://classic-online.ru/ru/production/69076 (дата обращения 22.07.2019)

³⁸⁵ Там же.

Нотные примеры к § 3.2: «Мирные» образы нимфы, нереиды и наяды в русской поэзии и русском романсе

Пример 1³⁸⁶ Не скоро, безмятежно. Тranquillo. Ф-пиано. Ф-пиано. В пол_днев_ны е ча сы

Canto. (Tenore.) Piano.

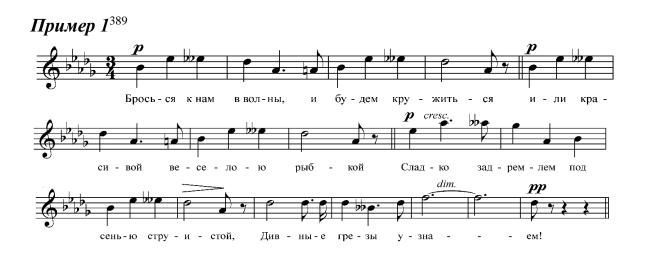
 $^{^{386}}$ Мясковский Н. Я. Наяда // Мясковский Н. Я. Размышления. Семь стихотворения Е. Баратынского. Для голоса с фортепиано. Соч. 1. М.: Государственное издательство. Музыкальный сектор, 1926. С. 18–20.

 $^{^{387}}$ Глазунов А. К. Нереида («Среди зеленых волн...»). Лейпциг: М. П. Беляев, 1898.

 $^{^{388}}$ Римский-Корсаков Н. А. Нимфа // Римский-Корсаков Н.А. Два романса на стихи Майкова. Для сопрано с фортепиано. Соч. 56. Лейпциг: М. П. Беляев, 1899. С. 1–10.

Нотные примеры к § 3.3: Русалочья тематика в кантатном и камерно-вокальном творчестве Н. А. Римского-Корсакова: аспекты интертекстуальности и архетипичности

Пример 2³⁹⁰

 $^{^{389}}$ Римский-Корсаков Н.А. Свитезянка: Романс. Указ. изд. С. 71, 76–77.

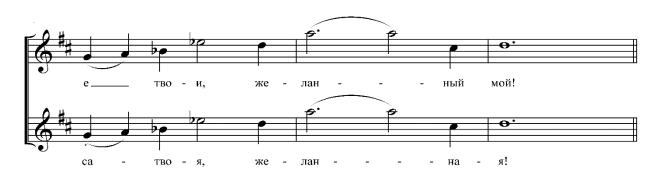
³⁹⁰ *Римский-Корсаков Н. А.* Свитезянка: Кантата для сопрано и тенора соло, смешанного хора и оркестра. // *Римский-Корсаков Н. А.* Полн. собр. соч.: в 50 т. М.-Л.: Музгиз, 1946–1970. Т. 24. М., 1966. С. 51–52 и 55–56.

Пример 4³⁹¹

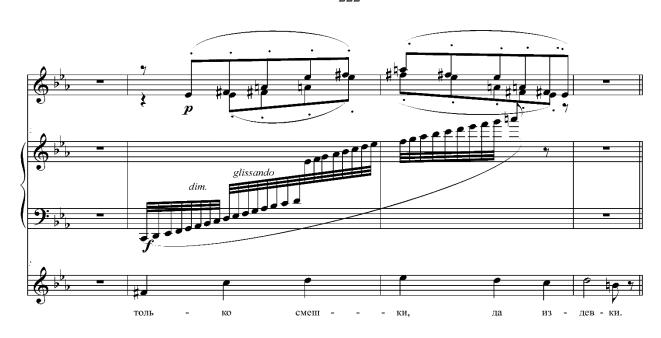

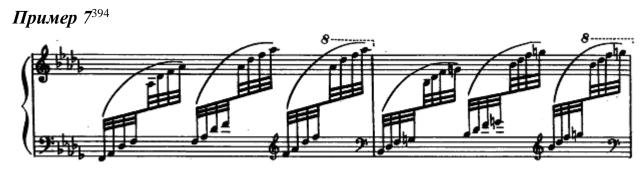
 $^{^{391}}$ Римский-Корсаков Н. А. Садко: Клавир. Указ. изд. 1962. С. 360.

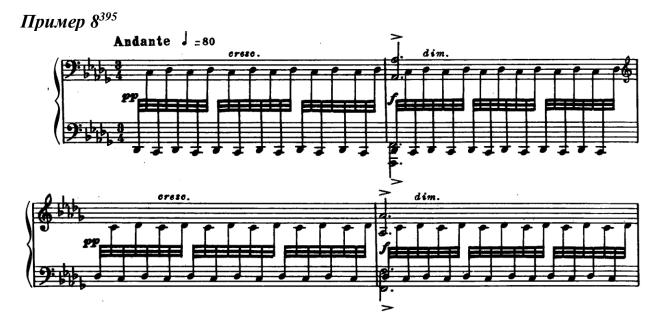

 $^{^{392}}$ Римский-Корсаков Н. А. Нимфа: Романс для сопрано // Римский-Корсаков Н. А. Полн. собр. соч.: в 50 т. М.;Л.: Музгиз, 1946–1970. Т. 45. М., 1946. С. 472–473. 393 Там же. С. 49–52.

³⁹⁴ *Римский-Корсаков Н. А.* Свитезянка: Романс. Указ. изд. С. 68–77. ³⁹⁵ Там же. С. 68.

Пример 9³⁹⁶

Пример 10³⁹⁷

³⁹⁶ Римский-Корсаков Н. А. Свитезянка: Кантата. Указ. изд. С. 33. ³⁹⁷ Там же. С. 5–7 (духовые) и 11, 28, 100 (струнные).

Пример 13

Пример 14³⁹⁸

Пример 15³⁹⁹

 $^{^{398}}$ Римский-Корсаков Н. А. Садко: Клавир. Указ. изд. С. 87. Этот вопрос пронизывает встречу Садко с Волховой и звучит в разных интонационных вариантах. См. также: с. 99, 101, 105, 106, 107 и далее.

 $^{^{399}}$ Римский-Корсаков Н. А. Свитезянка: Кантата. Указ. изд. С. 54–55.

Нотные примеры к § 3.4: «Русалка» М. Ю. Лермонтова и ее разножанровые вокальные версии

Пример 1400

 $^{^{400}}$ *Пауфлер К.* Русалка: Романс на стихи М. Ю. Лермонтова. Указ. изд. С. 3. Пауфлер Кристиан (Христиан) Генрихович [XIX в.] – русский композитор. 401 Там же. С. 4.

