

RU

Жанровые метаморфозы

в музыкально-драматических иллюстрациях А. В. Чайковского (2023)
к поэме М. Ю. Лермонтова «Тамбовская казначейша»

Ромашкова О. Н., Сорокина Е. А.

Аннотация. Цель исследования – выявление жанровой специфики в музыкально-драматических иллюстрациях А. В. Чайковского (2023) к поэме «Тамбовская казначейша» М. Ю. Лермонтова. В статье анализируются жанровые истоки данного произведения. В орбите исследования оказываются такие жанровые явления, как музыкально-драматические иллюстрации, водевиль, комедия, также рассматривается влияние оперного жанра. Сочинение современного композитора впервые становится объектом изучения, чем и обуславливается научная новизна. В результате исследования определяется влияние на произведение А. В. Чайковского литературного источника, поэмы М. Ю. Лермонтова. Однако акцентирование смехового дискурса, проявляемого в первую очередь посредством различных аллюзий, в особенности музыкального плана, приводит к жанровым метаморфозам в музыкально-драматических иллюстрациях: через комические характеристики постепенно проявляется драматическая сущность магистрального художественного образа произведения.

EN

Genre transformations

in A. V. Tchaikovsky's musical-dramatic illustrations (2023)
to M. Yu. Lermontov's poem "The Tambov Treasurer's Wife"

O. N. Romashkova, E. A. Sorokina

Abstract. The aim of the study is to identify the genre specificity in A. V. Tchaikovsky's musical-dramatic illustrations (2023) to M. Yu. Lermontov's poem "The Tambov Treasurer's Wife". The article analyzes the genre origins of this work. The study focuses on such genre phenomena as musical-dramatic illustrations, vaudeville, comedy, and also examines the influence of the opera genre. The modern composer's work becomes the object of study for the first time, which accounts for its scientific novelty. As a result, the influence of the literary source, M. Yu. Lermontov's poem, on A. V. Tchaikovsky's work is determined. However, the emphasis on humorous discourse, manifested primarily through various allusions, especially of a musical nature, leads to genre transformations in the musical-dramatic illustrations: the dramatic essence of the main artistic image of the work gradually emerges through comic characteristics.

Введение

Актуальность данного исследования обусловлена обращением к знаковому событию современной музыкальной жизни – состоявшейся в 2023 году в Тамбове мировой премьере, на которой были исполнены музыкально-драматические иллюстрации А. В. Чайковского (2023) к поэме М. Ю. Лермонтова «Тамбовская казначейша». Данный литературный образ является своеобразным региональным символом тамбовского края, теперь получившим и музыкальное претворение. В исследовании акцентируется жанровый аспект представленного сочинения, который является магистральным в определении художественно-содержательной стороны музыкально-драматических иллюстраций. Выявляется синтезированная природа жанра. Интерес к микстовым жанровым формам является характерным для современного музыкознания.

Для реализации поставленной цели потребовалось решение ряда задач:

- рассмотреть историю создания и концертную жизнь музыкально-драматических иллюстраций А. В. Чайковского;
- выявить особенности влияния на музыкально-драматические иллюстрации А. В. Чайковского литературного первоисточника – поэмы М. Ю. Лермонтова «Тамбовская казначейша»;
- проанализировать жанровую природу сочинения А. В. Чайковского.

Теоретическую базу исследования составляют труды, посвящённые дискурсу комического в искусстве (Дубровская, 2019; Сербул, Соровегина, 2013). Научные ракурсы, раскрывающие проблемы проявления комического в сфере музыкального творчества, также стали ценными для настоящей статьи. В частности, это музыковедческие труды, связанные с изучением проявления аспекта комического в разных музыкальных жанрах (Бородин, 2004; Горячева, 2009; Цукер, 1969). Важное место в исследовании принадлежит литературоведческим работам, в которых анализируются художественные особенности поэмы М. Ю. Лермонтова «Тамбовская казначейша» (Мануйлов, 1981; Дубровская, 2018). Полезным было обращение к материалам, посвящённым творчеству А. В. Чайковского, в том числе к различным интервью композитора (Кривицкая, 2023а).

