

УДК 78

Е.В. Перова,

Е.В. Лащева

Перова Екатерина Викторовна, студентка Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. 40-летия Победы, 33), dyazachem@gmail.com

Лащева Елена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры музыковедения, композиции и методики музыкального образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. 40-летия Победы, 33), Lacheva1977@mail.ru

ТРИ ГЕНИЯ – ОДНА ИДЕЯ:

ПОЭЗИЯ МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ

В ВОКАЛЬНЫХ ЦИКЛАХ Б. БРИТТЕНА И Д. ШОСТАКОВИЧА

В данной работе рассматривается поэзия Микеланджело в произведениях Бриттена и Шостаковича. Изучены творческие контакты двух композиторов, определены точки соприкосновения музыки Бриттена и Шостаковича, установлена роль вокального цикла в творчестве каждого, в итоге выявлена причина соприкосновения трех гениев: Б. Бриттена, Д. Шостаковича и Микеланджело Буонарроти.

Ключевые слова: Бенджамин Бриттен, Дмитрий Шостакович, Микеланджело Буонарроти, вокальный цикл, «Семь сонетов на стихи Микеланджело», «Сюита на слова Микеланджело Буонарроти», три гения, XX век.

**E.V. Perova,
E.V. Lascheva**

Perova Ekaterina Victorovna, student of Krasnodar State Institute of Culture (Krasnodar, 40 str. anniversary of Victory, 33), dyazachem@gmail.com

Lascheva Elena Vladimirovna, PhD, associate professor of musicology, composition and methods of musical education of the Krasnodar State Institute of Culture (Krasnodar, 40 st anniversary of Victory, 33), Lacheva1977@mail.ru

**THREE GENIUS – ONE IDEA:
POETRY MICHELANGELO BUANOROTTI
THE SONG CYCLE BRITTEN AND SHOSTAKOVICH**

This paper deals with the poetry of Michelangelo in the works of Britten and Shostakovich. Studied creative contacts between the two composers, certain points of contact between the music of Britten and Shostakovich, the role of the vocal cycle in the work of each, eventually identified the cause of contact three geniuses: Britten, Shostakovich and Michelangelo.

Keywords: Benjamin Britten, Shostakovich, Michelangelo Buanorotti, a song cycle, "Seven Sonnets of Michelangelo on the verses", "Suite in the words of Michelangelo Buanorotti" three genius, XX century.

Великие современники – Бенджамин Бриттен и Дмитрий Шостакович – принадлежат к тем композиторам, которые определяли пути развития европейской музыки XX века. Оба обладали болезненно острым чувством ответственности за любое зло, которое творится в мире, выступали с осуждением любого насилия, с требованием утверждения права человека на физическую и духовную свободу.

Общность мировоззренческих позиций стала прочной основой для человеческих и творческих взаимоотношений. Композиторов связывала многолетняя дружба, разнообразные профессиональные контакты. Многочисленные параллели художников, таких как Бриттен и Шостакович, позволяют осмыслить важные процессы, происходившие в музыкальном искусстве XX века. В этом заключается актуальность данной работы.

В наследии двух композиторов есть жанр, в котором творческие пути композиторов пересеклись на содержательном уровне: оба написали вокальные циклы на стихи Микеланджело Буонарроти. Поэтому целесообразной представляется задача выявить сферы взаимодействия творчества Бриттена и Шостаковича и показать это на примере циклов на слова Микеланджело. В ходе работы осуществлена попытка на основе анализа и сравнения циклов «Семи сонетов Микеланджело» Б. Бриттена и «Сюиты на слова Микеланджело Буонарроти» Д. Шостаковича. В ходе исследования стояли следующие задачи:

- изучить творческие контакты двух композиторов;
- определить точки соприкосновения музыки Б. Бриттена и Д. Шостаковича;
- установить роль вокального цикла в творчестве каждого.

Активное взаимодействие музыки композиторов обнаруживается, прежде всего, в русле гражданской темы, в создании таких антивоенных произведений, как «Военный реквием» Б. Бриттена, Седьмая и Восьмая симфонии Д. Шостаковича, в сочинениях, затрагивающих этические проблемы, связанные с судьбой отдельной личности – оперы «Питер Граймс», «Билли Бад» и «Катерина Измайлова». Жанровая панорама обнаруживает универсализм обоих композиторов. Оба работали в области музыкального театра, создали симфонические, камерно-вокальные, хоровые произведения. При этом их жанровые приоритеты различны: Б. Бриттен известен прежде всего как оперный композитор, автор пятнадцати опер, тогда как Д. Шостакович – создатель пятнадцати симфоний и квартетов.

Значительное место в наследии обоих композиторов занимает вокальный цикл. Этот жанр проходит через все их творчество, фиксируя все этапы его эволюции.

