

Чехова Екатерина Николаевна

Научный руководитель:
Долгушина Марина Геннадьевна, доктор искусствоведения, доцент

Вологодский государственный университет, Вологда

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИИ И ДРАМАТУРГИИ ОПЕРЫ ЮЛИИ ВЕЙСБЕРГ «ГУСИ-ЛЕБЕДИ»

Опера Юлии Лазаревны Вейсберг «Гуси-лебеди» – одно из наиболее репертуарных музыкально-театральных произведений, предназначенных для исполнения детьми. В течение последних двух десятилетий ее ставили детские коллективы из Тульской области (2007–2008) [5], Оренбурга (2017) [2], Нижнего Новгорода (2020) [3]. В Вологде эта опера ставилась не менее семи раз, причем первый спектакль состоялся в 1939 году, примерно через год после издания клавира [6], а премьера последнего – в апреле 2021 года.

Но, несмотря на популярность, опера Юлии Вейсберг пока не становилось предметом специального музыковедческого анализа. Это предопределяет *актуальность* и *новизну* настоящей работы. *Целью* проведенного исследования стало выявление композиционно-драматургических особенностей оперы «Гуси-лебеди». *Задачи работы*: поиск и обобщение уже имеющейся информации, сравнение народной сказки с либретто оперы, анализ композиции и драматургии.

Вероятно, опера «Гуси-лебеди» создавалась во второй половине 1930-х годов. Рукопись оперы не сохранилась; клавир, оснащенный красочными иллюстрациями и сценическими комментариями, увидел свет в 1938 году в ленинградском отделении издательства «Искусство»¹. Издание посвящено пианистке и педагогу Евгении Фабиановне Савиной-Гнесиной².

Автор музыки – Юлия Лазаревна Вейсберг (1879 (1880)–1942), супруга А.Н. Римского-Корсакова) – одна из первых советских композиторов-женщин. Она известна также как критик, публицист и музыкально-общественный деятель. С 1903 года Юлиа Вейсберг училась в Санкт-Петербургской консерватории (класс композиции Н.А. Римского-Корсакова, затем – А.К. Глазунова) и экстерном окончила ее в 1912 году. В 1907–1912 годах она жила в Германии и брала уроки у М. Рegerа и Э. Хумпердинка³. Деятельность Вейсберг после возвращения в Россию в 1915 году была активной и разнообразной: в качестве журналиста и редактора она сотрудничала с

¹ Впоследствии, в 1960 году, клавир был переиздан Государственным музыкальным издательством.

² Деятельность Евгении Фабиановны положила начало истории Детского Музыкального Театра имени Гнесиных. В 1911 году она осуществила постановку двух детских опер: «Теремок» на музыку А.Т. Гречанинова и «Репка» на музыку ученика школы Фабия Витачека.

³ Хумпердинк Энгельберт (1854–1921) – немецкий композитор, он известен как автор детских опер «Гензель и Гретель» (1893), «Семеро козлят» (1895) и других.

журналами «Музыкальный современник» (1915–1917) и «Музыкальная новь» (1923–1924), преподавала хоровое пение в музыкальной школе рабочей молодежи, а также занималась литературной деятельностью – переводила прозу и поэзию с немецкого, французского, еврейского и румынского языков [4].

В 1920–1930-е годы одним из наиболее востребованных направлений композиторского творчества Юлии Вейсберг стало создание музыкальных сочинений для детей. Она написала большое количество детской музыки разных жанров, в том числе оперы «Русалочка», «Гюльнара», «Зайкин дом», «Гуси-Лебеди», радиооперу «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». Исследователь биографии и творчества Юлии Вейсберг М.М. Мазур отмечает высокую ценность ее детской музыки, пишет о «демократичности и доступности ее музыкального языка, понятности музыкальных образов» [4].