Материалами исследования послужили следующие издания:

- Лермонтов М. Ю. Собрание сочинений: в 4 т. СПб.: Издательство Пушкинского Дома, 2014. Т. 2. Поэмы / отв. ред. тома Ю. М. Прозоров.
- Орлов В. М. Русские народные песни, записанные в Тамбовской области В. М. Орловым (для смешанного хора a cappella). М. – Л.: Государственное музыкальное издательство, 1950. Вып. 3.

В комплексном подходе применены сравнительный, аналитический, синтезирующий, абстрагирующий, дедуктивный и индуктивный методы, направленные на изучение и выявление характерных жанровых особенностей в рассматриваемом современном произведении.

Авторы предлагают внедрить изучение музыкально-драматических иллюстраций А. В. Чайковского к поэме М. Ю. Лермонтова «Тамбовская казначейша» в образовательные программы музыкальных учебных заведений тамбовщины разных ступеней обучения (школа – колледж – вуз) в аспекте краеведения, чем определяется практическая значимость исследования.

Обсуждение и результаты

В Тамбове в сентябре 2023 года были исполнены музыкально-драматические иллюстрации А. В. Чайковского к поэме М. Ю. Лермонтова «Тамбовская казначейша», что стало знаковым событием не только для региона: мировая премьера была приурочена к IV фестивалю современного домрового искусства «PRIMA DOMRA». Сочинение было специально создано для тамбовского фестиваля. Примечательно, что местом для этой уникальной премьеры была выбрана именно Тамбовская земля, где и родился миф о тамбовской казначейше, а в настоящее время находится памятник этой героине. Первое исполнение произведения было посвящено 210-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова и 185-летию создания поэмы.

Был задействован звёздный исполнительский состав. Так, главная роль в музыкальном спектакле отведена чтецу, который произносит на сцене всю поэму от лица автора. В этой роли выступил известный российский актёр, артист театра и кино Григорий Сиятвинда. Функция инструментального сопровождения полностью реализуется средствами дуэта – малой домры (лауреат всероссийских и международных конкурсов Екатерина Мочалова) и фортепиано (заслуженная артистка России, лауреат премии Президента РФ Екатерина Мечетина). Творческий тандем этих двух талантливых солисток уже не первый раз появляется на большой сцене и известен как дуэт «Катя-Катерина». Магистральным сценическим компонентом в спектакле выступает хор – ансамбль современной хоровой музыки *ALTRO CORO* (художественный руководитель – профессор Александр Ръжинский). Режиссёр-постановщик – заслуженный деятель искусств России Ольга Иванова, режиссёр – Александр Бутвиловский.

За год состоялись четыре постановки «Тамбовской казначейши». Были задействованы уникальные концертные площадки, в чём невольно усматривается определенная связь культурных пластов разных поколений. Так, мировая премьера состоялась в зале Тамбовского драматического театра – это одна из старейших сцен города. Вторая постановка музыкально-драматических иллюстраций на тамбовской земле состоялась также в рамках фестиваля «PRIMA DOMRA» и тоже в сентябре 2023 года. На этот раз музыкальное произведение Александра Чайковского по мотивам лермонтовской драмы было представлено на пленэре – в Музее-заповеднике С. В. Рахманинова «Ивановка». В столице «Тамбовская казначейша» была поставлена в мае 2024 года на сцене Концертного зала Российской академии музыки имени Гнесиных, а ещё через месяц, в июне на современной сценической площадке – в рамках II Летнего музыкального фестиваля «Зарядье».

Автор музыки – один из крупных композиторов современности, признанный мастер музыкально-театрального жанра. Композиторское наследие Александра Владимировича Чайковского включает в себя практически все известные академическому музыкальному искусству жанры. Приоритетной творческой областью композитора является музыкальный театр. А. В. Чайковский обращается и к высоким жанрам музыкально-театрального искусства (среди сочинений 14 опер и 3 балета). Также композитор активно работает в жанрах мюзикла, оперетты, музыки к кино- и телефильмам, документальным и мультипликационным лентам.

