

ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ПЕРСОНАЖИ

УДК 782.9

doi: 10.17223/26188929/11/5

Елена Богатырёва, Диана Аксиненко

ЛЕОНИД ДЕСЯТНИКОВ. КАМЕРНАЯ ОПЕРА «БЕДНАЯ ЛИЗА» (История создания. Либретто и литературный первоисточник)

Статья посвящена камерной опере Л. Десятникова «Бедная Лиза» по повести Н. Карамзина. Дана краткая характеристика творчества композитора. Рассмотрена история создания и постановок камерной оперы «Бедная Лиза». Выявлены характерные особенности жанра камерной оперы. Проанализирована специфика жанра произведения с точки зрения драматургии через сравнительный текстологический анализ литературного первоисточника и текста либретто.

Ключевые слова: Леонид Десятников, камерная опера, Николай Карамзин, либретто, текстологический анализ, современная музыка, литературный первоисточник, сравнение

Леонид Аркадьевич Десятников (род. в 1955 г., Харьков), начавший свой творческий путь в 1970-е гг., на данный момент является одним из самых исполняемых современных российских композиторов, членом Союза композиторов. Автор, чьи произведения исполняют во всем мире, а премьера его оперы «Дети Розенталя» в Большом театре стала предметом бурных культурологических дискуссий, определяет собственный стиль как «минимализм с человеческим лицом», а свои задачи не без иронии формулирует как «преображение банального» и «эмансипацию консонанса» [6].

Будучи яркой фигурой, композитор привлекает к себе внимание деятелей культуры. В частности, музыкальный критик и композитор Пётр Поспелов считает, что Л.А. Десятников «дал повод считать его специалистом <...> по гибридам академического стиля с масскультом», а также говорит, что этот композитор «был осмыс-

лен как постмодернист, сноб и эстет» [8]. Творчество Леонида Десятникова жанрово многогранно. Но особую любовь композитор питает к театральному искусству, поэтому в его творчестве важное место занимают оперный жанр и музыка к фильмам [7, 9].

Творческая деятельность композитора началась в 1976 г. с камерной оперы «Бедная Лиза». Произведение содержит в себе признаки, характерные для камерной оперы, в числе которых небольшая продолжительность одночастной композиции и крайне немногочисленный состав действующих лиц.

Целью данной статьи является выявление специфики жанра камерной оперы «Бедная Лиза» в «срезе» сценарной драматургии произведения через сравнительный текстологический анализ литературного первоисточника и текста либретто, анализ осуществленных автором изменений в соответствии со спецификой жанра камерной оперы.

Черты камерной оперы сложились в русской музыке уже в XIX в. Помимо одноактной структуры, это в целом «небольшая протяженность, рассчитанная на неполный театральный вечер, малый состав исполнителей; пониженная роль сюжетной событийности; особо бережное отношение к тексту литературного оригинала; в качестве источника либретто избираются произведения “малых” литературных жанров, развитие действия “выпрямлено”, сосредоточено на драме нескольких героев, отсутствуют побочные линии драматического развития, значительно сокращено число сюжетных ходов» [1. С. 83–84].

В отечественном музыкальном искусстве 1960–1980-х гг. жанр камерной оперы фактически возрождается, вписываясь в контекст широкого «камерного движения», возникшего в эпоху “оттепели” (60-е гг.), и сохранившего свое значение для 70–90-х годов» [3. С. 210]. Также на отечественный музыкальный театр 1970–1980-х гг. значительное влияние оказывает «большая литература» музыкальный театр обращается к классике» [4. С. 240]. Жанровые, структурные, лексические особенности литературных первоисточников в либретто, как правило, сохранены [3. С. 213], а трактовка сюжета данная «как бы пунктиром». «Одно событие – точнее, воспоминание о нем, его осмысление *postfactum* свойственно также мемуарно-эпистолярным жанрам литературы – роману в письмах, дневнику» [3. С. 218].

