

§ 4. Реализм в музыке: жизнь во всех проявлениях

Реализм в музыкальном искусстве развивался по тому же пути, что и реализм в других видах художественного творчества, — одновременно с рядом противоречивых мировоззренческих и социальных процессов. Композиторы реалистического направления стремились показать жизнь и окружающую действительность такими, какие они есть.

Реалистическая музыкальная драма. Наибольшими возможностями для реалистического отображения действительности обладал жанр оперы. К середине XIX века из эффектного спектакля опера превратилась в сложную реалистическую драму, по своему звучанию достигавшую порой высот подлинной человеческой трагедии.

Опера «Травиата» итальянского композитора *Джузеппе Верди* создавалась как реалистичный музыкальный портрет главной героини — Виолетты. Привыкшая к праздности и легкомыслию, она впервые испытывает глубокое чувство любви. Грани её образа раскрываются постепенно. В *Застольной песне «Высоко поднимем все кубок веселья»* из I действия оперы Виолетта предстаёт прелестной дамой, прославляющей радость жизни. В песне, написанной в характере лёгкого и изящного вальса, с помощью яркой оркестровки, призывных восходящих интонаций и обилия украшений в мелодии, реплик хора, вторящих Виолетте, не только воссоздаётся непринуждённая атмосфера салонного быта, но и подчёркивается принадлежность ветреной героини к светскому обществу.

Сцена из оперы «Травиата» Джузеппе Верди в постановке Римского оперного театра

Задуматься о смысле истинного счастья Виолетту призывает её возлюбленный Альфред. Хрупкое изящество девушки, сломленной болезнью и страданиями от жертвенного расставания с ним, правдиво раскрывается в предсмертной арии Виолетты *«Простите вы навеки»* из III действия. Меланхолический характер арии, написанной в жанре вальса, созвучен сложному душевному состоянию героини.

Сцена из оперы «Кармен» в постановке Академического театра оперы и балета в Днепрпетровске, Украина (2018 г.)

Иной образ создал французский композитор *Жорж Бизе* в опере «*Кармэн*». Природная сила и свободолюбие цыганки Кармен переданы в веренице номеров-сцен. Сначала её образ раскрывается через испанские песни и танцы, и только к концу оперы — через речитатив. Острый ритм в аккомпанементе и скользящие вниз интонации в вокальной мелодии *хабанеры** «*У любви, как у птички, крылья...*» из I действия передают красоту и неукротимый нрав Кармен. Хабанера — призыв героини, обращённый к солдату Хозе, а цветок, брошенный к его ногам, — обещание любви.

В *ариозо*** *Кармен* («*Уж если раз ответ зловещий карты дали...*») из сцены гадания в III действии Ж. Бизе реалистично передаёт настроение героини, испытывающей сильные душевные переживания: карты предрекли ей трагическое будущее. Певучая мелодическая линия прерывается частыми паузами. Напряжённая гармония звучит на фоне «застывшего» баса. Неизменно повторяющийся ритм как замедленное биение сердца — свидетельство нарастающего волнения Кармен.

Судьбы премьерных постановок опер «Травиата» Дж. Верди и «Кармен» Ж. Бизе во многом схожи. Их ожидала негативная реакция зрителей. Однако в скором времени музыка опер и их герои полюбились публике. Как вы думаете, почему так произошло?

* *Хабанера* (исп. *habanera*, от *Habana* — Гавана, город на Кубе) — народный танец и песня с характерным чётким ритмом.

** *Ариозо* (итал. *arioso* — наподобие арии) — небольшая ария.

Реализм в русской музыке. Вершиной реализма в русской музыке явились произведения участников кружка «Могучая кучка» — творческого содружества композиторов из Санкт-Петербурга. Милий Балакирев, Модест Мусоргский, Николай Римский-Кóрсаков, Александр Бородин, Цезарь Кюй, подобно художникам-передвижникам, создали искусство, главной темой которого стала жизнь народа.

Александр Михайлов.
Могучая кучка.
Балакиревский кружок (1950 г.)

Композитором-психологом признан *Модест Мусоргский* — мастер реалистического наблюдения за человеческой жизнью и поиска новаторских способов её звукового выражения. Кого бы ни представлял композитор — толпу или отдельную личность, он правдиво, с состраданием и симпатией раскрывал индивидуальность и неповторимость натуры человека.

Галерею ярких портретов Мусоргский создал в опере «*Борис Годунов*», основанной на исторической трагедии Александра Пушкина. Каждому из действующих лиц, будь то представители царской семьи или люди из народа, найдена глубокая, психологически точная музыкальная характеристика.

Сколько свежих, нетронутых искусством
сторон кишит в русской натуре, ох, сколько!

Модест Мусоргский

В финальном действии оперы, в сцене у собора Василия Блаженного, появляется Юродивый — сложный и символичный персонаж. Отверженный всеми нищий, над которым потешаются уличные мальчишки, представлен как собирательный образ народа, воплощение его совести и веры в справедливость.

Режиссёр Вера Строева.

Кадр из фильма-оперы
«Борис Годунов» (1954 г.)

В песне Юродивого «*Месяц едет, котёнок плачет*» повторяется однообразный мотив, благодаря чему она скорее походит на жалобный плач. Вместе с тем в лаконичной монотонной интонации чувствуется глубокое внутреннее напряжение и ожидание. И это ощущение не обманывает: песня-плач вырастает в мощную хоровую сцену — кульминацию оперы. Так в выразительных контрастах Мусоргский показал «живого человека в живой музыке».

