

«ЛЮБОВЬ — НАД БУРЕЙ ПОДНЯТЫЙ МАЯК».
 ПОЭЗИЯ ШЕКСПИРА В ТВОРЧЕСТВЕ ТАРИВЕРДИЕВА
 «LOVE IS A LIGHTHOUSE RAISED ABOVE THE STORM».
 SHAKESPEARE'S POETRY IN THE WORKS
 OF TARIVERDIEV

КАБАЛЕВСКАЯ ЯРОСЛАВА АЛЕКСАНДРОВНА
 KABALEVSKAYA YAROSLAVA ALEXANDROVNA

доцент кафедры истории русской музыки Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, кандидат искусствоведения

associate professor of the department of the history of russian music at the Tchaikovsky Moscow state conservatory, PhD in art history

15 августа 2021 года исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося советского и российского композитора, Народного артиста РСФСР Микаэла Таривердиева. По всей стране — от Москвы до Калининграда прошли многочисленные праздничные мероприятия — концерты, выставки, по телевидению были показаны телепередачи и фильмы с музыкой Маэстро, с успехом прошел очередной, уже XII Международный конкурс органистов, носящий имя «композитора странной судьбы». Действительно, по словам супруги М. Л. Таривердиева Веры Гориславовны, «его узнавали в лицо, как будто он известный актер. Его музыку могли узнать по нескольким интонациям самые далекие от нее люди. И в то же время для большинства он так и остался автором музыки к кинофильмам «Семнадцать мгновений весны» и «Ирония судьбы...». Широко известные работы в кино заслонили огромный пласт творчества Микаэла Таривердиева. Вокальные циклы, сочинения для органа, оперы, балеты, инструментальные концерты — все это оставалось в тени»¹.

К счастью, в настоящее время, во-многом благодаря подвижнической деятельности Веры Таривердиевой, ситуация стала меняться. Известные музыканты все чаще обращаются к творческому наследию композитора, появляются научные статьи и исследования. В 2017 году была издана биография

М. Л. Таривердиева. Источник: сайт www.tariverdiev.ru

¹ Таривердиева В. Биография музыки. — М., 2017. С. 317.

Таривердиева¹. В октябре 2021 года в Академии хорового искусства имени В. С. Попова была организована научно-практическая конференция «Творчество Микаэла Таривердиева в контексте тенденций искусства XX—XXI веков». Настоящая статья, посвященная вокальным миниатюрам композитора на тексты Уильяма Шекспира, является результатом научного доклада автора в рамках конференции.

Тема музыкальной шекспирианы поистине неисчерпаема. Не сосчитать количество музыкальных произведений буквально во всех жанрах, созданных на сюжеты английского драматурга. Этот феномен объясняется тем, что в творчестве Шекспира музыка занимает очень важное место. Из 37 шекспировских пьес только в пяти музыка не упоминается ни в какой связи. Тексты сонетов буквально пронизаны музыкой. В произведениях Шекспира присутствуют все те виды и жанры, которые имели более раннее распространение, сложились к его времени и во многом сохранились до сих пор. Это народно-бытовые песни и баллады, мадригалы и канцонетты, и более сложные по форме «ауты» («песни» или «мелодии»), и развернутые инструментальные номера.

Творчество Шекспира оказало и продолжает оказывать мощное влияние на мировую культуру. Многие писатели, поэты, музыканты, художники вдохновлялись неисчерпаемым богатством образов драматурга. На сценах всего мира шекспировские произведения занимают важное место, хотя известно насколько они сложны для постановки. Постоянно продолжается процесс поиска новых трактовок его сочинений (многие современные режиссеры переносят действие пьес в обстановку нашей эпохи). В наши дни создаются шедевры кинематографа и анимации, воплощающие «вечные» шекспировские сюжеты.

Трудно назвать имена композиторов, которых бы не затронуло искусство Шекспира. Перселл и Мендельсон, Берлиоз и Сибелиус, Верди и Гуно, Чайковский и Прокофьев обращались к творчеству великого драматурга. Среди композиторов XX—XXI веков, вдохновившихся сонетами Шекспира, назовем Б. Бриттена, Р. Уэнрайта, Д. Д. Шостаковича, Д. Б. Кабалевского, А. И. Пирумова, Р. Паулса, С. Никитина.

