

Краснопольская Диана

Одесская национальная музыкальная академия имени А. В. Неждановой.

Научный руководитель – кандидат искусствоведения,

доцент Оксана Владимировна Сергеева.

ПОЭЗИЯ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ В ИНТЕРПРЕТАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ КОМПОЗИТОРСКИХ РЕШЕНИЙ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

Статья посвящена рассмотрению поэзии Марины Цветаевой в интерпретационном пространстве композиторских решений. Названы композиторы и их сочинения на стихи великой поэтессы. Обозначен жанровый спектр камерно-вокальной музыки, словесно-текстовой основой которой является цветаевская поэзия.

Ключевые слова: *поэзия, интерпретация, камерно-вокальная музыка, Марина Цветаева.*

Освещая тему настоящей статьи, нашей целью не становится осуществить целостный анализ конкретных музыкальных произведений на поэзию Марины Цветаевой, но очертить в самом общем ракурсе спектр композиторской заинтересованности стихотворным творчеством гениальной поэтессы, выраженный, прежде всего, в камерно-вокальном жанровом интерпретационном решении. Такое научное позиционирование синхронно знаменитому высказыванию известного литературоведа и филолога Михаила Леоновича Гаспарова – «в некоторых вещах трудно быть доказательным и можно лишь стараться быть убедительным» [3, 5].

Поэзия Марины Цветаевой, обладая чертами глубокого своеобразия, разрушает ординарное представление «о рифме как о звуковом подобии концов стихотворных строк. Рифма у нее ... составля[ет] прихотливые звуковые узоры, так отличающие цветаевскую манеру письма: в ее поэтических угодьях рифмы перекликаются, как птицы на ветках, в разных частях строки и между отдельными строками» [3, 85], тем самым наполняя их певучим звучанием. Данная

музыкальность стихов Марины Ивановны не могла быть не замечена композиторами. Их интерес, вплоть до настоящего времени, сосредоточен на интерпретировании уникального поэтического наследия стихотворицы в жанровом своеобразии камерно-вокальной музыки.

Музыкальное претворение поэтического слова М. Цветаевой нашло свое выражение, прежде всего, в романсах и вокальных циклах композиторов-академистов. Так, примером музыкального прочтения цветаевских стихотворений может служить вокальная лирика современников поэтессы, а именно: романсы Ф. Гартмана¹; Сюита “Шесть стихотворений Марины Цветаевой” для контральто и фортепиано ор. 143 Д. Шостаковича² и др.

Факт единственной встречи М. Цветаевой и С. Прокофьева, описанный Марком Слонимом в “Воспоминаниях”, опубликованных в 1983 году в третьем томе американского собрания сочинений о Цветаевой, свидетельствует о намерении композитора сочинить на слова поэтессы не один, а несколько романсов [8, 325]. Приверженец железного порядка, через который все задуманное им всегда доводилось до конца, а то, что по каким-то причинам откладывалось, со временем использовалось в другом сочинении, так и не осуществил своих намерений. К сожалению, предпринятая Мариной Кацевой попытка обнаружения причины данной ситуации из уст Лины Ивановны Прокофьевой – единственной из оставшихся в живых участников и свидетелей той встречи – оказалась безрезультатной. Известно лишь, что в ту знаменательную встречу поэтесса предложила композитору положить на музыку ее стихотворение “Молвь” [6].

Творчество М. Цветаевой связано с дневниковостью, автобиографичностью, где “женская тема” приобретает главенствующее положение. Большинство стихотворений поэтессы написано от лица женщины, ведущая свое повествование

¹ Романсы Ф. Гартмана явились первыми вокальными сочинениями на стихи М. Цветаевой.

² Данное сочинение Д. Шостаковича А. Кремер в своем диссертационном исследовании «относит к жанру “музыкального стихотворения”, декларирующее качественно новое по сравнению с “традиционным” романсом взаимодействие музыки и слова» [3, 19-20].