⁴⁰² Панаев А. Л. Русалка: Ария для контральто. Указ. изд. С. 5. Панаев Ахилес Лиодорович (1862—1919) — русский композитор, дирижер, педагог, скрипач. Ученик Г. Венявского. Важным фактом биографии этого композитора является то, что долгое время он был хранителем унаследованной им от отца скрипки Джузеппе Гварнери дель Джезу, которая принадлежала ранее Николо Паганини и которую выкупил у его сына, Ахилла Паганини, Лиодор Александрович Панаев (1819—1886), казанский помещик, скрипач-любитель. Ахиллес Лиодорович (1862—1919) был долгое время как хранителем инструмента, так и исполнителем на нем, поскольку сам являлся профессиональным скрипачом, композитором, дирижером. Из рода Панаевых вышло немало деятелей искусства. Например, молодость Ф.И. Шаляпина тесно связана с Панаевскими садами в Казани, принадлежащими семье Панаевых. Так, дебют молодого Шаляпина, как известно, состоялся именно на сцене казанского летнего Панаевского театра.

 $^{^{403}}$ Чесноков П. Г. «Русалка» для жен. хора, фисгармонии и фортепиано // Чесноков П.Г. Произв. для женского хора в сопровождении фортепиано. М.: Музгиз, 1962. С. 25–26.

⁴⁰⁴ Длуский Э. Я. Русалка: Романс. Для голоса с фортепиано. Указ. изд. С. 2–3. Длусский Эразм (Рафаил) Яковлевич (1857–1923) – русский композитор, пианист, педагог.

Пример 6⁴⁰⁵

Пример 7406

 $^{^{405}}$ Пауфлер К. Русалка: Романс на стихи М.Ю. Лермонтова. Указ. изд. С. 4.

 $^{^{406}}$ Акименко Ф. С. Русалка: для сопрано с сопровождением фортепиано. Указ. изд. С. 2–3. Акименко (Якименко) Федор Степанович (1876–1945) – русский композитор, пианист, педагог, музыкальный критик.

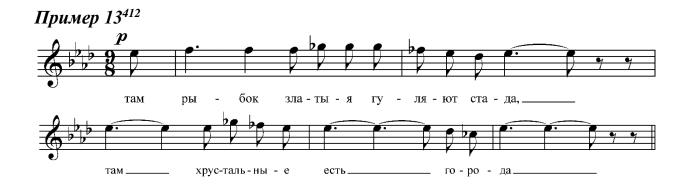
⁴⁰⁷ Там же. С. 9–10.

 $[\]frac{1}{408}$ Панаев А. Л. Русалка: Ария для контральто. Указ. изд. С. 2. $\frac{1}{409}$ Там же. С. 2–3.

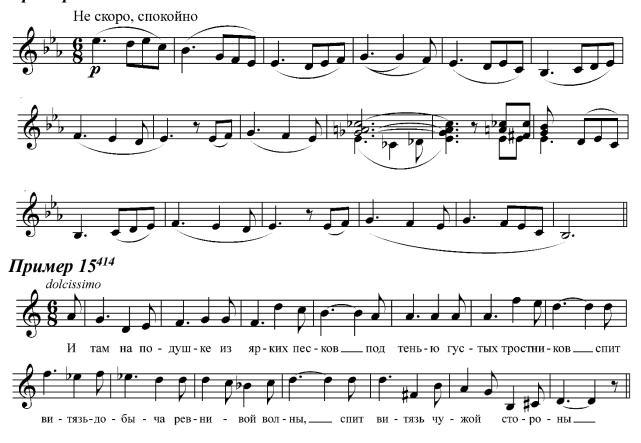

 $^{^{410}}$ Штейнберг М. О. Русалка: Музыка к стихотворению М. Ю. Лермонтова для оркестра, сопрано соло и женского хора, ор. 4. Указ. изд. С. 6.

⁴¹¹ Там же. С. 6.

⁴¹² Там же. С. 23. Помимо только что приведенных примеров, в нижеследующих аналитических очерках, посвященных фактурно-изобразительным, иллюстративным средствам романсов и кантат, содержатся и другие (см. примеры 34, 35), из которых явствует – сколь важную роль играют круговые мотивы в музыкальной ткани кантаты М. Штейнберга.

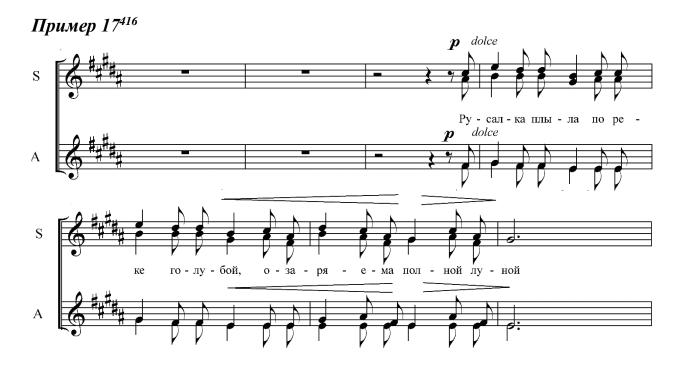

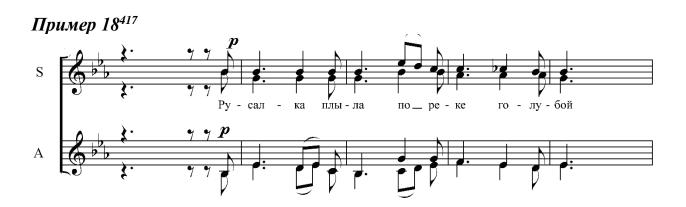

 $^{^{413}}$ *Чесноков П. Г.* «Русалка» для женского хора, фисгармонии и фортепиано. Указ. изд. С.19.

⁴¹⁴ Пауфлер К. Русалка: Романс на стихи М.Ю. Лермонтова. Указ. изд. С. 6.

⁴¹⁵ *Рубинитейн А. Г.* «Русалка»: [Кантата] для женского хора и соло-альто. Указ. изд. С. 3–4.

