

Взаимосвязь литературы и музыки

Произведения литературы, в которых музыка играет не последнюю роль

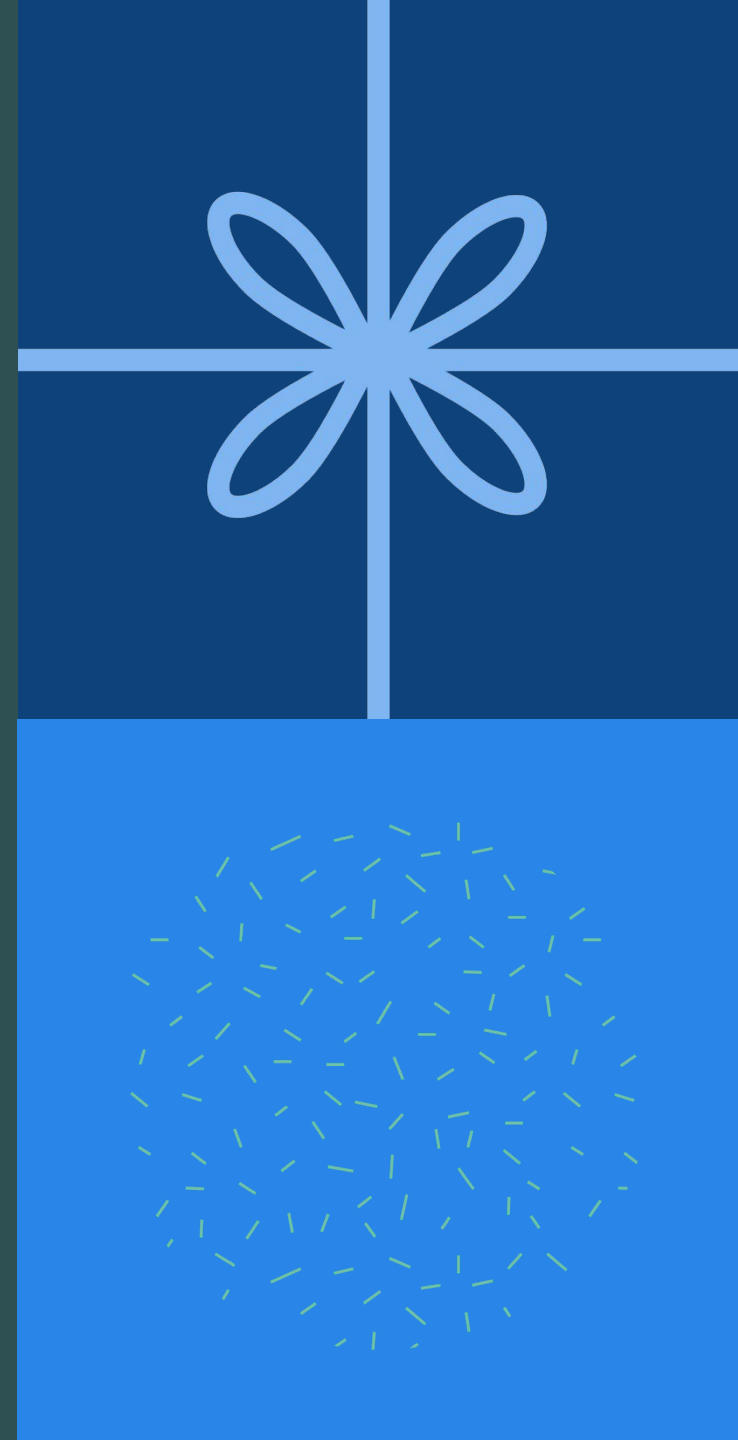

Взаимосвязь музыки и литературы - одна из самых обширных, сложных и интересных тем в музыкальном искусстве. Границы этих видов искусства не являются замкнутыми. Литература находит своё продолжение и завершение в музыке и наоборот. Писатель-поэт помогает понять глубину и выразительность музыки, а музыкант-композитор способствует более яркому раскрытию образов поэзии и прозы.

Анализируя произведения, мы приходим к интересным выводам о взаимодействии поэтического слова и его воплощения в произведениях различных музыкальных жанров.

Известно, что наша речь и музыкальный язык схожи по своему строению и многим другим параметрам. Так, например, слову в музыке соответствует мотив (выразительная частица мелодии), фразам – мелодии или музыкальные фразы, предложения и т.д. Как в речи, так и в музыке присутствуют такие элементы, как ритм, темп, динамика, интонация, фразировка. В каждой речевой и музыкальной фразе есть высшая точка развития – кульминация. Паузы в музыке выполняют функции знаков препинания. Среди жанров существующих как в музыке, так и в литературе можно выделить былину, балладу, элегию, романс, оду, гимн.

Во многих литературных произведениях упоминается о звучащей музыке. Подчас именно музыка становится одним из главных действующих лиц сказки, рассказа, повести, романа. В древних мифах, народных сказках, легендах и преданиях часто говорится о чудотворной силе музыки, о народных музыкантах. Незабываемые образы различных музыкальных сочинений, жизнь и творчество знаменитых композиторов, музыкантов, исполнителей вдохновляют писателей и поэтов на создание литературных произведений, со страниц которых «звучит» музыка.