от первого лица: «Со страниц творений поэтессы раздаётся голос не лирического героя, это её душа глаголет, рассказывает, призывает, указывает, просит...» [цит. по 2, 9; 13, 244]. Парадоксально, но эта особенность по большей части привлекала композиторов-мужчин, отображением которой стали вокальные циклы Б. Тищенко, С. Слонимского и др.

В сочинениях С. Губайдулиной “Час души” для солирующих ударных, меццо-сопрано и большого симфонического оркестра и “Посвящение Марине Цветаевой” для хора а cappella музыка и слово синтезировали общность художественно-эстетических позиций поэтессы и композитора. В этих произведениях «развит мотив, типичный для судьбы и творчества Цветаевой, шире – для жизни большого художника. Мотив этот – конфликт личности, подвигнувшейся свершить “атлантический шаг души”, и мелкого, враждебного, обывательского окружения, способного свести на нет любую ценность» [14].

Отличительная черта поэзии М. Цветаевой (как и поэзии представителей Серебряного века) – «... изображение внутреннего мира человека, его абсолютной свободы. ... отрыв творчества от жизни, от социальных вопросов современности» [18]. Подобная склонность к лирической эмоциональности высказывания и позиционированию внутреннего мира личности определяет достаточно активную заинтересованность обращения композиторов к цветаевской поэзии в таком самостоятельном явлении массовой культуры, как эстрадная песня. Данный интерес «объясняется простотой музыкального языка песни как одним из условий функционирования этого жанра в массовой культуре. А. М. Цукер, рассматривая природу песенного жанра, формулирует следующий “закон взаимной компенсации”: «В песне сложное, новое, необычное непременно должно находиться в оправе простого и привычного, тесно переплетаться, причем усложнение одного компонента музыкальной ткани предполагает обязательную простоту и узнаваемость другого» [12, 223; цит. по 19, 187].

Одной из характерных черт эстрадной песни становится ассоциирование ее не с композитором и поэтом, а певцом или героем / актером кинофильма, в

исполнении которого произведение массовой музыки становится шлягером. Например, легенда эстрады Алла Пугачева явилась тонким интерпретатором песенно-романсовой музыки на слова М. Цветаевой таких композиторов-песенников, как Марк Минков и Микаэл Таривердиев. Так, “Реквием” (или “Монолог”) М. Минкова в репертуаре актрисы стал, по мнению музыковедов, шедевром личностного прочтения стихотворения “Уж, сколько их упало в эту бездну...”, преисполненное трагизмом человеческой судьбы и колоссальным желанием жить; два романса “Хочу у зеркала, где муть” и “Мне нравится, что вы больны не мной”, написанные М. Таривердиевым для телевизионного фильма “Ирония судьбы или С легким паром” и исполненные закадровым голосом Аллы Борисовны, раскрывают «цветаевские строки – ... глубокие и проникновенные, чистые и сильные, ... без всякого потаенного смысла» [10].

Одновременно, важным становится указание на факт авторства М. Таривердиева относительно вокальных циклов на слова «наиболее откровенных и горьких стихотворении[й] из ранней цветаевской лирики» [10]. Этими произведениями являются: Два романса (“Вчера еще в глаза глядел” и “Попытка ревности”), а также Пять песен (“Откуда такая нежность?”, “Вот опять окно”, “Островитянка”, “Мне тебя уже не надо”, “Забыть?”). Многочисленные исполнители данных вокальных циклов на протяжении длительного времени «стрем[ятся] передать в доверительной, бесхитростной и интимной манере незащищенность лирической героини, острую эмоциональную напряженность ситуаций и в то же время исповедальность стихов» [10] великой поэтессы.

В целом, к интерпретированию лирики М. Цветаевой в киноискусстве обращались такие композиторы, как: А. Петров³, В. Челноков и В. Калле⁴, М. Митяева⁵ и др.