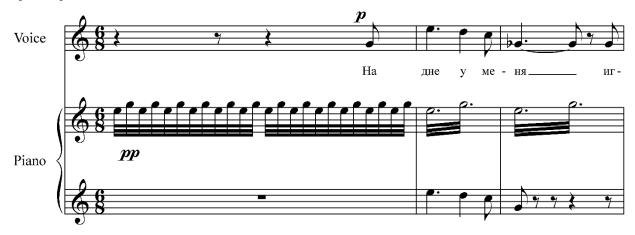

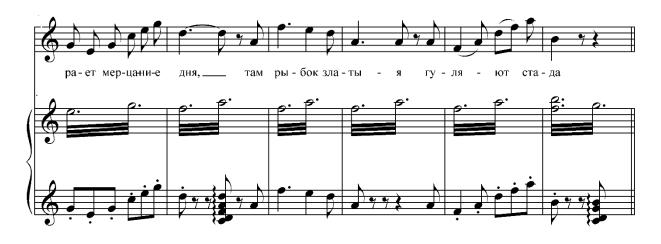
⁴¹⁶ Катуар Е. Л. Русалка: для соло, хора и оркестра: Переложение для пения с фортепиано. Указ. изд. С. 2. Катуар Георгий (Егор) Львович (1861–1926) – русский композитор французского происхождения, автор ряда разножанровых произведений и музыковедческих трудов, профессор Московской консерватории (1917–1926). Известны его теоретические труды в области гармонии и музыкальной формы: «Теоретический курс гармонии» (1924–1925), «Музыкальная форма» (издан посмертно в 1934–1936). Творческое общение связывало Г.Л. Катуара с П.И. Чайковским, высоко оценившим его дарование, С.И. Танеевым, А.С. Аренским, Н.А. Римским-Корсаковым, А.К. Лядовым и другими композиторами. Среди учеников Г.Л. Катуара – Д.Б. Кабалевский, Л.А. Половинкин, Д.М. Цыганов, С.В. Евсеев, Л.А. Мазель и многие другие

⁴¹⁷ *Чесноков П. Г.* «Русалка» для женского хора, фисгармонии и фортепиано. Указ. изд. С. 19.

 $^{^{418}}$ Виардо-Гарсиа П. Русалка: Романс. Указ. изд. С. 2. Виардо-Гарсия Мишель Полина (1821—1910) — французская певица, вокальный педагог, композитор. 419 Там же. С. 5.

 $^{^{420}}$ Ломакин Г. Я. Русалка плыла по реке голубой... Романс для тенора или сопрано [Слова М. Лермонтова]. СПб.: Грав. и печ. Гедрима [185...]. С. 2.

Пример 23⁴²²

⁴²¹ Длуский Э. Я. Русалка: Романс. Для голоса с фортепиано. Указ. изд. С. 4–5. 422 Рубинштейн А. Г. «Русалка»: [Кантата] для женского хора и соло-альто. Указ. изд. С. 5–6.

Пример 24⁴²³

 $^{^{423}}$ Акименко Ф. С. Русалка: для сопрано с сопровождением фортепиано, Слова Лермонтова. Указ. изд. С. 2.

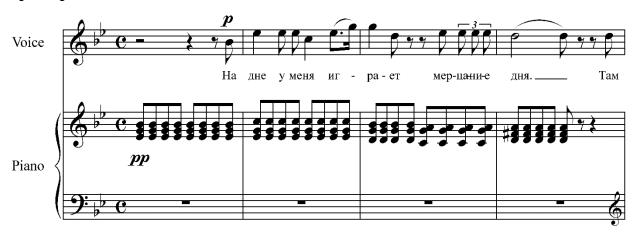
 $[\]frac{}{}^{424}$ Рубинштейн А. Γ . «Русалка»: [Кантата] для женского хора и соло-альто. Указ. изд. С. 3. 425 Там же. С. 4.

⁴²⁶ Вурм К. В. Русалка: для соло и женского хора. Указ. изд. С. 2–3. Вурм Карл Васильевич (1853 – ?) – русский композитор, пианист, педагог, сын Василия (Вильгельма) Васильевича Вурма, русского виртуоза на корнете, педагога и композитора. Карл Васильевич – выпускник Петербургской консерватории по классам Т. Лешетицкого (фортепиано) и Ю.И. Иогансена (класс композиции).

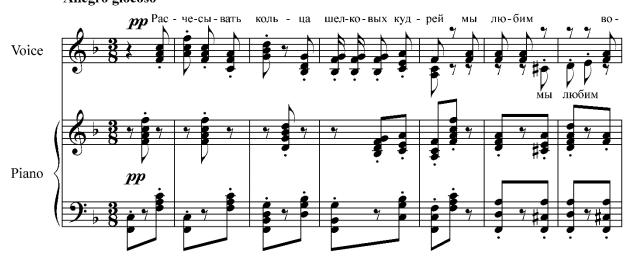

 $[\]frac{}{}^{427}$ Вурм К. В. Русалка: для соло и женского хора. Указ. изд. С. 4. 428 Там же. С. 5.

Пример 30⁴²⁹ Allegro giocoso

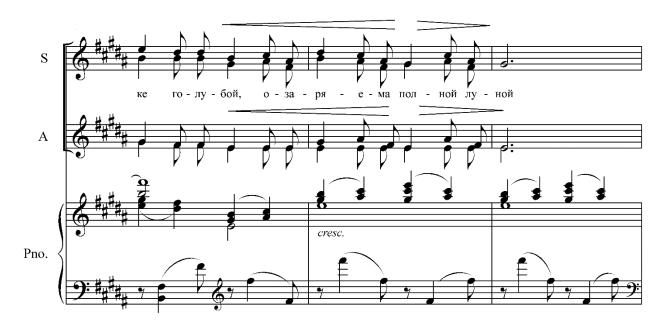

 $^{^{429}\,\}mbox{\it Вурм}\,\mbox{\it K.}\,\mbox{\it B.}$ Русалка: для соло и женского хора. Указ. изд. С. 7.

 $^{^{430}}$ *Катуар Е. Л.* Русалка: Кантата для соло, хора и оркестра: Переложение для пения с фортепиано. Указ. изд. С. 2.

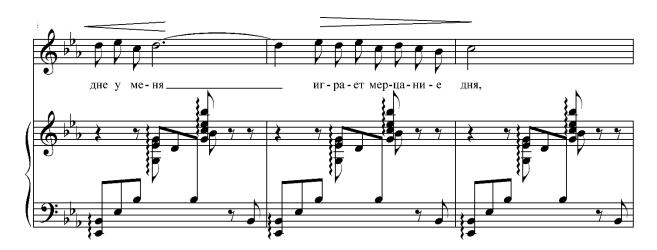
Пример 32⁴³¹

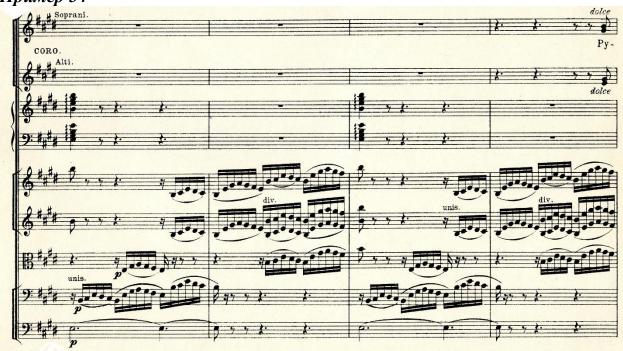

⁴³¹ Там же. С. 3–4.

 $^{^{432}}$ *Катуар Е. Л.* Русалка: Кантата для соло, хора и оркестра: Переложение для пения с фортепиано. Указ. изд. С. 5. Как видно, Катуар допускает здесь и некоторую «вольность», касающуюся текста: песня русалки начинается со слов «под синей волной», чего нет в литературном первоисточнике.

