

ЭСТЕТИКА ОПЕР, СОЗДАННЫХ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ А. С. ПУШКИНА, В КОНТЕКСТЕ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

Пэн Чжэньюнь

УО «Белорусская государственная академия искусств»,

Китайская Народная Республика

Науч. рук. – Лю Цзин, кандидат педагогических наук, доцент

Аннотация. В данной статье исследуются эстетические истоки ряда произведений А. С. Пушкина, по которым уже более 200 лет создаются оперные произведения. Особое внимание уделяется связи романтизма и сказочной мистики, повлиявших на гения русской литературы, с традиционной культурой русского народа.

Ключевые слова: А. С. Пушкин, оперы по произведениям А. С. Пушкина, романтизм, сказка, эстетическое образование.

AESTHETICS OF OPERAS CREATED FROM THE WORKS OF A. S. PUSHKIN IN THE CONTEXT OF FOLK CULTURE

Peng Zhenyun

Belarusian State Academy of Arts, People's Republic of China

Scientific supervisor – Liu Jing, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

Abstract. This article explores the aesthetic origins of a number of works by A. S. Pushkin, based on which opera works have been created for more than 200 years. The author explores the connections between romanticism and fairy-tale fiction (which influenced the genius of Russian literature) with the traditional culture of the Russian people.

Keywords: A. S. Pushkin, operas based on the works of A. S. Pushkin, romanticism, fairy tales, aesthetic education.

Данную статью нам хотелось бы начать с китайской пословицы: «Если хочешь в чем-то добиться успеха – посоветуйся с тремя мудрецами» [2]. Ее смысл в контексте данного исследования – когда человек имеет не один, а несколько талантов – он добивается многого, например, – как поэт, драматург и прозаик, один из основателей русской литературы А.С. Пушкин (1799–1837).

По мнению литературоведов КНР, значение А.С. Пушкина для литературы России равновелико со значением для литературы Китая поэта по имени Чу Юань (340 до н.э. – 278 до н.э.). А. С. Пушкина считают «отцом» новой русской литературы, а Чу Юань своим творчеством «проложил пути» развития китайской поэзии. Китайский читатель относительно недавно познакомился с текстами А. С. Пушкина – около века назад. Но именно данный великий русский поэт,

драматург и прозаик стал одним из наиболее читаемых иностранных писателей в КНР. Востребованность его творчества в Китае связана с хронологией знакомства с пушкинианой читающих китайцев – с непростым для страны рубежом XIX–XX вв. В период смены правления маньчжурской императорской династии Республикой, борьбы с иноземным влиянием в Китае именно А. С. Пушкин с его патриотизмом, устремлением к свободе оказался близок местной читающей демократической публике на рубеже веков. Уже летом 1897 г. в газете «Современные дела» была напечатана статья журналиста Жи Жэня «О натуре русского человека». Данный талантливый публицист характеризовал наследие А. С. Пушкина как квинтэссенцию национального русского мировоззрения, анонсировал еще большее погружение в эпические полотна русской реальности (еще переводимом в то время на китайский язык) романе в стихах «Евгений Онегин», где, по мнению ряда специалистов, была представлена «энциклопедия русской жизни» [1, с. 108].

Как отмечают искусствоведы, оперы по произведениям А.С. Пушкина пишутся и ставятся с середины XIX по начало XXI вв., што, бесспорно, является выдающимся феноменом в художественной практике и в российской, и в общемировой.