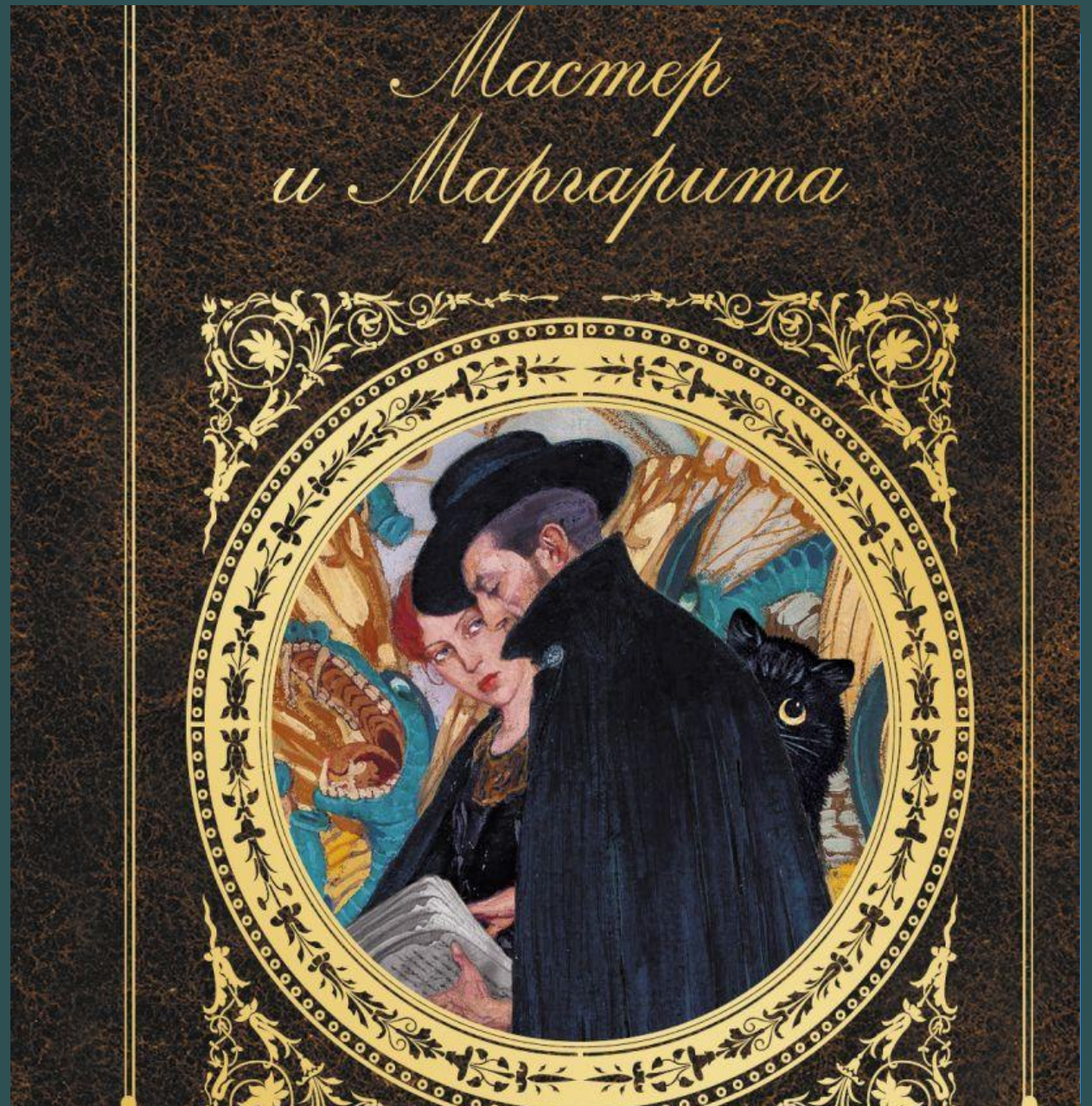
Произведения:

- Мастер и Маргарита, М. А Булгаков
- Крейцеровая соната, Л.Н. Толстой

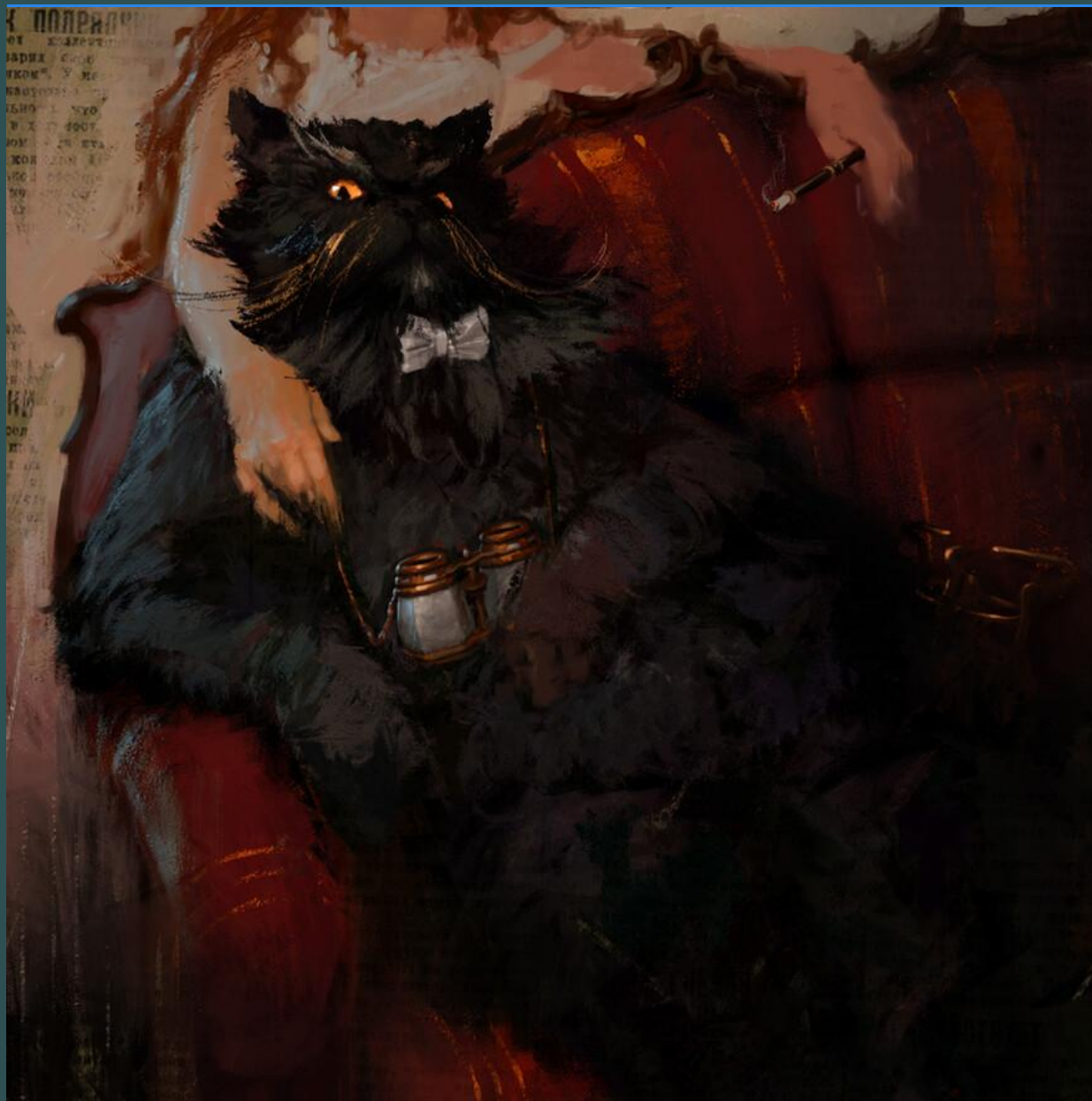
Михаил Афанасьевич Булгаков «Мастер и Маргарита»