Пример 34⁴³³

 $[\]overline{^{433}}$ Штейнберг М. О. Русалка: Музыка к стихотворению М.Ю. Лермонтова для оркестра, сопрано соло и женского хора, ор. 4. Указ. изд. С. 7.

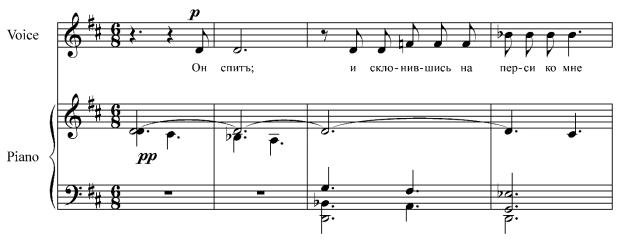
Пример 36⁴³⁵

⁴³⁴ Там же. С. 11–12. 435 *Чесноков П. Г.* «Русалка» для женского хора, фисгармонии и фортепиано. Указ. изд. С. 19.

Пример **39**⁴³⁸

 $^{^{436}}$ Пауфлер К. Русалка: Романс на стихи М. Ю. Лермонтова. Указ. изд. С. 3. 437 Виардо-Гарсиа П. Русалка: Романс. Указ. изд. С. 2–3. 438 Длуский Э. Я. Русалка: Романс. Для голоса с фортепиано. Указ. изд. С. 7–8.

 $^{^{439}}$ Акименко Ф. С. Русалка: для сопрано с сопровождением фортепиано, Слова Лермонтова. Указ. изд. С. 11–12.

 $^{^{440}}$ Панаев А. Л. Русалка: Ария для контральто. СПб.; Москва: Изд-во В. Бесселя и К°, 1900. С. 8–9.

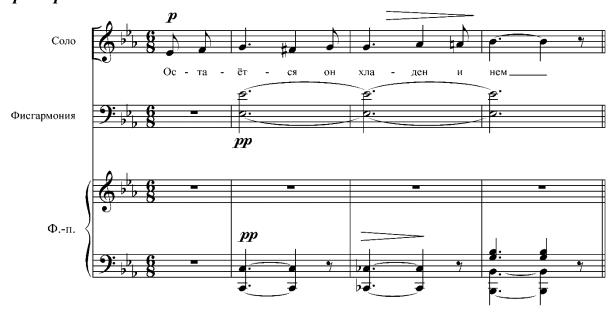

 $^{^{441}}$ Рубинштейн А. Г. «Русалка»: [Кантата] для женского хора и соло-альто. Указ. изд. С. 8.

Пример 43⁴⁴² И скло - нив - шись на пер - си ко мне,_ Piano он не дьниетъ, не шеп-четъ во сне, он не ды - шетъ, Andantino quasi Alegretto не шеп-четъ во

 $^{^{442}\,\}mbox{\it Bypm}\,\mbox{\it K.}\,\mbox{\it B.}$ Русалка: для соло и женского хора. Указ. изд. С. 9.

Пример 44⁴⁴³

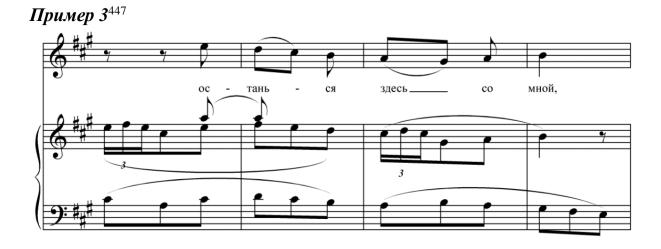

 $^{^{443}}$ *Чесноков П. Г.* «Русалка» для женского хора, фисгармонии и фортепиано. Указ. изд. С. 27. 444 Там же. С. 28.

Нотные примеры к § 3.5: «Песня рыбки» из поэмы «Мцыри» М. Ю. Лермонтова в романсах XIX—XX веков: специфика запечатления архетипического русалочьего образа в поэтическом и музыкальных текстах

 $^{^{445}}$ *Огарев Н. П.* Песня золотой рыбки // *Огарев Н.П.* Три романса на слова М.Ю. Лермонтова для голоса с фортепиано. М.; Л.: Музгиз, 1943. С. 11–12.

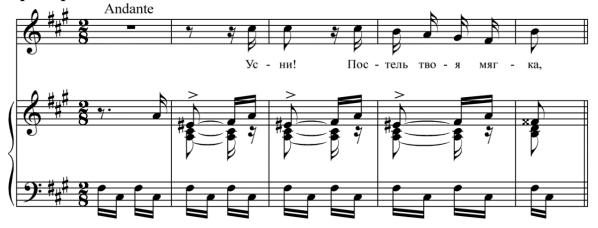
⁴⁴⁶ Там же. С. 11–12.

 $^{^{447}}$ Даргомыжский А. С. Песнь рыбки (из поэмы «Мцыри») // Лермонтов в романсах и песнях русских композиторов XIX столетия. М.; Л.: Гос. муз. изд., 1941. С. 41–45.

Пример 4⁴⁴⁸

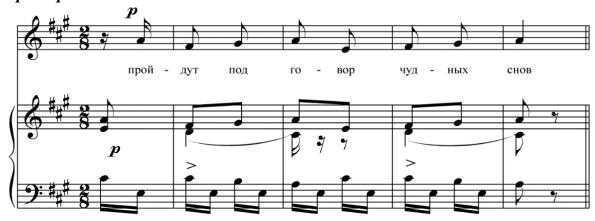

Пример 5⁴⁴⁹

 $^{^{448}}$ Там же. С. 42. 449 Там же. С. 43.

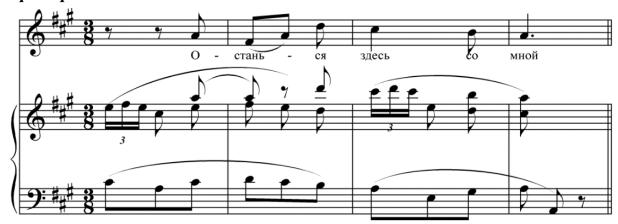
Пример 6450

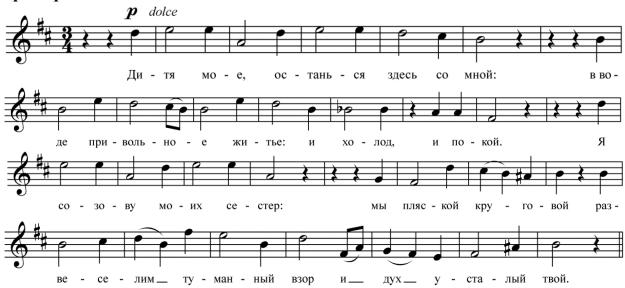

⁴⁵⁰ Там же. С. 143. ⁴⁵¹ Там же. С. 144.

