По материалам монографии автора:

Сорокина Е. А. Мир детства в русской музыке XIX века. – Тамбов, ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. – 2012. – 182 с.

Сорокина Екатерина Александровна,

кандидат искусствоведения, доцент

доцент кафедры истории и теории музыки

Тамбовского государственного музыкально-педагогического института им. С. В. Рахманинова

ДЕТСКАЯ ОПЕРА

В РУССКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ

НАЧАЛА ХХ ВЕКА

Формирование оперного жанра, предназначенного для детской аудитории, связано с концом XIX века, его непосредственным источником стали домашние спектакли и детские утренники [2; 3; 4]. Однако уже в начале следующего, ХХ столетия, данное направление было отмечено опусами высокохудожественного уровня, признанными классическими образцами жанра.

Детская опера рассматриваемого периода времени стала достаточно самобытным явлением. Наиболее значимыми представляются проблемы её интеграции с традициями академического жанра. В сюжетном отношении произведения, рассчитанные на детское восприятие, в первую очередь были связаны с миром сказки, что естественно, ведь именно волшебные фантазии всегда увлекают ребёнка, наиболее органично отвечая детскому сознанию. В то же время, сказочная тема в русской опере имеет особое значение, начиная с «Руслана и Людмилы» М. И. Глинки, став своеобразной квинтэссенцией «русского духа», столь важного для национального самоопределения.

Первые годы ХХ века в России отмечены особым интересом к детскому музыкальному театру. Наиболее значительным историческим событием стала премьера 15 мая 1906 года в Ялте первой детской оперы Ц. А. Кюи «Снежный богатырь». В постановке большинство ролей исполняли дети и подростки, и лишь единственная партия – трёхглавого Змея – поручалась взрослому участнику. Премьера была отмечена необычайным успехом, что подтверждают и строки из письма композитора: «*В исполнении было немало промахов: были неточные вступления, попадались не безупречные интонации, в аккомпанементе было немало фальшивых нот… и, несмотря на всё это, эта молодежь, волнующаяся и робеющая, производила премилое впечатление, успех был значительный, и публика просила, чтоб оперу ещё раз повторили*» [3, с. 191]. Либретто оперы было написано педагогом и специалистом в области музыкально-эстетического воспитания детей М. С. Поль, с которой Ц. А. Кюи познакомился, отдыхая в Ялте. Собственно, именно Поль во многом и увлекла композитора идеей создания оперы, доступной для детского восприятия и исполнения, о чём свидетельствуют письма композитора пианистке М. С. Керзиной [1, с. 345]. Через два года «Снежный богатырь» – первая классическая детская опера была поставлена в Петербурге силами учащихся консерватории. Полвека спустя, в 1956 году была издана с названием «Иван-богатырь» и с новым поэтическим текстом Д. Седых.

Опера «Снежный богатырь» может служить ярким примером претворения традиций русской классической оперы. Многогранно в ней представлен образ главного героя – Ивана-богатыря, музыкальная характеристика которого близка народным молодецким песням. В то же время тяжеловесные унисоны в узком диапазоне, квинтовые «пустые» созвучия, неторопливое развёртывание музыкальной ткани по стилю близки богатырским образам А. П. Бородина. Такой характеристика Ивана-богатыря предстаёт уже во Вступлении к опере.

Кульминация сочинения – сцена поединка Ивана со Змеем, где фонические краски увеличенных трезвучий и движение по звукоряду целотоновой гаммы подчёркивают сказочный колорит, напоминая о волшебных сценах «Руслана и Людмилы» М. И. Глинки, «Снегурочки», «Садко» и «Сказки о царе Салтане» Н. А. Римского-Корсакова.

Сюжеты ранних детских опер различны. Это и специально сочинённые истории, близкие детским школьным утренникам («Ёлочкин сон» А. Т. Гречанинова), и хорошо известные детям басни («Музыканты» Н. П. Брянского, «Лисица и виноград» В. М. Орлова). Значительная часть сюжетной фабулы основана на популярных детских сказках («Красная шапочка» и «Кот в сапогах» Ц. А. Кюи). Часто сюжеты опер были связаны с русским фольклором. Так, популярностью в городах России начала ХХ была отмечена опера «Репка» В. И. Сокольского, написанная в стиле яркого красочного музыкального лубка [6, с. 25].

Успехом в России и за рубежом пользовалась музыкальная сказка А. Т. Гречанинова «Мышкин теремок», созданная в 1919 году (слова В. П. Попова). Это наиболее яркий образец детской оперы, на котором следует остановиться подробнее с целью выявления специфики жанра.

В основе оперы «Мышкин теремок» лежит известная сказка, но музыкальные средства, при всей незатейливости сюжета, создают специфический сказочный колорит. Произведение крайне миниатюрно, действие развёртывается по принципу сквозного развития в пределах всего одного действия. Однако, не смотря на подчёркнутую миниатюрность, опера имеет сложное наполнение: композитором введён целый ряд лейттем, которые подвергаются активному развитию.