Роман был написан в 1928-1940хх годах XX века в жанре магический реализм/модернизм. В нём содержатся сюжетные линии, объединяющие два временных пласта и две далёкие друг от друга географические точки: Москва на рубеже 20–30-х гг. XX века и древний Иерусалим (Ершалаим) в начале нашей эры. Автор повествует о событиях в Ершалаиме по мотивам новозаветной истории, то есть даёт их в вольной литературной интерпретации

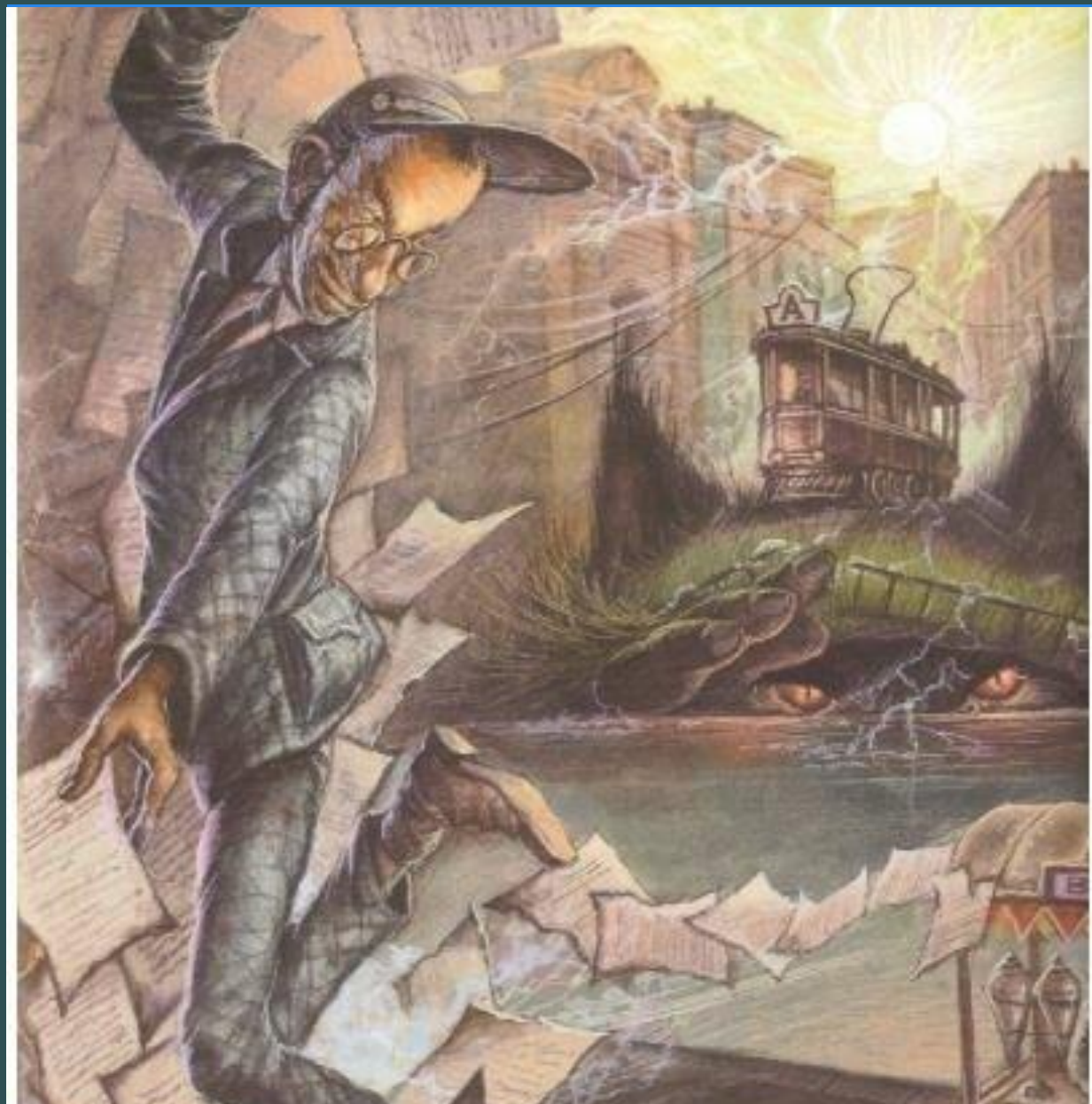
Сюжетные параллели писатель проводит, используя художественный приём «роман в романе». Главный герой произведения Мастер написал роман о Понтии Пилате — римском прокураторе Иудеи. В финале оба романа соединяются: состоялась встреча сочинителя со своим героем — Понтием Пилатом. Мастер дописывает роман, чем решает участь прокуратора: он прощён и свободен.