Пример 8 452

Пример 9⁴⁵³

Пример 10454

 $^{^{452}}$ Даргомыжский А. С. Песнь рыбки (из поэмы «Мцыри»). Указ. изд. С. 45. 453 Балакирев М. А. Песня золотой рыбки: Романс для высокого голоса в сопровождении фортепиано. М.: Музыка, 1965. 5 с.

⁴⁵⁴ Там же.

 $^{^{455}}$ Там же С. 3. 456 Там же. С. 3.

⁴⁵⁷ Там же. С. 3.

⁴⁵⁸ Там же. С. 5.

 $^{^{459}\,\}mathit{Ипполитов-Иванов}\,\mathit{M.}\,\mathit{M.}$ Песня рыбки // $\mathit{Ипполитов-Иванов}\,\mathit{M.}\,\mathit{M.}$ Четыре романса: Для пения с ф.-п. СПб.: В. Бессель и К°, 1886. С. 46. ⁴⁶⁰ Там же. С. 48–49.

 $^{^{461}}$ *Катуар Е. Л.* Песнь русалки: ор.11 № 1 // *Катуар Е. Л.* Четыре стихотворения для одного голоса с фортепиано: ор.11. М.: У П. Юргенсона, 1901. С. 4.

Пример 18⁴⁶² Ус - ни! Пос-тель тво - я проз - ра - чен твой пок - ров; мяг - ка, misterioso $molto\ dim.,\ rit.$ ppПройдут го - да, пройдут ве - ка под чуд ных снов. Пример 19463 Andante Voice 2 ос-тань-ся Andante здесь² dolce Piano Пример 20 464 **ff** con passione Люб - лю как воль - ну - ю стру - ю! люб - лю ppmolto dim. sotto voce жизнь_ мо - ю_ как Пример 21465 тя _ bleib MO Allegretto. beita.

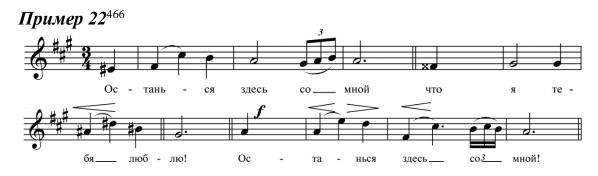
⁴⁶² Там же. С. 4–5.

⁴⁶³ Там же. С. 3.

⁴⁶⁴ Там же. С. 7.

 $^{^{465}}$ Аренский А. С. Песня рыбки ор. 27/1. СПб.: В. Бессель и К°, 1892. С. 1

⁴⁶⁶ Там же. С. 3, 5, 6.

⁴⁶⁷ Там же. С. 2.

Пример 24⁴⁶⁸

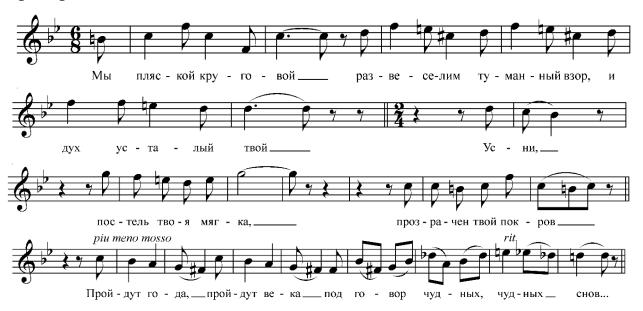

 $^{^{468}}$ Остроглазов М. А. Песня рыбки ор. 4 № 8. СПб.: У П. Юргенсона, [б.г.]. С. 2.

⁴⁶⁹ Там же. С. 2.

 $^{^{470}}$ Никольский А. В. Песенка рыбки. СПб.: У П. Юргенсона, [1904]. С. 2.

Пример 27 471

⁴⁷¹ Там же. С. 4–5.

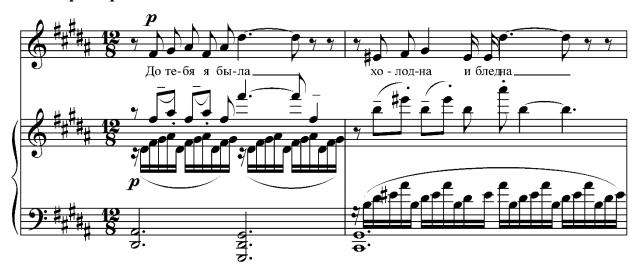
Нотные примеры к § 3.6: «Русалка» К. Бальмонта в романсах русских композиторов

Пример 1472 Moderato con pedale p

Пример 3⁴⁷⁴

 $^{^{472}}$ *Бюцов В. Е.* Русалка: Слова К. Бальмонта. – Москва–Лейпциг: Издательство П. Юргенсона, [1904?]. С. 2. ⁴⁷³ Там же. С. 2. ⁴⁷⁴ Там же. С. 3.

Пример 4⁴⁷⁵

⁴⁷⁵ Там же. С. 4.

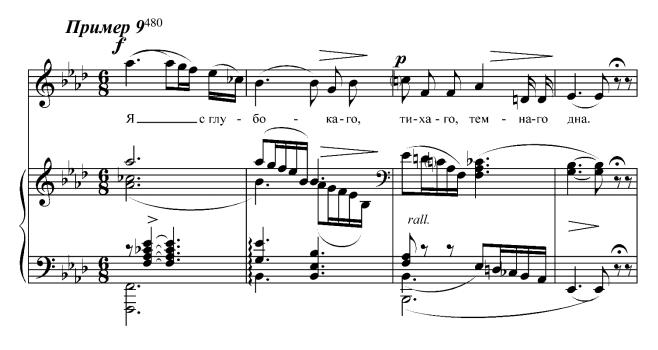
Пример 5⁴⁷⁶

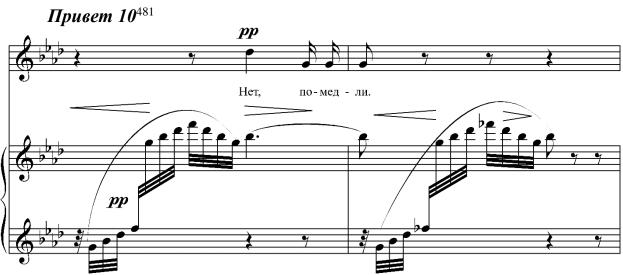

⁴⁷⁶ Там же. С. 4–5.

⁴⁷⁷ Там же. С. 5.
478 Там же. С. 5.
479 Остроглазов М.А. Русалка: романс на слова К.Бальмонта. М.; Лейпциг: Издательство П. Юргенсона, [1904]. С. 2.