Исследователи отмечают, что опыт сценической адаптации творчества поэта, драматурга и прозаика грандиозен, ведь по произведениям А.С. Пушкина создано более 20 опер и более 10 балетов:

- опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила» (1821);
- оперы А. С. Даргомыжского «Русалка» (1856) и «Каменный гость» (1868);
- опера Жака Франсуа Галеви «Пиковая дама» в переводе П. Мериме (1850);
- опера М. П. Мусоргского «Борис Годунов» (1869);
- оперы Н. А. Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери» (1897), «Сказка о царе Салтане» (1900) и «Золотой петушок» (1908);
- оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» (1878), «Мазепа» (1883) и «Пиковая дама» (1891);
- опера Э. Ф. Направника «Дубровский» (1896);
- оперы С. В. Рахманинова «Алеко» (1892) и «Скупой рыцарь» (1903);
- оперы Ц. А. Кюи «Кавказский пленник» (1900), «Пир во время чумы» (1900) и «Капитанская дочка» (1909);
- оперы Б. В. Асафьева «Бахчисарайский фонтан» (1934), «Пир во время чумы» (1940), «Барышня-крестьянка» (1946), «Медный всадник» (1939 – 1940) и балеты данного композитора «Граф Нулин» (1940), «Гробовщик» (1943), «Каменный гость» (1946);
- опера Якопо Наполи «Скупой барон» (1970);
- оперы А. А. Николаева «Пир во время чумы» (1982) и «Граф Нулин» (1983);
- опера В. Г. Кикты «Дубровский» (1984);

- балет Катерино Кавоса «Кавказский пленник или тень невесты» (1823);
- балет Людвиг Минкуса «Золотая рыбка» (1867);
- балет А. С. Аренского «Египетские ночи» (1900);
- балет М. И. Чулаки «Сказка о попе и о работнике его Балде» (1940);
- балет А. К. Лядова «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» (1949);
- балет Рейнгольда Глиэра «Медный всадник» (1949).

Кроме опер и балетов, на стихи гениального поэта написано несколько десятков романсов [3].

Поскольку эстетика творчества А. С. Пушкина связана с романтизмом, вниманием к драматическим моментам истории России и эпическим сказочным сюжетам национального фольклора, многие русские композиторы-патриоты XIX ст. стремились создать на основе его произведений сказочно-мистические или эпические оперные полотна. На оперной сцене храбрые богатыри освобождали сказочных красавиц от злых волшебников («Руслан и Людмила»), узурпаторы плели интриги и боролись за царский трон («Борис Годунов»), народ массово высказывал свое отношение к происходящему. Данные постановки сопровождалась пышными декорациями и роскошными костюмами из быта московских царей и богатой русской знати, средневековыми костюмами крестьян, купцов и ремесленников, что каждый раз становилось демонстрацией патриотизма, российской ментальности и эстетических предпочтений русского народа.

Но творчество русского литературного гения привлекало не только его соотечественников. Так оперу на сюжет посвященных западноевропейской культуре «Маленьких трагедий» А. С. Пушкина написал Якопо Наполи – замечательный итальянский композитор (род в 1911 г. в Неаполе). Он создал оперу «Скупой барон» в 1970 г. на либретто своего соотечественника Марио Пази. Опера имела большой успех у публики и была встречена одобрительными рецензиями строгой музыкальной критики Италии. Своё обращение к «Маленьким трагедиям» итальянский композитор комментировал следующим образом: «Я всегда любил Пушкина, с детских лет... Текст Пушкина, напряженный, мрачный, изобилующий поэтическими образами, предоставил мне возможность, как я давно желал, расширить мой музыкальный язык» [3].

Не чужды были творчеству А.С. Пушкина и ориентальные мотивы, погружение в народную культуру Азии. Один из наиболее изысканных композиторов т.н. «Могучей кучки» Цезарь Кюи написал оперу «Кавказский пленник» на либретто В. А. Крылова. Это самая популярная опера Ц. А. Кюи, который не стремился к легкому успеху и всегда искал свой путь в музыке. Реализовать стремление композитора к погружению в «слуховое поле Азии» помог сюжет: в ауле непокорных северо-кавказских горцев томится русский пленник. Восточная красавица Фатима сочувствует ему: приносит тайком пищу, успокаивает,

хотя она является невестой нелюбимого ею кавказца Абубекера. Когда тайну девушки раскрывают, она, чтобы спасти русского пленника, освобождает его. Но вместо взаимности пленник честно говорит ей, что любит другую. Фатима совершает самоубийство, зная, что ее жестокая родня, верная традиционным правилам, казнит ее в любом случае. Колорит традиционной культуры Востока и трагичность сюжета воплощались не только в тонкой и трепетной музыке Ц. А. Кюи, но и в красочных декорациях.