В основу оперы «Гуси-лебеди» положено либретто Самуила Яковлевича Маршака по мотивам известной русской народной сказки. В процессе исследования удалось обнаружить два варианта этого фольклорного текста – в обработке А.Н. Афанасьева и в обработке М.А. Булатова, а также одноименную сказку А.Н. Толстого. Обработка Афанасьева была издана в 1873 году во втором издании «Русских народных сказок», обработка Булатова – в 1937 году в «Сборнике русских народных сказок, песенок, загадок и скороговорок». Время написания и издания сказки А.Н. Толстого установить не удалось.

Названные версии сказки несколько отличаются друг от друга. Обработка Афанасьева, по мнению исследователей, в наибольшей степени близка фольклорным образцам. Принципиальным отличием версии Булатова является то, что главная героиня выполняет требования чудесных помощников уже по дороге к избушке Бабы-Яги, и они подсказывают ей путь. В сказке Толстого появляется новый персонаж – Мышка, которая выдает себя за девочку, пока Баба-Яга топит баню. У Булатова и Афанасьева девочка тихонько подкрадывается к избушке Бабы-Яги и забирает братца, у Толстого Баба-Яга принимает ее как гостью.

Гипотетически, все эти источники могли послужить основой либретто оперы. Но в либретто Маршака нет точного следования за каким-либо из них. Вероятно, для оперы им создавалась своя, новая версия. Главной героине поэт дает собственное имя – Маша (как у Булатова), ее оставляют дома Мать и Отец (как у Булатова; у Афанасьева – дед с бабкой, у Толстого – мужик да баба), братец назван Ваней. Просьбы Печки, Яблоньки и Речки девочка выполняет только на обратном пути (как у Афанасьева и Толстого), а добраться до избушки Бабы-Яги ей помогает Еж (как у Булатова и Афанасьева, у Толстого девочка находит избушку сама).

Кроме того, Маршак вводит в либретто нового героя – Сову. Это отрицательный персонаж, который играет в опере драматургически важную роль. Именно Сова советует Маше не брать дары у волшебных помощников, обманывая её: «Если хочешь в лес пробраться, / Отыскать родного братца, / От Яги его спасти, / Ничего не ешь в пути». В результате Маша не получает

помощи от Печки, Яблоньки и Речки. Сова, таким образом, выступает как антагонист Ежа, который помогает девочке спасти брата; введение этого персонажа усиливает идею противоборства добра и зла в сюжетной фабуле произведения. А Маша в опере становится сугубо положительной героиней: ведь она отказалась попробовать пирожка, яблочка, киселя не по своей воле и не из-за своих капризов, а по наущению коварной Совы.

Маршак также вводит в сюжет новых второстепенных героев – леших и Котика. В опере у них нет вокальных номеров и речевых вставок.

Вероятно, написание либретто для оперы Вейсберг было для Маршака заказом издательства. Отдельно изданной сказки «Гуси-лебеди» среди его произведений нет. Неизвестно, принимала ли участие в обсуждении и разработке либретто сама Юлия Лазаревна. По сведениям М.М. Мазур, изучавшей личный архив Вейсберг, С.Я. Маршака среди ее адресатов не было. При этом, учитывая общительную натуру Ю.Л. Вейсберг, исследователь не исключает возможного знакомства поэта и композитора⁴.

В либретто Маршака в полной мере проявилось его мастерство как детского поэта. Его стихи оказались простыми и понятными для детей, удобными для пения и запоминания.

Каждый номер либретто является маленьким законченным стихотворением. Большая часть текста написана четырехстопным хореем – самым «песенным» из стихотворных размеров. В основном Маршак применяет парную рифму, что в музыке Вейсберг становится «поводом» для использования приема повторности мелодических фраз. Таковы Колыбельная Маши («Я пряду, пряду кудель / Я качаю колыбель...»), Песня Совы («Я премудрая Сова / Помяни мои слова...»), многие другие номера оперы.

Этому массиву «двухдольных» номеров контрастирует словесный текст партии Гусей-лебедей, который изложен двухстопным анапестом («Мы уносим детей / К старой бабке своей...»). Короткая строка, мужские окончания фраз становятся простым и действенным способом создания запоминающегося образа сил контрдействия.