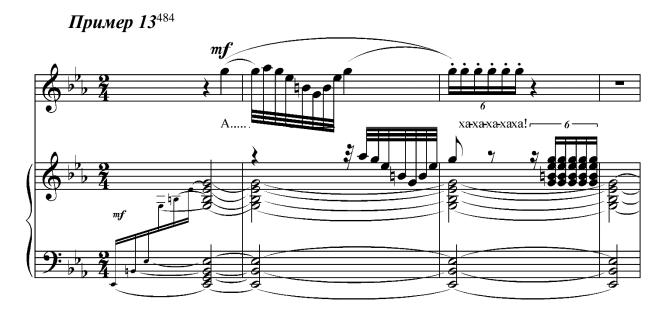

 $^{^{480}}$ Там же. С. 3. 481 Там же. С. 9. 482 Там же. С. 4.

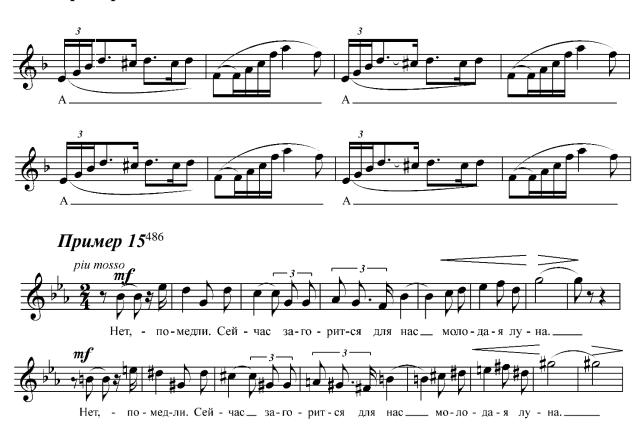
Пример 12⁴⁸³ стеяс. 3лесь. И злесь. Так. И злесь. Ах, как р стеяс. р стеяс. р стеяс.

ppp

⁴⁸³ Там же. С. 5.

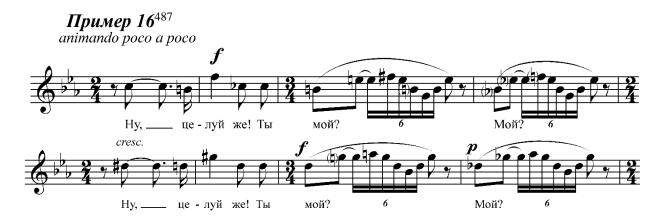

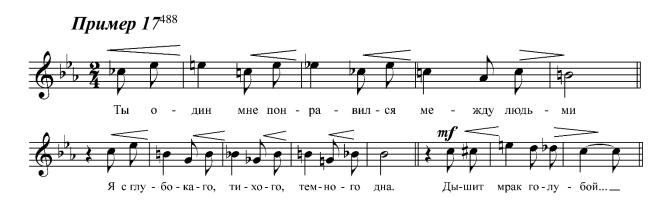
*Пример 14*⁴⁸⁵ Садко: Волхова

 $^{^{484}}$ Глиэр Р.М. Русалка: романс // Арии, романсы и песни из репертуара А. В. Неждановой / Сост. В. Абрамович. М.: Музыка, 1973. С. 97–104.

 $^{^{485}}$ *Римский-Корсаков Н.А.* Садко: Опера-былина в семи картинах: Клавир. Указ. изд. С. 80–84. 486 *Глиэр Р.М.* Русалка: романс. Указ. изд. С. 100–101.

⁴⁸⁷ Там же. С. 102–103.

⁴⁸⁸ Там же. С. 98–99.

Нотные примеры к § 3.7: Образ морской девы в «Трех песнях Раутенделейн» для голоса и симфонического оркестра Ю. Вейсберг

Пример 1. Первая Песня Раутенделейн ⁴⁸⁹

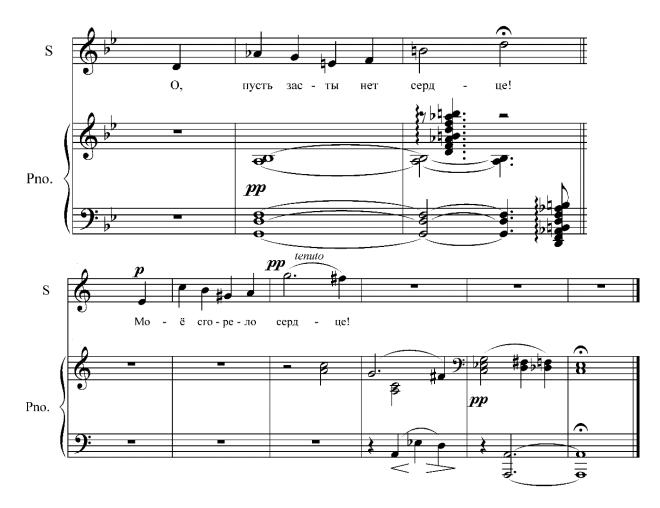
 $^{^{489}}$ Здесь и далее нотные примеры будут приводиться по рукописному переложению для голоса с фортепиано (ОР РНБ Ф. 639, ед.хр. 191). Особенности инструментовки Песен будут комментироваться в основном тексте работы согласно рукописному варианту Партитуры опуса (ОР РНБ, Ф. 639, ед.хр. 188).

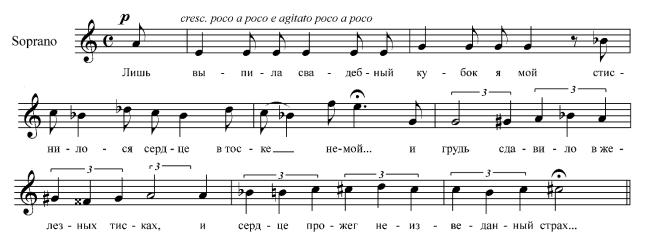
Пример 2. Вторая Песня Раутенделейн ⁴⁹⁰

 $^{^{490}}$ ОР РНБ Ф. 639, ед. хр. 191. Вторая песня Раутенделейн. С. 2–3, 4–5, 7.

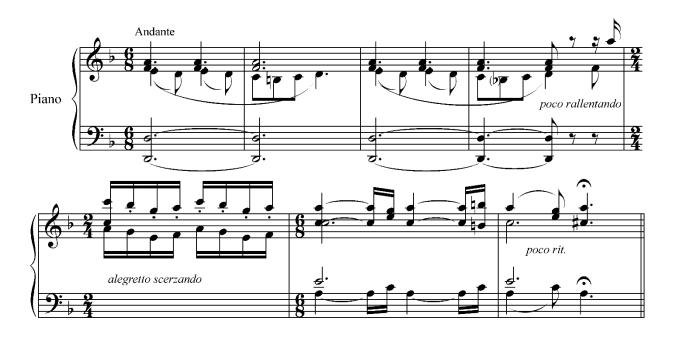

Пример 3. Вторая Песня Раутенделейн ⁴⁹¹

 $^{^{491}\,\}mathrm{OP}$ РНБ Ф. 639, ед. хр. 191. Вторая песня Раутенделейн. С. 2–3.