Также весьма эффектными и зрелищными всегда были постановки «Бориса Годунова»; данная опера (народная музыкальная драма) в 4 действиях Модеста Мусоргского триумфально прошествовала по оперным сценам всего мира. Н. А. Римский-Корсаков, который помогал М. П. Мусоргскому в работе над партитурой, сразу же отметил проникнутость народным духом и духом исторической эпохи, отраженную в музыке и сценографии. Русская этническая экзотика и народность оперы получили всемирное признание. За время с момента её написания (1869) она ставилась во многих лучших театрах России: Мариинском театре, Большом театре, театре Санкт-Петербургской консерватории, на провинциальных русских сценах в Казани, Орле, Воронеже, Саратове, а также в Риге, Таллине, Минске и др. столицах стран постсоветского пространства. За рубежом опера ставилась в Гранд-Опера (Париж), Метрополитен-Опера (Нью-Йорк), Друри-Лейн и Ковент Гарден (Лондон), Софийской народной опере (Болгария), в театрах австрийского Зальцбурга и в «цитадели» бельканто – итальянском театре Ла Скала (Милан) [3].

Не меньшей популярностью пользуется в мире опера П. И. Чайковского «Евгений Онегин», также апеллирующая как к национальным краскам и наследию народной культуры, так и к общечеловеческим проблемам (первой юношеской любви, равнодушию, невозможности исправить сделанную ранее ошибку в отношениях). Следует отметить, что данная опера уже много лет пользуется стабильно большим успехом в КНР [1, с. 12].

Феномен востребованности драматического наследия А. С. Пушкина в течении 200 лет на оперных сценах всего мира, феномен, тяготеющий к глобальности и многозначности, объясняют тем, что «в его творчестве сочеталась всечеловечность (по определению великого русского писателя Ф. М. Достоевского) с национальным элементом. В произведениях Пушкина отражены все стороны русской жизни, а также общечеловеческие помышления и чувства» [3], что, конечно, наиболее полно проявляется именно в народной, традиционной культуре.

Обобщая содержание исследования «Эстетика опер, созданных по произведениям А. С. Пушкина в контексте народной культуры» закономерно сделать следующие выводы:

1) По произведениям классика русской литературы А. С. Пушкина (1799–1837) создано более 20 опер и более 10 балетов. Среди самых известных опер «Руслан и Людмила» М. И. Глинки (1821), «Борис Годунов» М. П. Мусоргского (1869) и «Евгений Онегин» П. И. Чайковского (1878). Создание новых произведений и новых постановок уже созданных опер продолжается до сих пор.

2) Эстетика ряда опер, созданных по произведениям великого поэта, драматурга и прозаика, связана с романтизмом (влиянием на творчество А. С. Пушкина романтической британской и французской литературы) и сказочной мистикой (одним из трендов европейского искусства нач. XIX в.), в равной степени неразрывно типологически связанных с этнической народной культурой (в случае наследия А. С. Пушкина – с русской народной культурой).

Библиографические ссылки

1. Ван, Д. К истории постановки оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» в Китае / Д. Ван // Художественное образование и наука, 2021. – № 1 (26). – С. 108–112.

2. Китайские мудрые изречения, крылатые выражения и пословицы // Studychinese.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://studychinese.ru/articles/4/206/>. – Дата доступа 22.01.2024.

3. Мстиславский, Р. Оперы на сюжеты А.С. Пушкина / Р. Мстиславский // Classic-musik.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://classic-musik.com/40-operi-na-suzheti-a-s-pushkina/>. – Дата доступа 22.01.2024.