«Тамбовская казначейша» А. В. Чайковского задумана как синтезированное музыкальное действие со своей самостоятельной драматургией. Для творчества этого композитора в целом характерно стремление к микстовым формам, в которых задействован целый коллектив практически равноправных творческих соавторов: «Важно всё: и драматическая игра, и танцевальные номера, и музыкальные фрагменты. <...> Артисты должны быть «универсальными солдатами» и уметь не только хорошо петь или произносить текст роли, но и двигаться на сцене. Перед премьерой я очень волнуюсь, так как моя музыка – это лишь одно из составляющих большого проекта» (Чайковский Александр: На пути к успеху композитор должен научиться терпеть // Союз композиторов России. 2021. <https://www.unioncomposers.ru/directory/view/?id=468>). Музыкально-драматические иллюстрации

к «Тамбовской казначейше» представляют сложное явление, в котором органично сочетаются и поэзия М. Ю. Лермонтова, и сценические компоненты (наличие роли чтеца-автора, театральной атрибутики – костюмы, реквизит, элементы хорового театра), а также собственно «иллюстрации» – посредством визуального ряда.

Стремление к синтезу проявилось и в жанровом решении «Тамбовской казначейши» А. В. Чайковского. Сам автор определяет своё сочинение как музыкально-драматические иллюстрации. Сегодня эта разновидность музыкально-сценического искусства особенно востребована, так как авторы нередко, используя синтезированные природу жанра, обращаются и к новейшим технологиям – особенно актуальна визуализация посредством видеоряда, мультимедиа, а также интересных оформлений сценического света и даже экспериментирования со сценической площадкой и пространством – в том числе с точки зрения размещения исполнителей и зрителя. Все эти технологии дают новые возможности для традиционного жанра, позволяя более мобильно организовывать выступления в зависимости от индивидуальных концертных условий.

Однако данное жанровое определение вызывает ясную музыкальную аллюзию – в памяти всплывает один из ярчайших примеров – Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Метель» (1974 г.) Г. В. Свиридова. Иллюстрации А. В. Чайковского к лермонтовской «Тамбовской казначейше» явно отсылают к шедевру Г. В. Свиридова. Параллели заметны и в сочетании лирики, комедии и драмы, а также в акцентировании бытовой жанровости (превалируют вальсы, марши, рисующие атмосферу прошлого).

В то же время в одном из интервью композитор даёт и иную трактовку жанра своего сочинения – водевиль: «Только не для оркестра, а для хорового звучания» (Кривицкая, 2023а, с. 46). Примечательно, что это один из наиболее популярных жанров в эпоху Лермонтова. Литературоведы подчёркивают роль водевиля и его влияние на широкий спектр литературных произведений этого периода (Шахматова, 2008). В жанре водевиля начала XIX века искусствоведы нередко акцентируют его «промежуточность» – «способность смыкаться с самыми разными жанрами – комической оперой, интермедией, мелодрамой, сатирической и благородной комедией, что обуславливает его самые разные жанровые модификации» (Сербул, Соровегина, 2013, с. 3). Для этого жанра характерна яркая буффонада, усиленная внешними проявлениями – забавными анекдотическими ситуациями, остротами, каламбурами, неожиданными поворотами в сюжете, и при этом всё действие отличается особой непринуждённостью: «Водевиль оказывается созвучен эстетике домашних представлений, балов, маскарадов» (Сербул, Соровегина, 2013, с. 4). Характерно акцентирование лирической линии. Эти черты жанра водевиля ясно прослеживаются в произведении А. В. Чайковского – и в первую очередь в особенностях музыкального языка, в котором подчёркивается нарочитая простота и лёгкость.

Композитор сопроводил собственно музыкальными иллюстрациями ключевые сцены поэмы Лермонтова. Фабула музыкального развития движется по схеме: от ироничных эпизодов, характеризующих знакомство с жизнью провинциального города (марш), через романтические сцены Авдотьи Николаевны с Гариным (вальс) к драматичной кульминации всего действия – карточной игре.