³ К/сериял “Петербургские тайны”: романс “Дороги” на стихотворение “Всюду бегут дороги” (исп. Н. Караченцев); к/ф “Жестокий романс”: романс “Под лаской плюшевого пледа” на стихотворение “Подруга” (исп. В. Пономарева); к/ф “О бедном гусаре замолвите слово”: романс “Романс Настеньки” на стихотворение “Генералам двенадцатого года” (исп. И. Мазуркевич).

⁴ К/ф “Государственная граница. Восточный рубеж”: романсы на стихотворения “Дон” и “Горечь! Горечь! Вечный привкус”.

Цветаевские стихи становится творческим вдохновением для современных композиторов в создании и исполнении песенных альбомов. В частности, Владимир Щукин⁶ объединил ряд произведений поэтессы в альбом “Где лебеди” (2000). Его композиционным содержанием стали такие вокальные миниатюры, как: “Белизна”, “Бури-вьюги”, “Где лебеди?”, “Генералам двенадцатого года”, “Дон”, “За отрока”, “У меня в Москве”⁷.

Известной исполнительнице Тамаре Гвердцители принадлежит сочинение и исполнение песен на слова М. Цветаевой, претворенное в альбоме “Посвящение женщине” (2004). “Ave Maria”, “В Париже”, “Дон Жуан”, “Дочери Але”, “Звезды”, “Кармен”, “Помолись”, “Посвящение женщине”, “Стихи к Сонечке”, “Цыганская свадьба”⁸ – десять вокальных откровений неординарной и восхитительной певицы, музыкально воспевшая женский опыт и страдания самой неординарной стихотворицы Серебряного века, ее многогранный мир женской души, ее личную исповедь в эмоциональном и чувственном воплощении.

В целом, рубеж XX – XXI веков ознаменован неугасающим интересом современных композиторов к поэзии М. Цветаевой. К примеру, творческому перу Эдуарда Маркаица принадлежит написание вокального цикла, состоящего из четырех романсов: “Горькая кисть”, “Идешь на меня похожий...”, “Ночь”, “Рассвет на рельсах”, и ставшего подлинным откровением для современного слушателя благодаря своему лирико-монологическому типу высказывания с элементами философского размышления; тридцать восемь песен и романсов, среди которых “Горечь, горечь”, “Легкомыслие – милый грех”, “Безумие – благоразумие”, “Полночь” и другие Александра Матюхина представляют

⁵ К/ф “Долгое прощание”: романс на стихотворение “Стихи к Сонечке (Ландыш, ландыш белоснежный...)” (исп. П. Агуреева).

⁶ Важно отметить, что написанная В. Щукиным песня “Красною кистью” на стихи М. Цветаевой, вошла в топ 100 лучших романсов [20].

⁷ Словесной основой данных вокальных миниатюр стали такие стихотворения М. Цветаевой, как: “Белизна – угроза черноте”, “Бури-вьюги, вихри-ветры вас взлелеяли”, “Где лебеди? – А лебеди ушли”, “Генералам двенадцатого года”, “Дон (Кто уцелел – умрет)”, “За Отрока – за Голубя – за Сына”, “К Блоку”.

⁸ Словесной основой данных вокальных миниатюр стали такие стихотворения М. Цветаевой, как: “Молитва”, “В Париже”, “Дон Жуан”, “Але”, “А человек идёт за плугом”, “Кармен”, “Бессонница”, “В гибельном фолианте”, “Ты Расскажи нам про весну”, “Цыганская свадьба”.

музыкальное изображение многогранной творческой природы поэтессы; неординарное интерпретационное решение отдельных цветаевских стихотворений претворено в вокальном цикле-реквиеме “Путь” Михаила Журавлева и др.