Михаил Булгаков приобщился к музыке в раннем детстве благодаря матери Варваре Покровской. В молодости он был завсегдатаем оперных театров. По сохранившимся в личном архиве писателя театральным билетам известно, что свою любимую оперу — «Фауста» Шарля Гуно — он слушал как минимум 41 раз. Эта опера фигурирует в тексте «Мастера и Маргариты». Цитата из «Фауста» Гете стоит эпиграфом к булгаковскому роману, отсюда же взято имя главной героини.

Многие имена в романе связаны с музыкальной сферой. У Коровьева прозвище — Фагот (язычковый духовой инструмент), директора варьете — Римского — ассоциируют с композитором Николаем Римским-Корсаковым, а фамилия профессора медицины — Стравинский. Михаила Берлиоза Булгаков напрямую связывал с композитором Гектором Берлиозом. Одно из сочинений последнего — «драматическая легенда» «Осуждение Фауста».

Бах

роман Мастера о жизни и смерти Иешуа Га-Ноцри является пассионом(музыкально драматическое произведение на религиозный сюжет о страданиях и смерти Христа).

До нашего времени дошло два пассиона Иоганна Себастьяна Баха - "Страсти по Матфею" (BWV 244) и "Страсти по Иоанну" (BWV 245).

Имена этих двух евангелистов в образах Левия Матвея и Ивана Бездомного обыгрывает Булгаков, и это придаёт повествованию о Пилате не просто характер ссылки на Пассион как жанр, но именно на Пассион Баха.

В 1723 году в церкви Святого Фомы в Лейпциге состоялось первое исполнение "Страстей по Иоанну", в тот же год Бах получил должность регента. А теперь вспомните, как представлялся Коровьев-Фагот - "бывшим регентом".

Дом, в котором проходит часть действия романа, имеет

Берлиоз

Самая яркая "музыкальная" фамилия романа. Кстати, для многих Берлиоз - это в первую очередь булгаковский герой, композитора Гектора Берлиоза знают меньше.

- Какой там композитор? Ах да, да нет! Композитор - это однофамилец Миши Берлиоза!

Параллель с музыкой французского романтика более чем очевидна - это его пятичастная "Фантастическая симфония". Композитор сопровождал сочинение подробной литературной программой, в которой нашли отражения и вулканическая любовь, и блестящий бал, и трансформация любимой на шабаше ведьм, и казнь.

В финале четвёртой части симфонии его героя обезглавливают.

Одной из вершин творчества композитора стала драматическая легенда "Осуждение Фауста" по трагедии Иоганна Вольфганга Гёте. Стоит ли напоминать, что Булгаков вдохновлялся тем же литературным источником.

Гуно

Самым известным воплощением "Фауста" стала одноимённая опера Шарля Гуно. Её упоминает Мастер в беседе с Бездомным в тринадцатой главе:

- Ну вот ... ведь даже лицо, которое вы описывали ... разные глаза,

брови! Простите, может быть, впрочем, вы даже оперы "Фауст" не слышали?

А самым известным номером творения Гуно являются куплеты Мефистофеля, ярко исполненные оперным басом:

На земле весь род людской

Чтит один кумир священный,

Он царит над всей вселенной,

Тот кумир - телец златой.

В умилении сердечном прославляя истукан,

Люди разных каст и стран

Пляшут в круге бесконечном,

Окружая пьедестал, окружая пьедестал.