Пример 4. Третья Песня Раутенделейн ⁴⁹²

Пример 5. Третья Песня Раутенделейн ⁴⁹³

 $^{^{492}}$ ОР РНБ Ф. 639, ед. хр. 191. Третья песня Раутенделейн. С. 1. 493 Там же. С. 1–2.

Пример 6. Третья Песня Раутенделейн ⁴⁹⁴

⁴⁹⁴ Там же. С. 3.

Нотные примеры к \S 3.8: Особенности интерпретации образа морской девы в Концертной увертюре «Сказка о Прекрасной Мелузине» Ф. Мендельсона Пример 1^{495}

⁴⁹⁵ *Mendelssohn F.* Märchen von der schönen Melusine: op. 32 // *Mendelssohn F.* Ouvertüren. Leipzig: Verlag von Breitkopf & Härtel, s.a. S. 183.

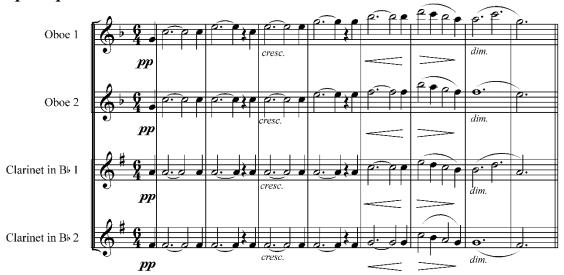
⁴⁹⁶ Ibid. S. 183–186.

⁴⁹⁷ Ibid. S. 205–208.

Пример **4**⁴⁹⁸

Пример 5⁴⁹⁹

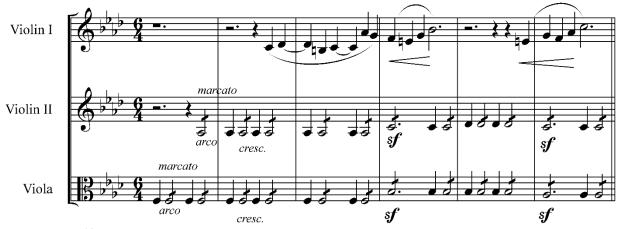
⁴⁹⁸ Ibid. S. 212–213. ⁴⁹⁹ Ibid. S. 185–187.

Пример 6⁵⁰⁰

⁵⁰⁰ Ibid. S. 190–191.

Пример 7⁵⁰¹

⁵⁰¹ Ibid. S. 190. ⁵⁰² Ibid. S. 195–197.

Нотные примеры к § 3.9: Архетипический образ морской девы в Сонате для флейты и фортепиано «Ундина» К. Рейнеке

⁵⁰³ Reinecke K. Sonata "Undine" for flute and piano: Score. N.-Y.: International music company, [s. a.]. P. 1. 504 Ibid. P. 3.

⁵⁰⁵ Ibid. P. 6.

⁵⁰⁶ Ibid. P. 3.

⁵⁰⁷ Ibid. P. 4.

Пример 5⁵⁰⁸ Intermezzo. Allegretto vivace. -120. **Пример 6**⁵⁰⁹ Andante tranquillo. = 84. p dolce * Ta. Ta. Red. * * **Пример** 7⁵¹⁰ Finale. Allegro molto agitato ed appassionato, quasi Presto dolce :# c } ₹a. * 20. ₹a. *

⁵⁰⁸ Ibid. P. 20.

⁵⁰⁹ Ibid. P. 18.

⁵¹⁰ Ibid. P. 21.

Нотные примеры к § 3.11: «Ундины» С. Шаминад, М. Равеля и К. Дебюсси как примеры претворения архетипического образа морской девы в фортепианной музыке

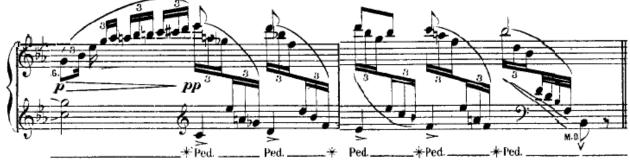
 $^{^{511}}$ Шаминад C. Ундина (L'Ondine): пьеса для фортепиано, ор. 101 [Ноты. Электронный ресурс]. Режим доступа: https://classic-online.ru/ru/production/30826

Пример 2⁵¹²

Пример 3 а⁵¹³

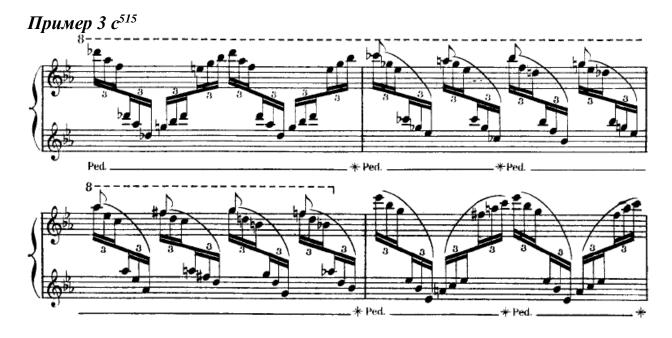

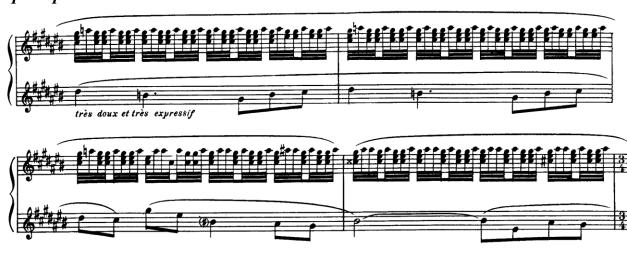
Пример 3 b⁵¹⁴

⁵¹² Там же. ⁵¹³ Там же. ⁵¹⁴ Там же.

Пример 4⁵¹⁶

Пример 5517

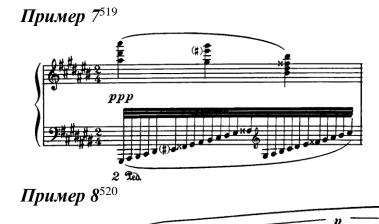

⁵¹⁵ Там же.

 $^{^{516}}$ Равель M. Ondine // Равель M. Gaspard de la Nuit (Ночной Гаспар): Три поэмы для фортепиано по Алоизиусу Бертрану. М.: Музыка, 1977. С. 3. ⁵¹⁷ Там же. С. 3–4.