Опера «Бедная Лиза» по Карамзину написана композитором еще в годы учебы в Ленинградской консерватории в классе Б. Арапова. Одноактную оперу *по собственному либретто* на известный сюжет Леонид Десятников написал в качестве обычной экзаменационной (даже не дипломной) работы на четвертом курсе консерватории в 1976 г. Фактически с этого произведения началась композиторская карьера Десятникова. Всего через четыре года отредактированную оперу поставил уже в качестве собственной дипломной работы режиссер Юрий Борисов. Художественным руководителем постановки был мэтр оперной режиссуры Борис Покровский, в театре которого премьера и состоялась (1980 г.) [9]. Потом опера не звучала более 20 лет. В преддверии 50-летия композитора «Бедная Лиза» была исполнена на международных музыкальных фестивалях в городах Сигулде (Латвия), Локенхаузе (Австрия), Костомукше (Карелия), а также в Москве и Санкт-Петербурге в рамках фестиваля музыки Леонида Десятникова «Любовь и жизнь поэта» в 2005 году [2. С. 75].

Леонид Десятников писал: «Будучи студентом, я совершенно не рассчитывал на то, что эта вещь обретёт сценическую жизнь; я работал для собственного удовольствия и сам написал либретто. В нём только текст Карамзина, но, конечно, сокращённый. «Бедная Лиза» получилась довольно монотонной... В ней ничего не происходит, почти ничего. Персонажей всего двое – Лиза и Эраст, и они же поют текст от автора. Крайне важным для меня было то, что это простая и хорошо известная, в каком-то смысле архетипическая история. Сейчас такой ход рассуждений выглядит несколько наивным, но музыка всё ещё представляется мне довольно привлекательной» [2. С. 75].

В либретто используется оригинальный текст Н.М. Карамзина, сокращённый и очень незначительно изменённый в некоторых моментах. Следование специфике жанра повести в первоисточнике позволило сохранить наличие автора-повествователя в опере. Некоторые изменения текста являются естественными для любого либретто: например, в опере восклицания Лизы и мысли Эраста («Я буду жить с Лизою, как брат с сестрою, – думал он, – не употреблю во зло любви ее и буду всегда счастлив!») используются в дуэтном соединении. «Без глаз твоих темен светлый месяц; без твоего голоса скучен соловей поющий; без твоего дыхания ветерок

мне неприятен» – эти Лизины слова используются в дуэте согласия. Где-то косвенная речь оригинального текста в опере переходит в прямую: «Эраст целовал Лизу, говорил, что ее счастье дороже ему всего на свете, что по смерти матери ее он возьмет ее к себе и будет жить с нею неразлучно» – в опере говорится от лица Эраста.

Особенности либретто в данном произведении во многом обусловлены *спецификой жанра камерной оперы*, в котором количество драматургических подробностей обычно сокращается. Например, опускаются некоторые подробности места и времени, присутствующие у Н. Карамзина. Так, в самом начале оперы опускаются подробные описания местности и природы. Долгий рассказ о прошлом того места, где начинается повествование, также отсутствует. *«Саженьях в семидесяти от монастырской стены, подле березовой роицы, среди зеленого луга, стоит пустая хижина, без дверей, без окончин, без полу; кровля давно сгнила и обвалилась. В этой хижине лет за тридцать перед сим жила прекрасная, любезная Лиза с старушкою, матерью своею»* – оригинал; *«Недалеко от монастыря, у берёзовой роицы, среди зелёного луга, стоит пустая хижина без дверей. Когда-то, давным-давно, жила здесь прекрасная, любезная девушка Лиза с матерью своею»* – опера. «Си...нов» монастырь стал «Симоновым». При повторной встрече Лизы и Эраста, когда раскрывается его ложь, у Н. Карамзина их диалог происходит в кабинете Эраста, у Л. Десятникова место действия не обозначено.

Убраны некоторые подробности действий персонажей: например, Лиза, прежде чем броситься в воду, отдаёт деньги, полученные от Эраста (о чём в опере также не сказано), дочери соседа и просит передать своей матери. В опере меньше присутствует отец Лизы (он лишь единожды упомянут), полностью убрана драматургическая линия взаимоотношений Лизы с матерью, которым уделяется немало внимания в тексте Н.М. Карамзина. Образ матери как действующего лица в опере опущен, и реплики, произносимые ею в повести, распределены между персонажами, которых в опере всего два – Лиза и Эраст. Эраст в повести говорит с матерью Лизы (*«Здравствуй, добрая старушка!»*; *«Мне хотелось бы, – сказал он матери, – чтобы дочь твоя никому, кроме меня, не продавала своей работы... Таким образом, ей незачем будет часто ходить в город, и ты не принуждена будешь с нею расставаться. Я сам по временам могу заходить к вам»*; *«Да как же нам называть тебя,*

добрый, ласковый барин?» – спросила старуха. – «Меня зовут Эрастом», – отвечал он»), в опере же Лиза и Эраст вдвоём. В повести мать говорит: «Ах, Лиза! Как он хорош и добр! Если бы жених твой был таков!», в опере это слова Лизы. «Ах, какой прекрасный день...» – в повести это было утро, и слова были сказаны Лизой матери.