Одновременно с композиторами-академистами сегодняшнего дня представители авторской песни – барды проявляют величайший интерес к поэтическому творчеству М. Цветаевой. Следует только указать на такое культурное событие как Фестиваль авторской песни на стихи Марины Цветаевой, премьера которого состоялась осенью 1994 года в Москве. Как вспоминает организатор и один из участников Юлий Зыслин: «Это была ... трибуна для авторов, заболевших ... [цветаевскими] стихами и жаждущих поделиться с окружающими своей музыкальной их интерпретацией» [5]. Тридцать шесть участников от 15 до 75 лет, среди которых такие маститые барды, как А. Дулов, А. Загот, П. Старчик, Г. Лепский и другие пели под аккомпанемент акустической гитары. В связи с этим, можно вспомнить цветаевские строки, датированные 1920 годом: «Та ж молодость, и те же дыры, / И те же ночи у костра... / Моя божественная лира / С твоей гитарою – сестра» [16].

В целом, в рамках данного Фестиваля, было исполнено сто стихотворений великой поэтессы, некоторые из которых в разных интерпретационных версиях. Ценность этих авторских песен заключалась в их разноплановом интонационно-жанровом позиционировании, а именно: традиционно-бардовском (песни А. Дулова, Н. Пургиной, Л. Катановой, Д. Домбровского), русско-народном и цыганском (песни В. Попова, С. Шилина, А. Тихова, А. Загота, Ю. Зыслина), балладном (песни Е. Фроловой, В. Евушкиной, С. Шилина, А. Шатько), старинно-русской (песни Н. Горленко, М. Митяевой, Ю. Зыслина, Г. Лепского) и камерно-салонной романсовости (песни Я. Ларской, И. Субботиной), рок-музыки (песни В. Щукина, А. Шатько).

Идейная концепция Московского бардовского фестиваля была продолжена Всеамериканским Фестивалем авторской песни на стихи Марины Цветаевой,

дебютировавши в 1996 году и продолжающий свое творческое позиционирование сегодня. «Когда стихи поются, звучат в песнях – [говорил Юлий Зыслин –] это, наверно, высшая ступень признания их и глубокого отклика их в душе человеческой. Воздействовать на души очень хотелось Цветаевой» [5]. Следствием этому вспоминаются известные строки: «Нам дар один на долю выпал / Кружить по душам, как метель. / – Грабительница душ! – Сей титул / И мне опущен в колыбель!» [16].

Марина Цветаева верила в свое призвание. В начале своего творческого пути она написала, что ее стихам, «как драгоценным винам, / Настанет свой черед» [15]. И, действительно: «Настало время за Марину / Нам чашу благодарную испить. / Уж очень драгоценны вина, / Возможно ли сполна всё оплатить?» [5].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Башкирова С. Поэзия Серебряного века в рок-музыке. URL: <https://rockcult.ru/po/poetry-of-the-silver-age-in-rock-music/> (дата обращения: 12.04.2020).
2. Богатырёва Е., Аксиненко Д. С. Слонимский. Песни на стихи М. Цветаевой. Жанровое и стилевое решение вокального цикла. *Музыкальный альманах ТГУ*. Томск, 2018. № 5. С. 8–24.
3. Гаспаров М. От поэтики быта к поэтике слова. *Марина Цветаева. Статьи и тексты: Wiener Slawistischer Almanach*. Wien, 1992. Sbd. 32. S. 5–16.
4. Губайдулина С. Творческая независимость. *В мире музыки. Ежегодник-панорама '91*. URL: https://ale07.ru/music/notes/song/muzlit/v_mire_muzyki/vmm1991_26.htm#song0 (дата обращения: 12.04.2020).
5. Зыслин Ю. Цветаевские фестивали авторской песни. *Вашингтонский музей русской поэзии*. URL: <http://www.museum.zislin.com/rus/publications/Festival%20article.htm> (дата обращения: 10.04.2020).
6. Кацева М. К 110-летию со дня рождения Марины Цветаевой. *Чайка. Seagull Magazine*. URL: <https://www.chayka.org/node/3521> (дата обращения: 11.04.2020).
7. Кремер А. Г. Вокальные циклы Д. Шостаковича как семиосфера поэтического и музыкального текстов: автореф. дис. ... канд. искусствовед.: 17.00.02 / РАМ им. Гнесиных. Москва, 2003. 25 с.
8. Кудрова И. Марина Цветаева: беззаконная комета. Москва: ООО «Изд-во АСТ», 2016. 864 с.
9. Полякова С. Из наблюдений над поэтикой Цветаевой. *Марина Цветаева. Статьи и тексты: Wiener Slawistischer Almanach*. Wien, 1992. Sbd. 32. S. 85–96.
10. Самые известные романсы на стихи Марины Цветаевой. *Комсомольская правда. Звезды*. URL: <https://www.smol.kp.ru/daily/26138/3028066/> (дата обращения: 11.04.2020).
11. Список песен на стихи Марины Цветаевой. *Википедия – свободная энциклопедия*. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B8%