Каждый композитор, обращаясь к творчеству Шекспира, свободен в выборе близких ему идей и образов. Думается, Микаэла Леоновича Таривердиева сближает с английским драматургом так называемый универсальный тип личности, особое

«синтетическое» отношение к жизни во всех ее проявлениях, к искусству, открытость разным культурам, гармоничное творческое, социальное, физическое развитие, верность высоким художественным идеалам. Действительно, по словам Таривердиева, «музыка — одна из сторон моей жизни, есть масса других проблем и дел. Есть еще рассвет, еще есть ночь, есть море, есть океан, есть водные лыжи, есть многое, что мне очень интересно. Есть еще любовь. И музыка — один из аспектов моей жизни»².

Таривердиева, подобно великому Барду Эйвона, также можно назвать бардом, автором-сказителем, придающем каждому музыкальному высказыванию законченную форму, к обоим можно отнести фразу Гамлета «Даже в потоке, буре и, скажем, урагане страсти учитесь сдержанности, которая придает всему стройность». И, конечно, обоих сближает интерес к одной из главных философских категорий — вдохновение любовью и победа любви несмотря на невзгоды, «любовь — над бурей поднятый маяк». Ведь со времен Джордано Бруно «любовь — это всепроникающая космическая сила, пружина человеческой истории».

Таривердиев обратился к творчеству Шекспира дважды. В 1980 году он создал музыку к кинофильму Виктора Титова «Адам женится на Еве» по пьесе Штраля. Сонеты Шекспира звучат в нем в переводе С. Маршака. Премьера фильма состоялась в 1981 году, 40 лет назад. И в конце жизни композитор написал музыку к анимационному фильму «Отелло» Н. Серебрякова из просветительской серии ВВС «Шекспир: великие трагедии и комедии».

Выбор сонетов Шекспира режиссером фильма Виктором Титовым был неслучайным. Он тоже говорит о близости двух творческих гениев: «мне показалось, что в пьесе Штраля можно найти многоэтажность и построить на ее основе сложное произведение, которое бы заставило зрителя размышлять, расширило круг его представлений, мир его добра, справедливости. Словом, нам бы хотелось сделать картину, которая, говоря о любви, затрагивала бы более сложные проблемы. Для этого нужно было отказаться от водевильности пьесы, от песенок, которые там предполагались, и ввести вместо них совершенно иной музыкально-поэтический голос. Я обратился к Таривердиеву — он один из самых кинематографических композиторов из тех, кого мне доводилось встречать. Кроме того, он чрезвычайно одарен мелодическим талантом, ярко и рельефно ощущает интонацию до мельчайших частностей,

¹ Таривердиев М. Я просто живу. — М., 2017.

² Таривердиев М. Я просто живу. — М., 2017. С. 249.

умеет музыкой раскрыть тончайшие оттенки чувств, ощущений, заложенных в поэтическом тексте. Литературной основой его музыки должны были стать сонеты Шекспира, которые именно такого отношения и требовали»¹.

Очевидно, что музыка повлияла на весь постановочный процесс, на повороты сюжета, на смысловую кульминацию. Сонеты, исполненные в кадре самим автором, придали фильму глубокий философский смысл, изменили ракурс пьесы Штраля, сближая ее с бессмертными творениями Шекспира — «Ромео и Джульеттой», «Сном в летнюю ночь», «Бурей». В фильме много театральных приемов — создание внутреннего спектакля «театр в театре», условность в соединении барочных аллегорических фигур судей (а судьи кто?...) и современных молодых героев, которых «ждет такси», воплощение законов единства места, и, особенно, времени. Первый сонет цикла Таривердиева «Любовь слепа» начинается с мерных ударов, отсчитывающих время. Ими также завершается цикл. Звуковая партитура фильма начинается под стук колес поезда, рефреном возвращающегося в узловые моменты картины (еще один символ времени). Герои постоянно говорят о времени и о том, что они опаздывают; о том, что знакомы уже 3 недели, что встретились в кемпинге и через 3 дня подружились после грозы (вспомним бури в решающих моментах шекспировских пьес). И даже в словах прокурора в исполнении Татьяны Васильевой звучит символика времени и числа 3 «наш брак длился не более, чем серенада герцога из Риголетто», то есть иносказательно 3 минуты.