По-видимому, создание простого и доступного произведения для детей было важнейшей задачей, которая ставилась перед поэтом и композитором. В предисловии к клавиру оперы указано, что «Гуси-лебеди» – опера-игра в 4-х эпизодах, предназначенная для исполнения детьми 8–13 лет – «детской самостоятельности, школьных драматических и хоровых кружков, ДХВД⁵, а также для постановки на открытом воздухе – пионерлагерях и т.п.» [1, с. 5]. При написании музыки Ю.Л. Вейсберг учитывала особенности детских голосов: у первой и второй партий хора примерно одинаковая тесситура. Партии Гусей-лебедей, Печки, Яблоньки, Речки, а также подруг Маши и деревенских ребят поручены хору. Партия Гусей-лебедей предназначена для самых младших участников, а наиболее сложная партия – Бабы-Яги – для девочки 15-16 лет.

⁴ Благодарю кандидата искусствоведения Марину Моисеевну Мазур за предоставленные сведения.

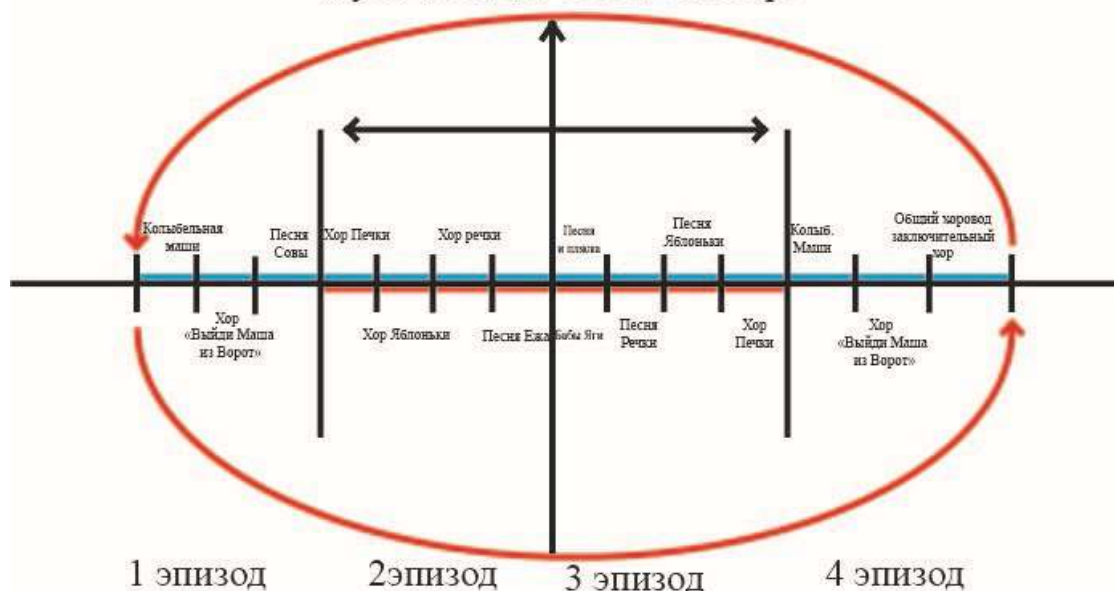
⁵ ДХВД – Дома художественного воспитания детей – существовали в СССР с начала 1930-х годов. В 1952 году были объединены с Домами пионеров.

Опера «Гуси-лебеди» продолжает традиции русской сказочно-бытовой оперы XIX века. При этом жанр адаптирован для исполнения детьми: произведение невелико по масштабу (общее время звучания – около 30 минут), все номера написаны в простых формах, музыкальный язык несложен.

Композиция произведения представляет собой четыре следующих друг за другом эпизода. Первый – у дома Маши; второй – сцена с Печкой, Яблонькой и Речкой, встреча с Ежом, который объясняет девочке, что Сова – слуга Бабы-Яги; третий – сцена в избушке Бабы-Яги и обратный путь Маши; четвертый возвращает к «обстановке первого эпизода» [1, с. 55].