В целом в музыкально-драматических иллюстрациях А. В. Чайковского избираются средства художественной выразительности, акцентирующие смеховой дискурс. В первую очередь это связано со стихотворным первоисточником. Поэтический текст «Тамбовской казначейши» М. Ю. Лермонтова задумывался как несценическое произведение; в нём небольшое количество главных персонажей, роли которых не распределены. Незамысловатый сюжет отличается простотой, неперегруженностью событиями и отсутствием острых драматических коллизий. Литературный текст первоисточника иллюстрируется комическими элементами, которые создают юмористическую и даже сатирическую окраску повествования. Это в первую очередь было отмечено композитором и стало центральной идеей спектакля: «... я хотел донести до зрителей великолепные стихи Лермонтова – очень остроумные, ироничные. На сцене развернётся настоящая комедия: вместе с драматическим актёром и хор, и обе солистки будут не только исполнять ноты, но станут актёрски участвовать в постановке» (Кривицкая, 2023а, с. 46).

Прежде всего, своеобразный смеховой дискурс образуется за счёт сочетания в драматургии двух контрастных пластов. С одной стороны, представлено описание дворянской культуры и быта маленького городка, с другой – обличаются пороки провинциального общества (казнокрадство, обман, пьянство, страсть к играм). «Поэт иронически изобразил военный и чиновничий быт. Однако провинциальный анекдот Лермонтов превратил в реалистическую картину русской жизни» (Лермонтов, 2014, с. 473). Таким образом, поэт создаёт комический контраст между внешним благополучием и внутренним разложением общества. Например, тамбовская казначейша представлена как набожная и добродетельная женщина, но на деле она замешана в коррупционных схемах супруга. Муж главной героини Бобковский – человек, занимающий важный в городе пост, но при этом изображён как недалекий и трусливый, постоянно попадающий в нелепые ситуации.

Контрастное сопоставление этих двух пластов происходит как на вербальном, так и на музыкальном уровне. Музыкальные иллюстрации «Тамбовская казначейша» – это комедия о быте провинциального городка, в основу которой положен реальный случай. Автор музыки А. В. Чайковский также иронизирует по поводу провинциальной жизни. Как и в поэме М. Ю. Лермонтова, так и в музыке А. В. Чайковского этот быт показан комическими средствами и подан в лёгком, юмористическом ключе. Для музыкальной иллюстрации появления уланского полка в Тамбове композитор использует жанр марша. Бравурная тема изначально исполняется инструментальным трио (малая домра, фортепиано и малый барабан), а затем подхватывается хором. На фоне звучания номера разворачивается небольшая юмористическая сценка – эффектный въезд конного полка («Уланы справа по-шести / Вступили в город; музыканты») и начавшийся по этому поводу переполох среди женской части населения («Чьё сердце, полное вниманья, / Тут не запрыгало сильней?») (Чайковский

А. В. Музыкально-драматическая иллюстрация к поэме М. Лермонтова «Тамбовская казначейша». 2023. https://youtu.be/-hhFoKNfoqU?si=5X_CZmcuraBBtDTq.

Ещё одно проявление комического в «Тамбовской казначейше» связано с элементами пародии. Так, в художественном тексте наблюдаются аллюзии, отсылающие к разным формам художественного юмора. Это начало, заложенное в литературном первоисточнике, отмечают лингвисты. Среди специфических приёмов лермонтовской поэмы – «игровые интерпретации “чужого” слова (например, пушкинский фон в “Тамбовской казначейше”» (Юрченко, 2019, с. 115). Художественные параллели с пушкинскими текстами воспринимаются в пародийном ракурсе, благодаря чему и создаётся картина жизни русской провинции. Как заявляет сам поэт в начале поэмы – «Пишу Онегина размером» (четырёхстопный ямбом и четырнадцатистроичной «онегинской строфой» (Лермонтов, 2014, с. 362)). Помимо этого, эпизод объяснения Гарина и Авдотьи Николаевны мыслится как своеобразная пародия на ключевые эпизоды романа Пушкина – сцены писем Онегина и Татьяны (Мануйлов, 1981, с. 561).