Веру в величие и мощь русского народа воплотил ещё один композитор «Могучей кучки» Александр Бородин. Его симфонию № 2 си минор «*Богатырскую*» справедливо называют своеобразным музыкальным символом России. Образы, созданные в произведении, навеяны сказаниями о героях-богатырях и их победных битвах.

Благородство, героизм и богатырская сила, воплощённые в музыке, звучат уже в I части симфонии. Все инструменты проводят одну мелодию, построенную на кратких былинных интонациях, которые изложены уверенной размашистой поступью в низком регистре и громкой динамикой. Тут же возникает другой образ — молодецкая удаль, пустившаяся в весёлый пляс. Нежностью и теплотой наполнена третья тема, близкая лирической русской народной песне. Между главными образами не возникает противоречий, и поэтому музыкальное развитие приводит к углублению их основных характеристик.

Прослушайте в информационных источниках и на компакт-диске произведения, предложенные в параграфе. Какие проявления реализма вы можете отметить в этих музыкальных сочинениях?

Психологический реализм Петра Чайковского. Творчество величайшего русского композитора *Петра Чайковского* трудно отнести к определённому направлению. В его музыке сочетаются гармоническая ясность классицизма, исповедальность и порывистость романтизма, объективность реализма.

Благодаря этому единству произведения композитора заслуженно считаются вершиной *психологического реализма*. Он, согласно собственному высказыванию, «правдиво, искренне и просто» раскрыл в музыке сложный внутренний мир современника: Чайковскому удалось не только выявить глубинную суть человеческого характера, но и показать его в постоянном развитии.

Симфония № 6 си минор («Патетическая») — лирическая исповедь человека о смысле жизни. Принятие героем трагической неизбежности проходит через сильнейшие драматические конфликты (I часть), светлые воспоминания (II часть), грандиозность торжественного ликования (III часть). Горестный монолог героя в финале-реквиеме симфонии (IV часть) выражает его глубокие душевные страдания. Основная тема имеет характер декламации, она наполнена порывами, устремлёнными к свету, интонациями вздоха, горькой жалобы. Окончание темы звучит словно вопрос, на который нет ответа. Её многократное варьированное повторение напоминает движение по замкнутому кругу, утверждающее скорбно-трагедийное содержание симфонии.

Наиболее многогранное воплощение психологический реализм получил в *опере «Пиковая дама»*, написанной композитором по одноимённой повести Александра Пушкина. В ней правдиво и реалистично отражены противоречия характера главного героя Германа, приведшие к трагедии. Причиной тому послужила его фанатичная вера в силу игральных карт — в силу случая. Как манифест звучит *ария* Германа «*Что наша жизнь? Игра!*» из III действия. Призывно-уверенные восходящие интонации в мелодии, стремительность темпа и чеканная поступь ритма передают глубокую убеждённость героя в своей «философии удачи».

Василий Сварог.
Портрет Петра
Чайковского
(1940 г.)

Прослушайте на компакт-диске основную тему IV части симфонии № 6 си минор П. Чайковского. Какие ассоциации вызвала у вас музыка?

Реалистическое музыкальное искусство вывело на сцену представителей различных слоёв общества, чьи мораль и образ жизни ранее нередко осуждались. Преобразив музыкальные жанры (вокальные, оперу, симфонию), композиторы-реалисты раскрыли их неисчерпаемые возможности в правдивом отражении действительности и человека в ней.

Вопросы и задания

1. Основным жанром в опере «Травиата» является вальс, который сопровождает все события, происходящие с Виолеттой. Прослушайте несколько музыкальных номеров на компакт-диске. Подумайте, почему композитор выбрал именно этот жанр.

2. Мусоргский был великолепным мастером сатиры. Его исполнение знаменитой «Песни о блохе» неизменно сопровождалось восхищёнными возгласами и хохотом слушателей. Познакомьтесь с этим произведением в исполнении знаменитого русского певца Фёдора Шаляпина на компакт-диске. Какое впечатление на вас произвела песня? Какие черты реализма вы можете в ней отметить?

3. Современные авторы нередко переосмысливают творчество классиков. В балете «Карменсюита», созданном на музыку оперы «Кармен» Ж. Бизе, советский и российский композитор Родион Щедрин представил иной взгляд на это всемирно известное музыкальное произведение. На фотографии запечатлён один из моментов балета. Посмотрите его фрагменты в информационных источниках. С каким из музыкальных номеров оперы, охарактеризованных в параграфе, можно соотнести образ Кармен, созданный одной из величайших балерин XX века Майей Плисецкой?

Сцена из балета «Карменсюита». В роли Кармен — Майя Плисецкая

Творческая мастерская

4. В Большом театре Беларуси зрители могут познакомиться с операми композиторов «Могучей кучки». В афише на сайте театра bolshoibelarus.by найдите эти музыкальные произведения. Какие из них вам уже знакомы? Посетите одну из постановок или посмотрите её фрагменты в информационных источниках. Какое впечатление на вас произвёл спектакль? Охарактеризуйте в небольшом сочинении-эссе один из музыкальных номеров, раскрыв на его примере черты реализма.