Д. Шостакович создал шестнадцать вокальных циклов, Б. Бриттен – более двадцати. В качестве поэтических источников использовалась как национальная поэзия, так и иноязычная. Подход к иноязычным текстам у композиторов принципиально различен: Б. Бриттен обращался к оригиналам текстов, воплощая в музыке неповторимость каждого языка. Д. Шостакович писал только на русском языке, пользуясь переводами, стремясь глубже проникнуть в содержание текста.

Многие циклы двух композиторов отражают характерную для XX века тенденцию выхода за грани камерности. Отчетливо проявляется в них процесс взаимодействия с крупными музыкально-театральными или симфоническими жанрами – в применении принципов сонатно-симфонической драматургии, симфонизации вокальных произведений. Эти черты проступают и в циклах на слова Микеланджело Буонарроти.

При знакомстве с этими произведениями Б. Бриттена и Д. Шостаковича на первый план выступают их существенные различия – от внешнего облика и тона музыкального высказывания до содержательно-концептуального уровня. Бриттен создал произведение камерное, тонкое и изысканное. Д. Шостаковича Микеланджело вдохновил на создание масштабного полотна – драматического, огненно-страстного. Цикл Б. Бриттена написан в 1940 году и завершает первый период творчества композитора. Цикл Д. Шостаковича создан в 1974 году, в последний год жизни мастера. Б. Бриттен использовал оригинальный итальянский текст, Д. Шостакович пользовался переводом А. Эфроса. Избранный Б. Бриттеном тембр голоса – тенор, Д. Шостаковичем – бас. Содержание цикла Б. Бриттена – монотематично: произведение целиком посвящено теме любви. В цикле Д. Шостаковича, напротив, на первый план выступает многомерность содержания: любовь и красота, протест против зла, судьба художника, бессмертие гения – вот главные

составляющие многопланового содержания этого произведения, концентрированно выражающегося в триаде: Жизнь – Смерть – Бессмертие.

Однако при внимательном изучении произведений выявляются многие родственные черты, свидетельствующие об общности творческих методов авторов:

- на композиционном уровне: в обоих циклах используется принцип обрамления и контраст сопоставления номеров и блоков;

- на жанровом уровне – преобладающий тип вокального произведения – монолог; в реализации драматургии важную роль играет жанровое начало;

- на уровне формообразования: основная форма номеров в циклах – строфическая, нередко связанная с композицией сонета;

- и, наконец, на драматургическом уровне: в циклах присутствуют образно-интонационные сферы и сквозные интонационные комплексы. Их формирование происходит в 1-м номере, а обобщение в финале. Логика тонального развития также отвечает композиционным и содержательным целям: в цикле Бриттена тональная драматургия усиливает сходство с поэтической формой сонета (№ 1 A-dur; № 2–4 d-moll; № 5, 6 a-moll и № 7 D-dur), цикл Д. Шостаковича отражает драматургический процесс произведения – процесс поиска истины, процесс поиска главной тональности Fis-dur, которая приходит с именем Данте в № 6, но утверждается лишь в № 11 «Бессмертие».

Главное же сходство этих произведений лежит в иной плоскости, за пределами собственно музыкального анализа. Циклы демонстрируют глубокое духовное родство двух великих мастеров, подкрепленное гением третьего. На стихи Микеланджело развернутые вокальные циклы с последовательно проведенной художественной идеей написали только Б. Бриттен и Д. Шостакович. Не случайно его поэзия оказалась подвластной перу именно этих композиторов. Великий этический смысл их творений, идеалы добра и справедливости, человечности и милосердия объединили

Б. Бриттена, Д. Шостаковича и Микеланджело – трех великих художников, открывших миру тайну вечной красоты.

Список используемой литературы:

1. *Васина-Гроссман В.* Дмитрий Шостакович // Мастера советского романса, М.: Музыка, 1980.
2. *Ковнацкая Л.* Бенджамин Бриттен. М.: Советский композитор, 1974.
3. *Ковнацкая Л.* Шостакович и Бриттен. Некоторые параллели // Д.Д. Шостакович. Сб. ст. к 90-летию со дня рождения. СПб.: Композитор, 1996.
4. *Кишищев М.* Дмитрий Шостакович. Жизнь, творчество, время. СПб.: Композитор, 2001.
5. Микеланджело Буонарроти. Незримы гения деянья. Стихотворения. М.: ТОО Летопись, 1997.
6. Письма. Поэзия Буонарроти Микеланджело: М.: Азбука-классика, 2010.
7. *Подгорная Е.* Семь сонетов Микеланджело Б. Бриттена // Из истории зарубежной музыки. Выпуск 3. М.: Музыка, 1979.
8. *Шостакович Д.* Сюита на слова Микеланджело Буонарроти. М.: Музыка, 1975.