Продолжая параллели с пушкинским романом в стихах «Евгений Онегин», можно отметить и некоторые аналогии с одноименной оперой П. И. Чайковского. Например, сцена беседы и ухаживаний влюблённого улана и казначейши происходит на балу в честь её именин. Весь этот эпизод в музыкально-драматических иллюстрациях протекает на фоне номера «Тамбовский вальс». Тема вальса выполняет функцию своеобразного рефрена, многократно повторяется (в партии солирующей домры и у хора), переплетаясь с репликами тещи – то звучит фоном, то выходит на первый план. Весь номер отдаленно напоминает сцену на другом известном провинциальном балу XIX века – в честь именин Татьяны (пушкинской героини в версии П. И. Чайковского). Тоже окружение, озабоченное сплетнями, и лёгкий флирт главных героев, который обернётся трагическими последствиями. Однако всё происходящее в музыкальном действе А. В. Чайковского благодаря лёгкому вальсовому сопровождению воспринимается «не всерьёз».

Одной из художественных особенностей воплощения музыкально-драматических иллюстраций к «Тамбовской казначейше» А. В. Чайковского является своеобразный уход от комической стихии. Эту линию в музыкальном спектакле нарушает номер «Нет, я не Байрон, я другой», в котором используется текст не поэмы, а известного стихотворения восемнадцатилетнего М. Ю. Лермонтова. Композитор как бы делает своеобразную паузу в сценическом развитии перед самым напряженным моментом повествования. Монолог звучит в исполнении хора *a cappella*. Это своеобразное лирическое отступление, в котором автор философски рассуждает о тонких духовных материях, о своей судьбе...

Музыкальные номера сопровождают не только юмористические и лирические эпизоды обыденной жизни персонажей, но и иллюстрируют драматические моменты истории, произошедшие с женой тамбовского казначея. Самая динамичная сцена «Тамбовской казначейши» как и в поэме Лермонтова, так и в музыкальных иллюстрациях Чайковского – «Игра в карты». Вся сцена представляет собой две волны развития, каждая из которых построена по принципу динамического и фактурного нарастания (первый проигрыш казначея и вторая игра, на кон которой поставлена его супруга). Особое напряжение создаёт непрерывный фон у малого барабана. Как отмечает музыковед Е. Д. Кривицкая, «стилизация не превратилась в подражательство, а в ключевых сценах, как, к примеру, карточная игра, в партии хора появлялись характерные для А. Чайковского приемы: скандирование отдельных слов (“пики, черви, бубны, трефы”), образующее остинатную фактуру» (2023b, с. 45).

Композитор находит интересное драматургическое решение, связанное с выходом из данного кульминационного эпизода. Сразу после этой массовой сцены звучит единственный сольный эпизод – «Романс улана». Этот полный лиризма и светлых чувств номер уводит действие от трагического финала. Композитор вновь обращается к поэтическому тексту, не относящемуся к поэме. Стихотворение «Чёрные очи» посвящено чувству всепоглощающей роковой любви, тонко намекая также и на её губительную силу.

Собственно, последние строки поэмы произносит теща: «Что ж делать! Вот вам мой рассказ, Друзья; покамест будет с вас» (Чайковский, 2023). Лермонтовская новелла подошла к концу. Завершаются музыкальные иллюстрации двумя вокальными номерами – хоровой русской народной протяжной песней *a cappella* и вокально-инструментальной композицией в эстрадном стиле.

Протяжная хоровая песня «Вспомни, вздумай, друг любезный» по своей функции венчает лирическую линию лермонтовской поэмы. Примечательно, что звучит подлинная русская народная песня. Это не единственная цитата, в своих иллюстрациях композитор обратился к трём источникам из сборника В. М. Орлова (1950) «Русские народные песни»: «При долине куст калины», «Сяду я на лавочку» и «Вспомни, вздумай, друг любезный». Следует отметить художественное предназначение в иллюстрациях первых двух песен – оно непосредственно связано с характеристикой провинциального быта, атмосферы российской глубинки. Третья (последняя) тамбовская песня в большей степени проникнута духом разочарования и предательства. Именно этот номер становится итогом драматической линии произведения, акцентируя идею трагедии маленького человека, что выражается и в подчёркнутой сдержанности и при этом глубокой выразительности музыкальных средств.