Как «многоэтажен» визуальный ряд, так и музыка в фильме наполнена скрытыми смыслами и подтекстами. Интересный прием ненастроенного рояля вновь отсылает нас к эпохе барокко с ее нетемперированным строем. Микаэл

Таривердиев, сидя за белоснежным роялем на фоне картины Микеланджело «Адам и Ева», подобен Баяну из оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила», эпически пророчащему благополучный исход развивающимся событиям.

В целом, здесь можно говорить о форме аллегорического представления или маски, распространенной в шекспировском театре; музыке в маске придавалась особая эстетическая функция. Также здесь прослеживаются черты «музыки по случаю» или «incidental music» (эпизодической музыки). Присутствие комических фигур — подвыпившего секретаря и защитника также соотносятся с традициями маски. Интересно, что роль шута-защитника сыграл Александр Калягин, спустя 20 лет перевоплотившийся в сурового волшебника Просперо в спектакле театра Et Cetera на сюжет Шекспира «Буря». И ту, и другую роль он исполнил гениально.

В фильме звучат девять сонетов: «Люблю», «Любовь слепа», «Пылающую голову рассвет», «Не изменяйся, будь самим собой», «Сонет о курице», «Сонет о яблоке», «Увы, мой стих не блещет новизной», «Я виноват», «Мешать соединенью двух сердец». Сонеты написаны в жанре баллад или мадригалов — популярного жанра в эпоху Шекспира, возникшего на основе народного многоголосия, церковной полифонии и итальянского мадригала эпохи Возрождения. Таривердиев не раз обращается

Рис. 1. «Мгновения». Фрагмент (текст «Свистят они как пули у виска...»).

¹ Таривердиева В. Биография музыки. — М., 2017. С. 557–558.

к этому жанру в своем творчестве, впервые проявившемуся в фильме «Ирония судьбы» и завершившимся циклом «Пять песен на стихи Марины Цветаевой».

Сонеты № 7 и 13 объединены в одну пронзительную балладу о сыне «Пылающую голову рассвет», ставшую смысловым центром цикла. В этой балладе вновь лейтмотивом звучит тема времени. На наш взгляд, неслучайно композитор здесь использует автоцитату — гармоническую «золотую секвенцию» из песни «Мгновения» («Не думай о секундах свысока»):

В сонетах композитор использует камерный состав оркестра, чтобы скромным, прозрачным аккомпанементом подчеркнуть стройность рифм, изящество завершающих ритурнельей. Создается необыкновенная проникновенность, даже интимность высказывания «от первого лица».

После премьеры фильма цикл «Сонеты Шекспира» был записан еще раз, чтобы улучшить качество воспроизведения. По воспоминаниям Веры Таривердиевой, запись была сделана в формате музыкальной программы в Музее имени Глинки (ныне — Российский национальный музей Музыка), в сопровождении камерного состава оркестра Министерства культуры. «Боялись, что публика не соберется. Именно в те два дня, на которые были намечены съемки, идет снег. Москва завалена сугробами. Транспорт стоит. Но к музею просто не подойти. Небольшой концертный зал переполнен. Все происходит как концерт, при публике, которая становится частью сюжета этого цикла: слушающий зал, крупные планы лиц, выражения глаз... Режиссеру Ларисе Маслюк удалось уловить то состояние, которое испытывают люди, слушающие музыку Микаэла Таривердиева. Лица просветляются, они следуют за музыкой, переменами ее настроений, как музыканты за дирижером...»¹.

Рис. 2. Сонет «Пылающую голову рассвет». Фрагмент (текст «И всё живое шлёт ему привет...»).

Рис. 3. Сонет «Мешать соединенью двух сердец». Фрагмент (текст «И не страшны ей времени угрозы...»)*.

¹ Ссылка на видеозапись <https://yandex.ru/video/preview/1027791202655337896>. Дата обращения 21.01.2022.

* Фрагменты клавиристов заимствованы на интернет-ресурсе <https://notes.tarakanov.net/>. Дата обращения 21.01.2022.