Пример 6⁵¹⁸

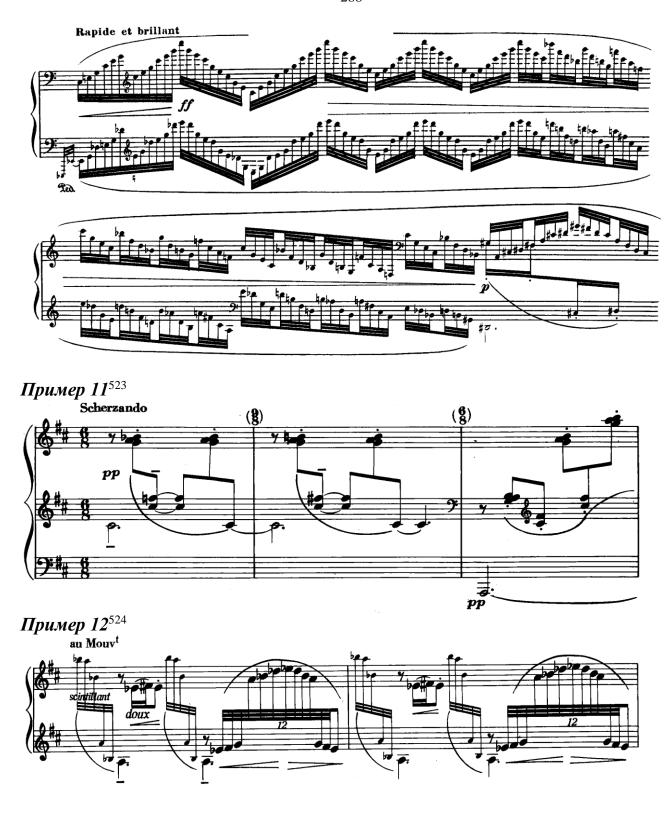

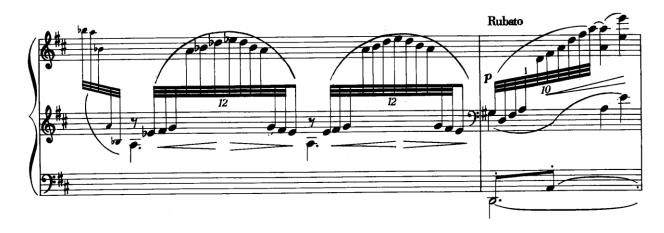

Пример 10⁵²²

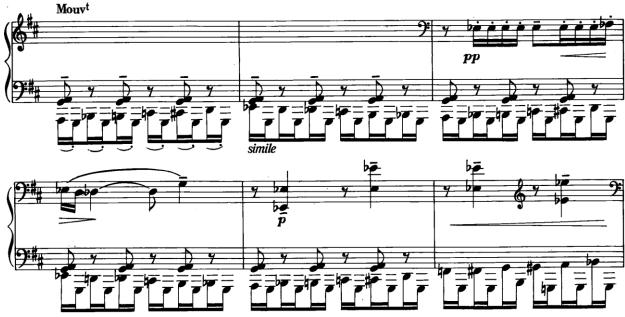
⁵¹⁸ Там же. С. 6. ⁵¹⁹ Там же. С. 5. ⁵²⁰ Там же. С. 7. ⁵²¹ *Равель М.* Ondine. С. 16. ⁵²² Там же. С. 16–17.

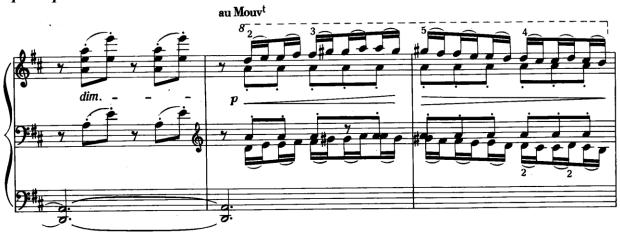
 $^{^{523}}$ Дебюсси К. Ундина [Ноты. Электронный ресурс]. Режим доступа: https://classiconline.ru/uploads/000_notes/31400/31376.pdf 524 Там же.

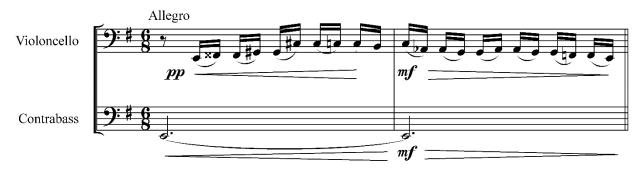
Пример 14⁵²⁶

⁵²⁵ Там же.

⁵²⁶ Там же.

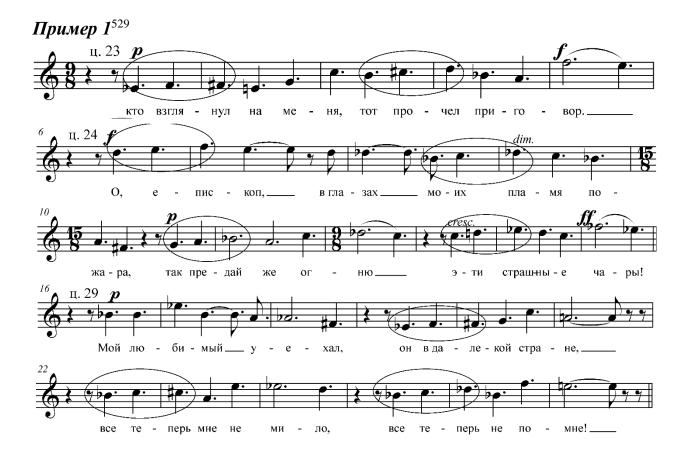
Пример 15⁵²⁷

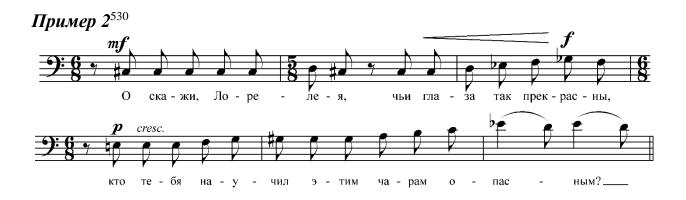

⁵²⁷ Глазунов А.К. Море: Фантазия для усиленного оркестра. Ор. 28. Лейпциг, 1890. С. 3. 528 Дебюсси К. Сирены // Дебюсси К. Ноктюрны: Партитура. М.: Музыка, 1985. С. 82–83.

Нотные примеры к § 3.12: Интерпретация образа Лорелеи в Симфонии № 14 Д. Д. Шостаковича

 $^{^{529}}$ *Шостакович Д. Д.* Симфония № 14: для сопрано, баса и камерного оркестра: Партитура. М.: Музыка, 1971. С. 16–17; 20–21.

⁵³⁰ Там же. С. 15.

Пример 3⁵³¹

⁵³¹ Там же. С. 23–24.