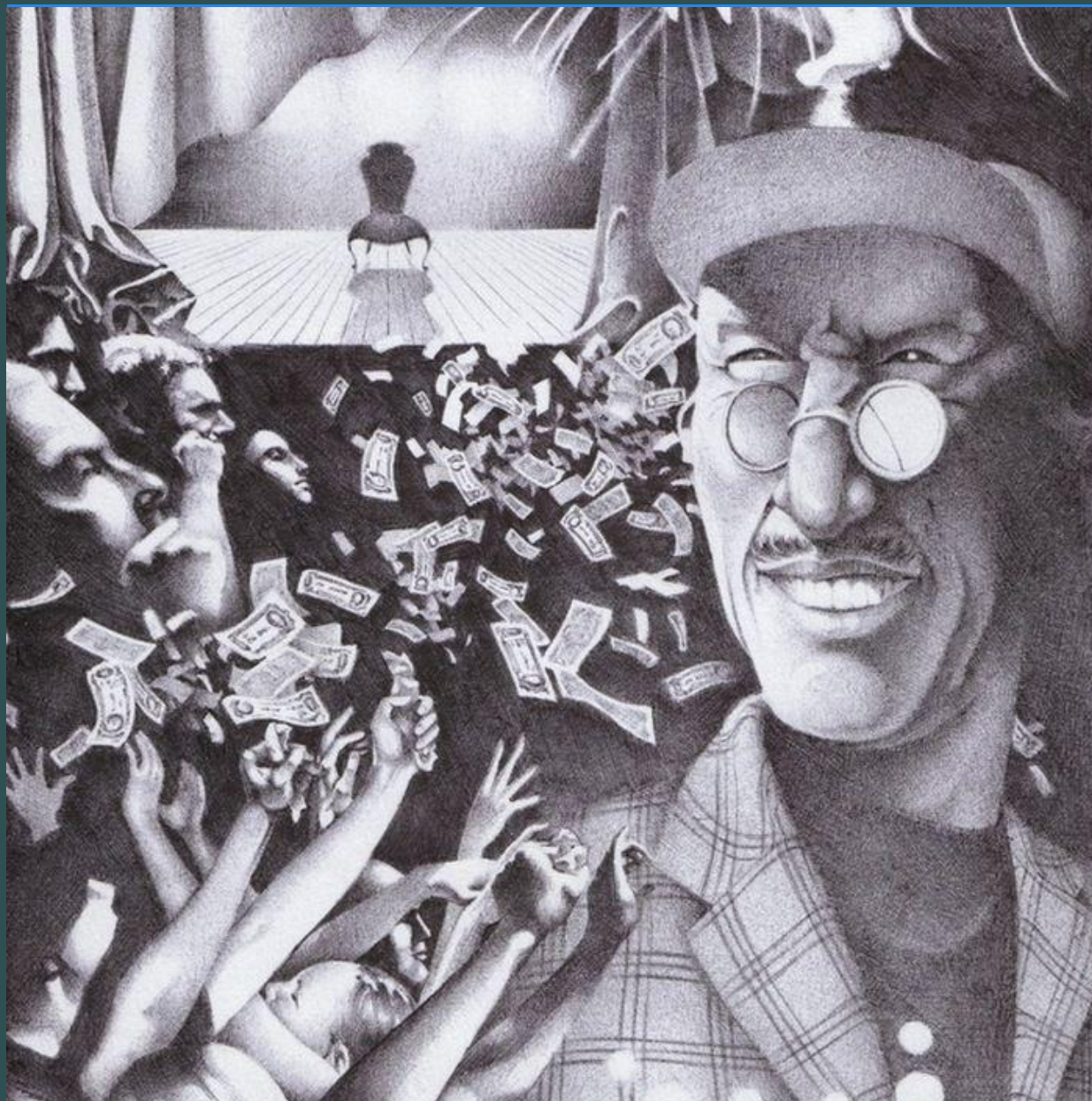
Сатана там правит бал, там правит бал ...

В восемнадцатой главе на глаза буфетчика Андрея Фокича Сокова попадают занятные аксессуары в "нехорошей" квартире:

на спинку стула наброшен был траурный плащ, подбитый огненной материей, на подзеркальном столике лежала длинная шпага с поблескивающей золотом рукоятью. ... на оленьих рогах висели береты с орлиными перьями.

Это костюм Мефистофеля из оперы Гуно

Вьётан

На балу у сатаны Коровьев представляет Маргарите музыкантов оркестра:

глядите налево, на первые скрипки, и кивните так, чтобы каждый думал, что вы его узнали в отдельности. Здесь только мировые знаменитости. Вот этому, за первым пультом, это Вьетан. Так, очень хорошо. Теперь дальше.

Анри Вьётан - реальный скрипач и композитор из Бельгии, основатель национальной скрипичной школы.

Римский (директор Варьете)

Следующая "музыкальная" фамилия - отсылка к Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову, много и плодотворно сочинявшего в оперном жанре.

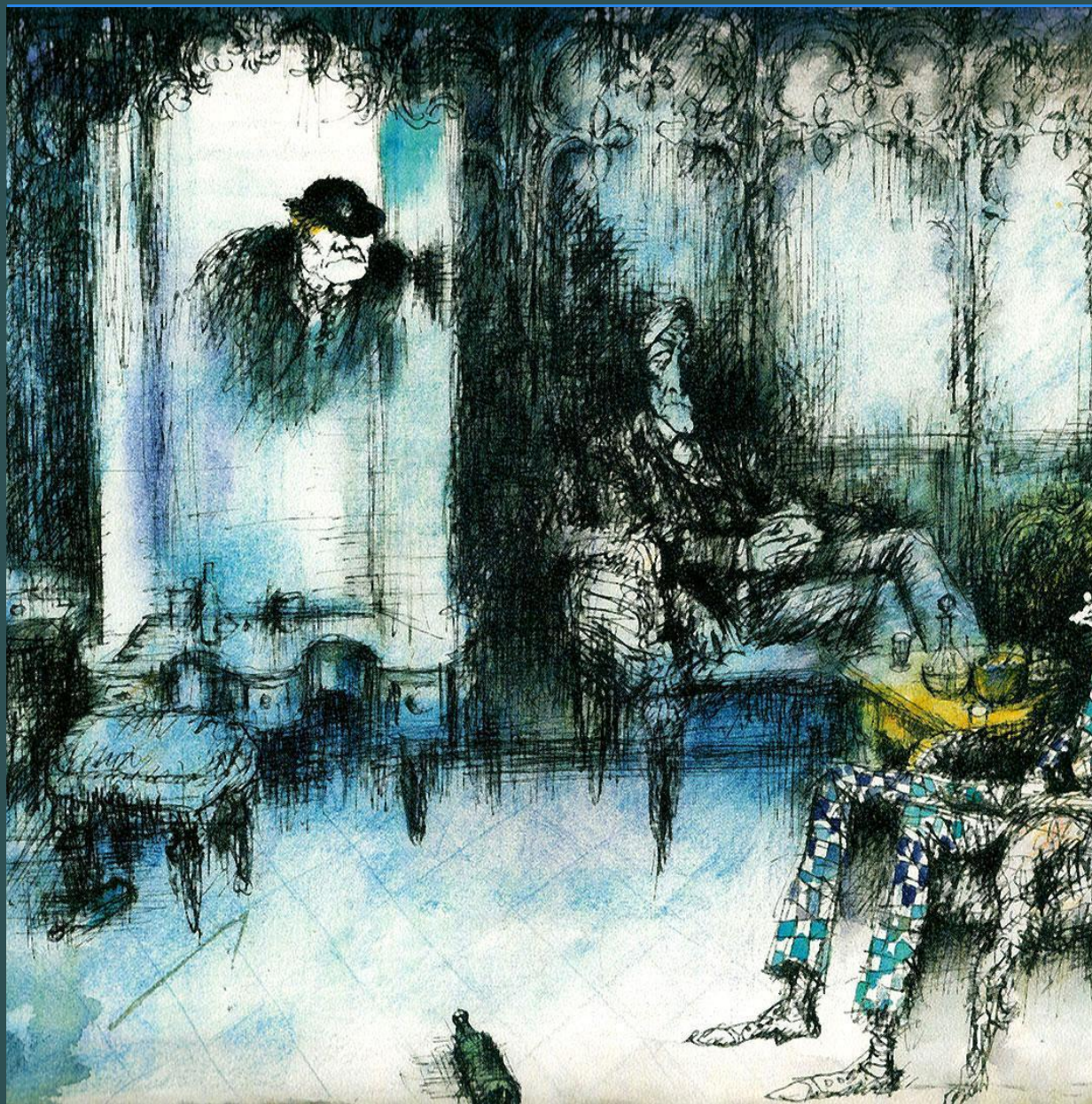
В сюжетах его произведений встречается как мистицизм, борьба добра и зла, проделки нечистой силы, так и элементы жёсткого сатирического памфлета.