Диалоги двух главных персонажей почти не сокращены, поскольку они выявляют психологическую сторону взаимоотношений, а их любовная линия взята для сюжета оперы как основная. Также в неизменном виде, практически слово в слово, переданы Лизины грёзы об Эрасте, благодаря чему подчёркивается значимость этого фрагмента: *«Если бы тот, кто занимает теперь мысли мои, рожден был простым крестьянином, пастухом, – и если бы он теперь мимо меня гнал стадо свое: ах! я поклонилась бы ему с улыбкою и сказала бы приветливо: “Здравствуй, любезный пастушок! Куда гонишь ты стадо свое? И здесь растет зеленая трава для овец твоих, и здесь алеют цветы, из которых можно сплести венок для шляпы твоей”.* Он взглянул бы на меня с видом ласковым – взял бы, может быть, руку мою... Мечта!»

Многие изменения работают на идею *временного сжатия*, увеличения концентрации событий на единицу времени, что согласуется с камерностью данной оперы. Например, вторая встреча Лизы с Эрастом в опере происходит в тот же день, когда Лиза бросает цветы в реку (он приплывает на лодке), а в повести – на другой день, и Эраст приходит к Лизе домой.

В оригинальном тексте и в тексте либретто различается степень раскрытия личности Эраста: в отличие от оперы у Карамзина Эраст описывается подробно (*«Теперь читатель должен знать, что сей молодой человек, сей Эраст был довольно богатый дворянин, с изрядным разумом и добрым сердцем, добрым от природы, но слабым и ветреным...»*). В опере ничего не известно и о дальнейшей судьбе Эраста после произошедших событий, что делает финал более открытым и говорит также о сжатии времени действия: *«Итак, Эраст обманул Лизу, сказав ей, что он едет в армию? – Нет, он в самом деле был в армии, но, вместо того чтобы сражаться с неприятелем, играл в карты и проиграл почти все свое имение»; «Эраст был до конца жизни своей несчастлив. Узнав о судьбе Лизиней, он не мог утешиться и почитал себя убийцею».* Но сожаления

Эраста по поводу произошедших событий могут быть прочитаны через передачу ему слов автора в самом начале оперы.

Иногда посредством незначительных изменений текста, автор вносит *дополнительные психологические нюансы*. Например, в либретто в самом начале оперы появляется новое определение – «угрюмые стены» монастыря, сердце автора в опере «разрывается», а не «содрогается и трепещет». Добавляется вопрос Эраста: «Ты плакала? Ты плакала!», о чём в повести Лиза говорит сама. Фразу «луга покрылись цветами» после расставания Лизы с Эрастом вводит сам композитор – это изменение, касающееся времени и, возможно, символики, поэтической психологической атмосферы. Изъятие некоторых мыслей и слов автора (например, его сокрушения об утрате непорочности Лизы и о том, как это повлияло на отношение к ней Эраста) могут повлиять на концепцию прочтения произведения.

Камерная опера предполагает диалог, который, в свою очередь, допускает также присутствие «взгляда извне», «позиции автора», объединяющей и, вместе с тем, «отстраняющей» позиции персонажей, делающей их пассивными объектами целостного высказывания автора [5. С. 75]. Эти качества камерной оперы рельефно проявлены в сценарной драматургии «Бедной Лизы» Л. Десятникова. Таким образом, помимо тесной связи с литературным первоисточником и всего двумя действующими лицами любовной драмы, наиболее значительными являются следующие изменения:

- опускаются подробности места и времени действия, имеет место временное сжатие;
- минимизируется фон психологической драмы, он сводится к образам природы, романтически окрашенной и отражающей переживания главной героини;
- из действия исключаются второстепенные персонажи;
- привносятся дополнительные авторские ремарки, психологические нюансы, которые расширяют варианты прочтения произведения слушателями.

Изменения, сделанные композитором в тексте либретто оперы в сравнении с текстом одноимённой повести Н.М. Карамзина, усиливают специфику камерности театрального воплощения.