В заключительном номере композитор намеренно создаёт внезапную драматургическую метаморфозу в сторону «Happy End» и торжества светлого, позитивного начала. По словам автора музыки, «в финале прибавятся ударные и бас-гитара, потому что последний номер – по сути, рок-песня в духе Элтона Джона или близко к этому» (Кривицкая, 2023a, с. 46). Текст для этого эпилога вновь избирается поэтическое творение юного Лермонтова – стихотворение «Совет». Как и поэт в стихотворении, так и композитор в музыке обращается к молодому поколению с призывом не только наслаждаться мгновением и предаваться радостям жизни, а в печальные моменты жизни не опускать руки. Таким образом, линия повествования завершается оригинальным финалом уже философско-эпической окрашенности. Помещая в конце две контрастные песни

(аутентичную народную и современную эстрадную), принадлежащие совершенно разным культурам, в том числе и по временному параметру, композитор подчёркивает неоднозначность и синтезированную трактовку жанра в «Тамбовской казначейше».

Заключение

В целом музыкально-драматические иллюстрации А. В. Чайковского к поэме М. Ю. Лермонтова «Тамбовская казначейша» представляют собой сложное жанровое явление. Одной из художественных особенностей драматургического решения этого сочинения, выступающей на первый план, становится комедийное начало. Оно было инициировано в первую очередь литературным источником и усилено музыкальными средствами выразительности. Однако постепенно на первый план начинают выходить не только комические характеристики, создавая многослойность в драматургическом решении. Лирические, драматические и даже трагические и философские грани произведения заставляют современного зрителя задуматься о важных и вечных истинах, несмотря на незамысловатость провинциального сюжета «Тамбовской казначейши».

В качестве перспектив дальнейшего исследования могут быть обозначены более детальные аналитические характеристики отдельных номеров музыкально-драматических иллюстраций А. В. Чайковского.

Источники | References

1. Бородин Б. Б. Комическое в музыке: монография. М.: Композитор, 2004.
2. Горячева Т. А. Комическое в музыке: история понимания // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2009. № 4. Т. 1.
3. Дубровская С. А. От «Арзамаса» до Гоголя: смеховое слово в пространстве русской литературы 1810-х – начала 1840-х годов. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2018.
4. Дубровская С. А. Смеховое слово в русском литературном сознании 1810-х – начала 1840-х гг. (проблемы теории, истории, поэтики): автореф. дисс. ... д. филол. н. Казань, 2019.
5. Кривицкая Е. Д. Александр Чайковский: «Тамбовская казначейша» – это путешествие в эпоху Лермонтова. Александр Чайковский о работе над «Тамбовской казначейшей» // Музыкальная жизнь. 2023а. № 9.
6. Кривицкая Е. Д. Домра. Молодость. Талант: в Тамбове состоялся четвертый фестиваль PRIMA DOMRA // Музыкальная жизнь. 2023б. № 9.
7. Мануйлов В. А. Тамбовская казначейша // Лермонтовская энциклопедия. М.: Сов. энцикл., 1981.
8. Сербул М. Н., Соровегина М. Н. Лёгкая комедия и водевиль 1810-1820-х гг.: проблема генезиса жанра и героя // Научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2013. № 90.
9. Цукер А. М. Особенности музыкального гротеска // Советская музыка. 1969. № 10.
10. Шахматова Т. С. «Водевильное поветрие» в русской литературе XIX века // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2008. Т. 150. Кн. 6.
11. Юрченко Т. Г. 2019.04.018. Дубровская С. А. От «Арзамаса» до Гоголя: смеховое слово в пространстве русской литературы 1810-х – начала 1840-х годов. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2018. – 252 с. // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 7: Литературоведение. 2019. № 4.

Информация об авторах | Author information

Ромашкова Ольга Николаевна¹, к. иск., доц.

Сорокина Екатерина Александровна², к. иск., доц.

^{1, 2} Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт имени С. В. Рахманинова

Olga Nikolaevna Romashkova¹, PhD

Ekaterina Aleksandrovna Sorokina², PhD

^{1, 2} Tambov State Musical and Pedagogical Institute named after S. V. Rachmaninov

¹ o.romashkova@mail.ru, ² sorokina_e_al@mail.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 20.07.2024; опубликовано online (published online): 02.09.2024.

Ключевые слова (keywords): музыкально-драматические иллюстрации; трактовка жанра; проявление комического в музыке; воплощение литературного источника; трагедия маленького человека; musical-dramatic illustrations; genre interpretation; manifestation of the comic in music; embodiment of a literary source; tragedy of the “little man”.