Намёк на оперу "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" звучит в финале тридцать первой главы:

Когда на мгновение чёрный покров отнесло в сторону, Маргарита на скаку обернулась и увидела, что сзади нет не только разноцветных башен с разворачивающимся над ними аэропланом, но нет уже давно и самого города, который ушел в землю и оставил по себе только туман.

А на оперу "Золотой петушок" - в эпизоде чудесного спасения Римского от Геллы и вурдалака Варенухи:

Крик петуха повторился, девица щёлкнула зубами, и рыжие её волосы поднялись дыбом. С третьим криком петуха она повернулась и вылетела вон. И вслед за нею, подпрыгнув и вытянувшись горизонтально в воздухе, напоминая летящего купидона, выплыл медленно в окно через письменный стол Варенуха.

Стравинский

Фамилия гениального профессора психиатрии очевидный намёк на русского композитора. Игорь Фёдорович Стравинский первые свои пьесы сочинял под руководством Римского-Корсакова.

В 1918 году он создаёт оперу "История солдата", по сюжету которой бедный солдат продаёт свою душу чёрту.

Большое значение в творчестве Стравинского играли языческие и сказочно-фольклорные мотивы: "Жар-птица", "Петрушка", "Весна священная".

Язычество исторически предшествует христианству, а на границе эпох находится Иешуа Га-Ноцри, распятый четырнадцатого числа священного весеннего месяца нисана.

Чайковский

Имя композитора в романе не называется, упоминаются только его произведения.

Безумная ночная погоня Бездомного сопровождается музыкой Петра Ильича Чайковского:

... и из всех окон, из всех дверей, из всех подворотен, с крыш и чердаков, из подвалов и дворов вырывался хриплый рёв полонеза из оперы "Евгений Онегин".