Опера написана в концентрической форме. В первом эпизоде звучат хор «Выйди Маша из ворот» и «Колыбельная Маши», в четвёртом эпизоде эти номера повторяются, но с изменением слов. Второй и третий эпизоды – это путь Маши до избушки Бабы-Яги и обратно. Соответственно, музыкальные темы героев – волшебных помощников, звучащие во втором эпизоде, сохраняются и повторяются в третьем.

Концентрическая схема оперы
«Гуси-лебеди» Ю.Л.Вейсберг

В опере уравновешены силы добра и зла: Бабе-Яге помогают Гуси-лебеди и Сова, а Маше приходят на помощь Еж, Речка, Яблонька и Печка. Исправление ошибок, которые Маша допустила при первой встрече с Печкой, Яблонькой и Речкой – это тоже своего рода проявление репризности, уравнищенности.

Законченные номера сочетаются в опере со сквозным развитием. Каждый номер имеет название: «Колыбельная Маши», «Песня Совы», «Пляска Бабы-Яги» и другие. В небольшом количестве присутствуют разговорные диалоги. Важную роль в драматургии произведения играет лейтмотив Гусей-лебедей – повторяющиеся аккорды с форшлагами, вызывающие ассоциации с образами птиц в операх Н.А. Римского-Корсакова.

Музыкальный язык оперы ориентирован на русскую культуру XIX столетия. В некоторых сольных номерах слышны интонации городской песни-

романса и элегического романса, важным интонационным истоком тематизма являются народно-песенные элементы, в том числе детские попевки, заклички, песенки.

Проведенный анализ показал, что в опере Ю.Л. Вейсберг «Гуси-лебеди» следование традициям органично сочетается с ясностью и простотой, необходимой для музыкального произведения, предназначенного для детей, а также широко декларируемой в советском искусстве 1930-х годов. Опера имеет простой и хорошо знакомый детям сюжет, она уравновешена по форме, доступна по музыкальному языку. В ней присутствуют яркие сценические образы, а также большое количество героев, что немаловажно, поскольку позволяет многим юным артистам выступить на сцене в качестве солистов. Именно так можно объяснить столь высокую жизнеспособность и востребованность этого произведения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Вейсберг Ю.Л. Гуси-лебеди. Клавир. [Текст] // Ленинград: «Искусство», 1938. – 64 с.
2. «Гуси-лебеди» Ю. Вейсберг. Детский муз. театр «Маленькая опера» Оренбург [Видео]. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=9NZ_B6hf8zQ, свободный. – Загл. С экрана. (дата обращения 25.06.2021).
3. К дню защиты детей 1 июня 2020 интернет-фестиваль «В гостях у сказки» [Видео]. – Режим доступа: <https://villuanschool.ru/k-dnju-zashhity-detej-1-ijunya-2020-internet-festival-v-gostyah-u-skazki/>, свободный. – Загл. с экрана. (дата обращения 25.06.2021).
4. Мазур, М.М. К 75-летию со дня смерти Юлии Лазаревны Вейсберг Римской-Корсаковой [Текст] / М.М. Мазур // Международный научно-исследовательский журнал. – Вып. 5(59). – Часть 1. – 2017. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-75-letiyu-so-dnya-smerti-yulii-lazarevny-veysberg-rimskoy-korsakovoy>., свободный – Загл. с экрана (дата обращения 25.06.2021).
5. Орфей. Детский музыкальный театр [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.filarmonia-tula.ru/ispolniteli/children_filarmony/our_collectives/668/, свободный. – Загл. с экрана. (дата обращения 25.06.2021).
6. Чехова, Е.Н. Из истории постановок оперы Юлии Вейсберг «Гуси-лебеди» в Вологде 1930-1940-х годов [Текст] / Чехова Е.Н. // Молодые исследователи – регионам: материалы Международной научной конференции. – Вологда: изд-во ВоГУ, 2021. – Т. 3. –