Использованные источники

1. Басок М.А. Современная камерная опера. К проблеме специфики жанра : дис. ... канд. искусствоведения. М., 1983. 195 с.
2. Десятников Л.А. Бедная Лиза. Камерная опера. Клавир. СПб. : Композитор, 2008. 75 с.
3. История отечественной музыки второй половины XX века : учебник / отв. ред. Т.Н. Левая. – СПб. : Композитор, 2005. 556 с., нотн. прим.
4. Отечественная музыкальная литература: 1917–1985. Вып. 2: учебник для музыкальных училищ. М. : Музыка, 2002. 310 с., нот.
5. Приходовская Е.А. Моноопера и камерная опера: разграничение понятий // Материалы IV Междунар. мултиаучной конф. «Развитие науки в XXI веке». Харьков, 2015. С. 75–77.
6. Бедная Лиза // Театр наций. URL: <https://theatreofnations.ru/performances/bednaya-liza>, свободный. Загл. с экрана (дата обращения: 01.10.2018).
7. Донес Т. Российский композитор Леонид Десятников: биография, личная жизнь, творчество. URL: <http://fb.ru/article/222283/rossiyskiy-kompozitor-leonid-desyatnikov-biografiya-lichnaya-jizn-tvorchestvo>, свободный. Загл. с экрана (дата обращения: 30.09.2018).
8. Поспелов П. Строгий стиль Леонида Десятникова // Музыкальная критика. URL: <http://www.musiccritics.ru/?id=3&readfull=3456>, свободный. Загл. с экрана (дата обращения: 01.10.2018).
9. Родионова И. Леонид Десятников: театр парадокса // Музыкальная критика. URL: <http://www.musiccritics.ru/?readfull=4140>, свободный. Загл. с экрана (дата обращения: 16.10.2018).

Diana Aksinenko, Elena Bogatyreva

LEONID DESYATNIKOV. CHAMBER OPERA "POOR LIZA" (History of creation. Libretto and literary source)

Musical almanac of Tomsk State University, 2021, no. 11, pp. 14–21. doi: 10.17223/26188929/11/5

The article tells us about chamber opera "Poor Liza" by L. Desyatnikov, which is based on the novel by N. Karamzin. Also a brief description of the composer's works is given. The history of the creation and releases of the "Poor Lisa" is reviewed. The typical features of the chamber opera genre are revealed. The genre specifics of the work are analyzed from the dramatical point of view with the help of a comparative analysis (textual) of the literary source and the text of the libretto.

Key words: Leonid Desyatnikov, chamber opera, Nikolay Karamzin, libretto, textual analysis, contemporary music, literary source, comparison

The used sources

1. Basok M.A. Contemporary chamber opera. On the problem of the specifics of the genre. Diss. for a job. uch. Art. Cand. art history. M.: 1983. 195 p.

2. Desyatnikov L.A. Poor Lisa. Chamber Opera. Clavier. SPb.: publishing house "Composer", 2008. 75 p.

3. History of Russian music of the second half of the XX century. Textbook / Resp. ed. T.N. Levaya. SPb.: publishing house "Composer", 2005. 556 p., Notation. approx.

4. Domestic musical literature: 1917-1985. Issue 2: A textbook for music schools. M.: publishing house "Music", 2002. 310 p., Notes.

5. Prikhodovskaya E.A. Mono-opera and chamber opera: differentiation of concepts // Materials of the IV Intern. multi-scientific conf. "Development of Science in the XXI Century". Kharkov: 2015. S. 75-77.

6. Poor Lisa. // Theater of Nations. [Electronic resource]. Access mode: <https://theatreofnations.ru/performances/bednaya-liza>, free. Title from the screen. (Date of treatment 10/01/2018).

7. Report T. Russian composer Leonid Desyatnikov: biography, personal life, creativity. [Electronic resource]. Access mode: <http://fb.ru/article/222283/ros-siyskiy-kompozitor-leonid-desyatnikov-biografiya-lichnaya-jizn-tvorchestvo>, free. Title from the screen. (Date of treatment 09/30/2018).

8. Pospelov P. The strict style of Leonid Desyatnikov. // Musical criticism. [Electronic resource]. Access mode: <http://www.musiccritics.ru/?id=3&readfull=3456>, free. Title from the screen. (Date of treatment 10/01/2018).

9. Rodionova I. Leonid Desyatnikov: theater of paradox. // Musical criticism. [Electronic resource]. Access mode: <http://www.musiccritics.ru/?readfull=4140>, free. Title from the screen. (Date of treatment 10/16/2018)