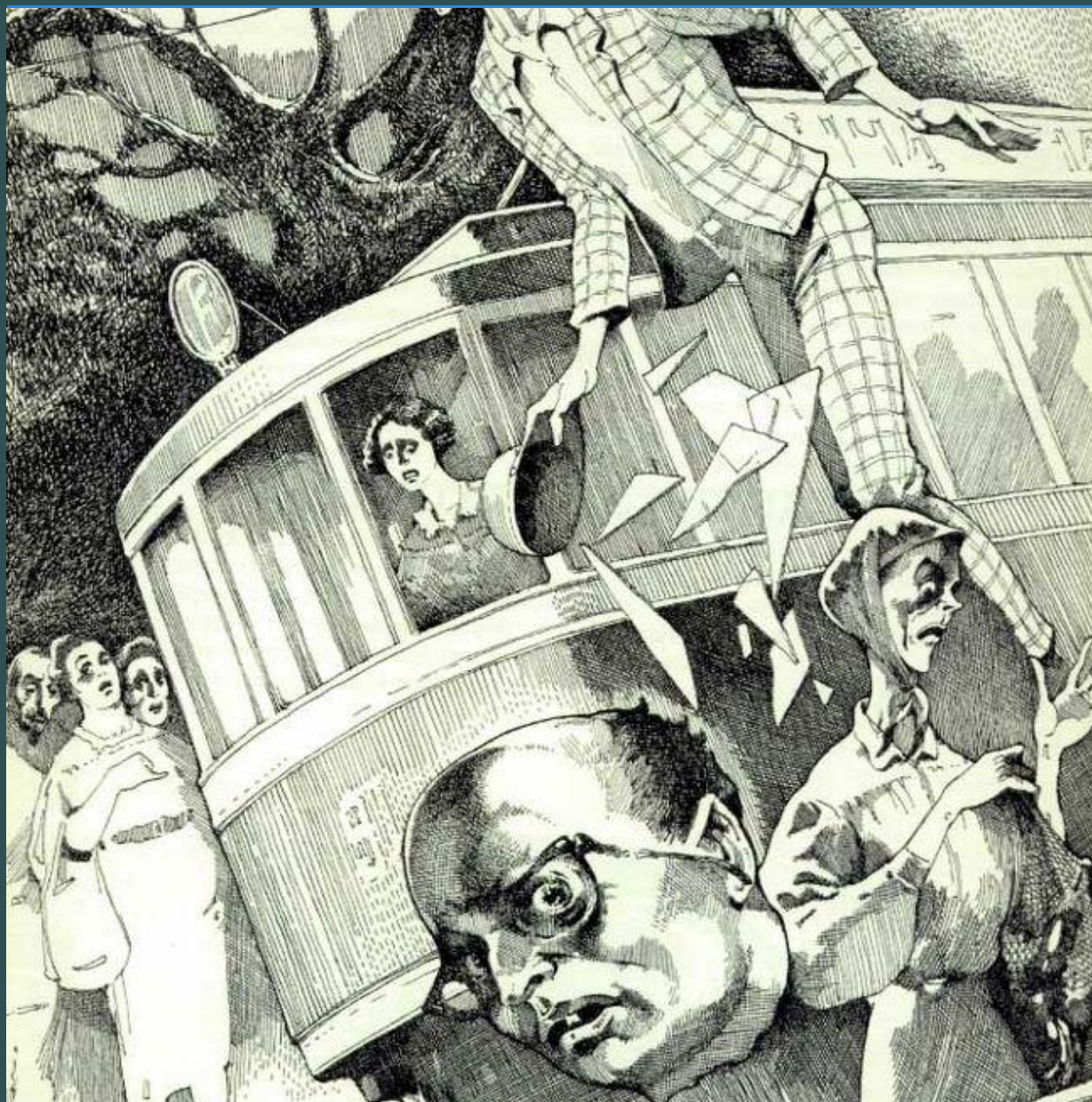
и далее

И на всем его трудном пути невыразимо почему-то его мучил вездесущий оркестр, под аккомпанемент которого тяжёлый бас пел о своей любви к Татьяне.

Имеется в виду ария князя Гремина из третьего акта оперы.

Ещё один фрагмент оперного творчества композитора звучит во сне Никанора Ивановича Босого во время его пребывания в клинике Стравинского. На этот раз это реплика сходящего с ума Германа из шестой картины оперы "Пиковая дама":

Лампы погасли, некоторое время была тьма, и издали в ней слышался нервный тенор, который пел: "Там груды золота лежат, и мне они принадлежат!"

Штраус

- Кто дирижёр? - отлетая, спросила Маргарита.

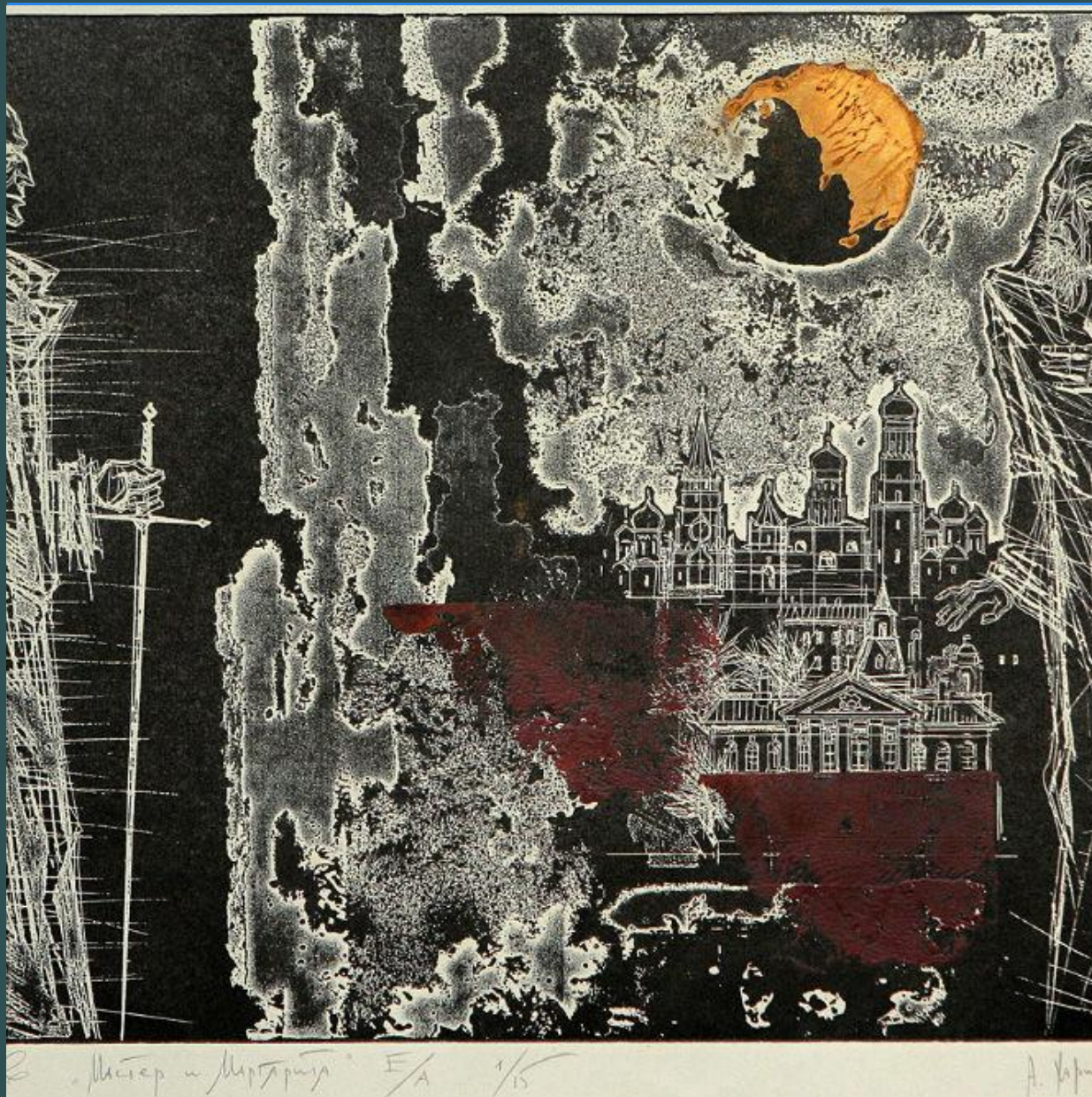
- Иоганн Штраус! - закричал кот. - И пусть меня повесят в тропическом лесу на лиане, если на каком-нибудь балу когда-либо играл такой оркестр!