- [D1%85%D0%B8 %D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B %D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9](https://www.belcanto.ru/gubaidulina.html) (дата звернення: 15.04.2020).
12. Тугаева М. А., Шак Т. В. Формы интерпретации поэзии Серебряного века в жанрах массовой музыки. *Вестник АГУ*. 2019. Вып. 1 (232). С. 221–227.
 13. Ускирева К. В. Поэзия «женской души» М. И. Цветаевой в оценке критика Г. В. Адамовича. *Наука XXI века: актуальные вопросы, проблемы и перспективы*: материалы Междунар. (заочной) науч.-практич. конф. / общ. ред. А. И. Вострецова. Москва: Мир науки, 2017. С. 243–247.
 14. Холопова В. София Асгатовна Губайдулина. *Belcanto.ru*. URL: <https://www.belcanto.ru/gubaidulina.html> (дата звернення: 10.04.2020).
 15. Цветаева М. «Моим стихам, написанным так рано...». *Наследие Марины Цветаевой. Сайт о великом русском поэте XX века*. URL: <http://www.tsvetayeva.com/poems/moimstiham> (дата звернення: 16.04.2020).
 16. Цветаева М. «Та ж молодость, и те же дыры...». *Наследие Марины Цветаевой. Сайт о великом русском поэте XX века*. URL: https://www.tsvetayeva.com/poems/taz_molodost (дата звернення: 16.04.2020).
 17. Цветаева, Марина Ивановна. *Википедия – свободная энциклопедия*. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0> (дата звернення: 15.04.2020).
 18. Целищев Н. Н. Русский язык и литература в XX столетии. Серебряный век русской поэзии. Социалистический реализм. URL: http://aon.urgau.ru/uploads/article/pdf_attachment/129/18_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2.%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B2_%D0%A5%D0%A5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B8.%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8.%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC.pdf (дата обращения: 20.10.2018).
 19. Цукер А. М. Микаэл Таривердиев. Москва: Сов. композитор, 1985. 286 с.
 20. Щукин, Владимир Всеволодович. *Википедия – свободная энциклопедия*. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата звернення: 15.04.2020).

Діана Краснопольська. Поетія Марини Цветаєвої в інтерпретаційному просторі композиторських рішень: до постановки проблеми. Науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Оксана Володимирівна Сергієва. Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової. Стаття присвячена розгляду поезії Марини Цветаєвої в інтерпретаційному просторі композиторських рішень. Названі композитори та їх твори на вірші великої поетеси. Позначений жанровий спектр камерно-вокальної музики, словесно-текстовою основою якої є цвєтаєвська поезія.

Ключові слова: поезія, інтерпретація, камерно-вокальна музика, Марина Цветаєва.

Diana Krasnopolskaya. Poetry of Marina Tsvetaeva in the interpretative space of compositional solutions: to the formulation of the problem. The research supervisor – PhD of art studies, associate professor Oksana Serhiieva. The Odessa A. Nezhdanova National Music Academy. The article is devoted to the consideration of the poetry of Marina Tsvetaeva in the interpretative space of composer decisions. The composers and their compositions on verses of the great poetess are named. The genre spectrum of chamber-vocal music is indicated, the verbal-textual basis of which is Tsvetaeva's poetry.

Keywords: *poetry interpretation, chamber and vocal music, Marina Tsvetaeva.*