Первая тема (с ремаркой *Fantastico*), открывающая действие, вводит в волшебную атмосферу сюжета и становится лейттемой сказочного мира. Тремоло в высоком регистре, создающее мерцающий эффект, и наслаивающиеся на него аккорды с подчёркнуто неустойчивым колоритом погружают слушателя в мир фантазии. Тема сказки не только задаёт фантастический тон последующему повествованию, но и концентрирует в себе главные средства музыкальной выразительности, превалирующие в дальнейшем развёртывании музыкального действия. Так, стремительно взлетающая мелодия, завоёвывающая на протяжении нескольких тактов диапазон почти четырёх октав, движется по звукам доминантсептаккорда с пониженным квинтовым тоном основной тональности – расширенного *C-dur*. Этот аккорд в условиях тональной неустойчивости выполняет функцию своеобразной лейтгармонии произведения. Тема сказки не только многократно повторяется в опере, подчёркивая своим появлением грани композиции, но и насыщает своим тематизмом всю музыкальную ткань сказки, подчёркивая ауру волшебства.

Другая важная тема оперы – тема теремка – более стабильна: её мелодические контуры при повторении не столь подвержены изменениям, активно варьируется только фактурное изложение. Мелодическая линия темы теремка близка русским народным песням. Фиксация внимания на VI и II ступенях, создающая эффект ладовой переменности в мажорной тональности (первоначальное изложение темы в *Ges-dur),* а также поступенный тип движения в диапазоне октавы с акцентированием квинтового тона придают звучанию особую мягкость и плавность. Интонационной ясности лейттемы соответствует и структурная чёткость – это квадратный период с варьированным вторым предложением. С другой стороны, при всей структурной и интонационной ясности и чёткости, мелодия гармонизована эллиптическим последованием аккордов с нисходящим хроматическим басом.

Как и в лейттеме сказки, тремолирующее фактурное изложение первого проведения мелодии «теремка» усиливает волшебный колорит. Несмотря на миниатюрность композиции оперы, лейттема теремка в ней полностью проводится пять раз, в том числе и в вокальной партии (например, в партии Мышки на слова «Терем, терем, теремочек! Постучу ещё разочек!»).

Следует отметить, что в ранних образцах детской оперы влияние народного творчества проявляется не только в сюжетах. Интонации русских песен, подлинные тексты и особый колорит, который можно назвать «русским духом», пронизывают партитуры сочинений. Так, тематизм уже затрагивавшейся оперы Ц. А. Кюи «Снежный богатырь» наполнен интонациями народных песен разной жанровой направленности, что в первую очередь связано с особенностями сюжета оперы.

Совершенно иного типа пример – «Ёлочкин сон» А. Т. Гречанинова (1911, либретто Н. Даламановой и М. Ивенсен). Написанная в трёх картинах, эта опера является своеобразным вариантом детского новогоднего утренника с характерным типом сюжета (праздник ёлки) и персонажами (Дед Мороз, зайчики). В то же время, музыкальный язык здесь во многом близок волшебным сценам «Снегурочки» Н. А. Римского-Корсакова. Подобно «взрослым» операм, сказочный мир и мир реальный переплетаются, фрагменты со специфичными ладогармоническими, фоническими, фактурными средствами сопоставляются с эпизодами, в которых ясно подчёркивается фольклорное начало.

Седьмой номер оперы «Игра зайчиков» и восьмой «Хор детей с пляской» написаны на народные тексты (как и многие вокальные сборники Гречанинова, адресованные детям). Своеобразные колористические краски – подчёркнутые «пустые» консонансы, параллелизм созвучий, особые вокальные приёмы (например, вокальная партия без определённой звуковой высоты в «Игре зайчиков», принцип постепенного увеличения исполнительского состава в «Хоре детей с пляской»), с одной стороны подчёркивают близость подлинному звучанию игровых песен, а с другой – в контексте всего действия колорит древних фольклорных жанров становится частью характеристики волшебного мира сказки.

В целом, обращает внимание тот факт, что в столь малых масштабах произведений, рассчитанных на детскую аудиторию, композиторы уделяют особое внимание детализации музыкальных характеристик: действие оперы буквально «комментируется» посредством повторяющихся тем, мотивов, интонаций, отдельных элементов. Звукоизобразительные приёмы усиливают детализацию музыкальной речи. Подобные свойства нередко наблюдаются в детской опере, особенно в наиболее ярких образцах этого жанра, как, например, в произведениях Ц. А. Кюи, А. Т. Гречанинова. В результате основным рассказчиком в детской опере становится именно музыкальный язык. Сопровождение из элемента, аккомпанирующего вокальной партии, превращается в носителя основной сказочной функции. В то же время, в таком детализированном принципе музыкального языка детских опер проявляется педагогическая направленность, способствующая обучению детей.

Список литературы

1. *Кюи Ц. А.* Избранные письма. – Л.: Музгиз, 1955. – 754 с.
2. *Лесовиченко А. М.* Детская музыка как область композиторского творчества. – Саарбрюккен: LAP, 2012. – 296 с.
3. *Назаров А*. *Ф.* Ц. А. Кюи. – М.: Музыка, 1989. – 224 с.
4. *Сорокина Е. А.* Мир детства в русской музыке XIX века. – Тамбов, ТГМПИ им. С. В. Рахманинова. – 2012. – 182 с.
5. *Сорокина Е. А.* Становление детской оперы в России: начало пути // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2016. – № 12(74): в 3-х ч. – Ч. 1. – C. 169-171.
6. *Томпакова О. М.* Книга о русской музыке для детей. – М.: Музыка, 1966. – 92 с.