Музыкальная история знает двух Иоганнов Штраусов - отца и сына. Поэтому Булгаков уточняет:

Человек над оркестром отвернулся от него и поклонился низко, широко разбросив руки, и Маргарита, улыбаясь, помахала ему рукой.

- Нет, мало, мало, - зашептал Коровьев, - он не будет спать всю ночь. Крикните ему: "Приветствую вас, король вальсов!"

Теперь всё ясно: прозвище "короля вальса" носил Иоганн Штраус-сын. На балу он управляет оркестром "человек в полтораста".

Шуберт

Романс Франца Шуберта "Приют" на стихи Людвиг Рельштаба из сборника 1828 года "Лебединая песня" звучит в трубке телефона, когда Варенуха набрал номер "нехорошей" квартиры:

... Варенуха долго слушал, как густо гудит в трубке. Среди этих гудков откуда-то издалека послышался тяжкий, мрачный голос, пропевший: "... скалы, мой приют ..."

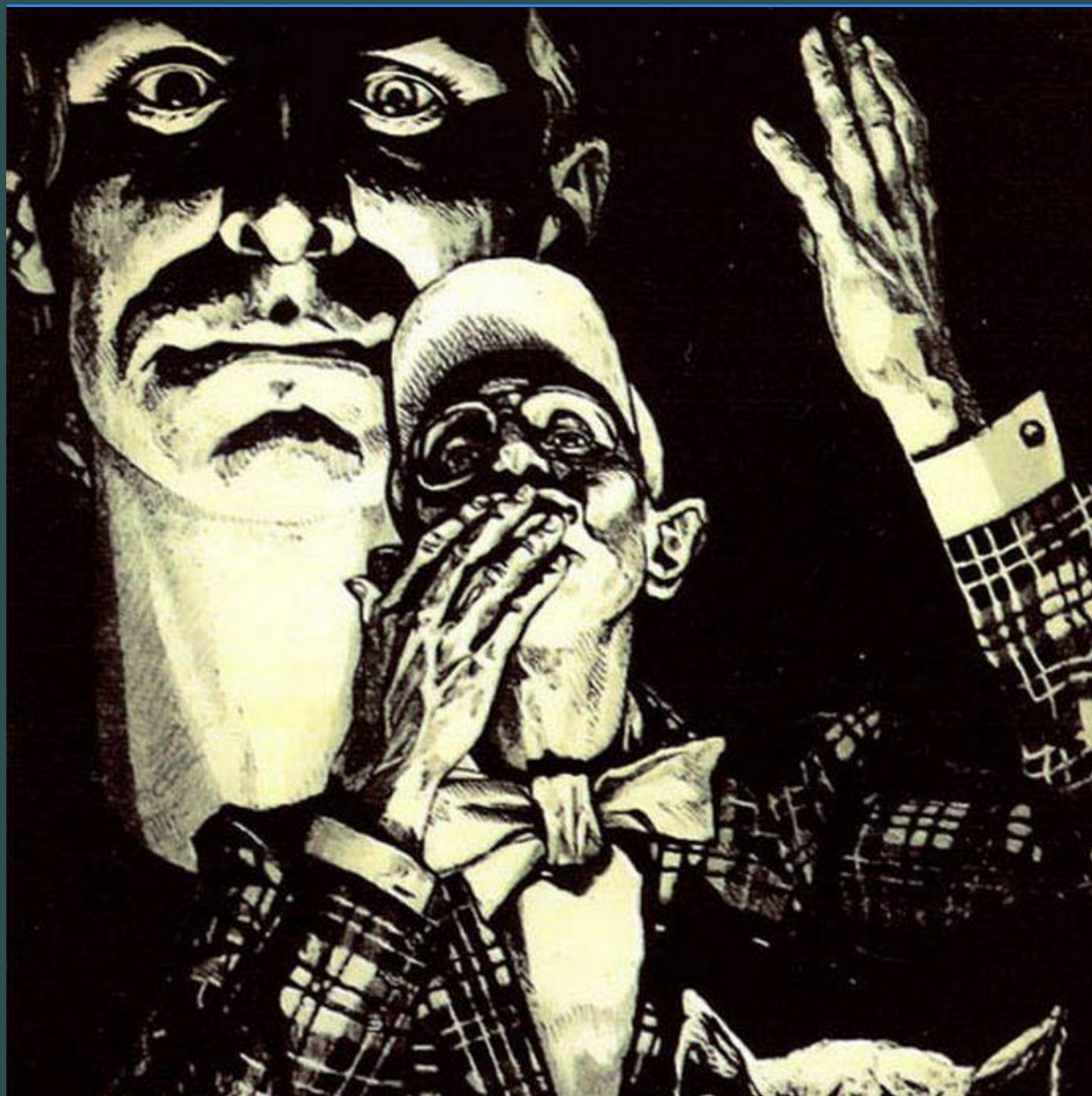
Это начало песни, которую басом исполняет Воланд.

Бурный поток, чаща лесов,

Голые скалы - мой приют.

Бурный поток, чаща лесов,

Голые скалы - мой приют.

Также, в романе можно найти отсылку к опере "Демон" Антона Григорьевича Рубинштейна, а точнее к декорациям

пролога оперы в знаменитой постановке с участием Шаляпина - нагромождение скал, с высоты которых Демон-Шаляпин произносит свой вступительный монолог "Проклятый мир".

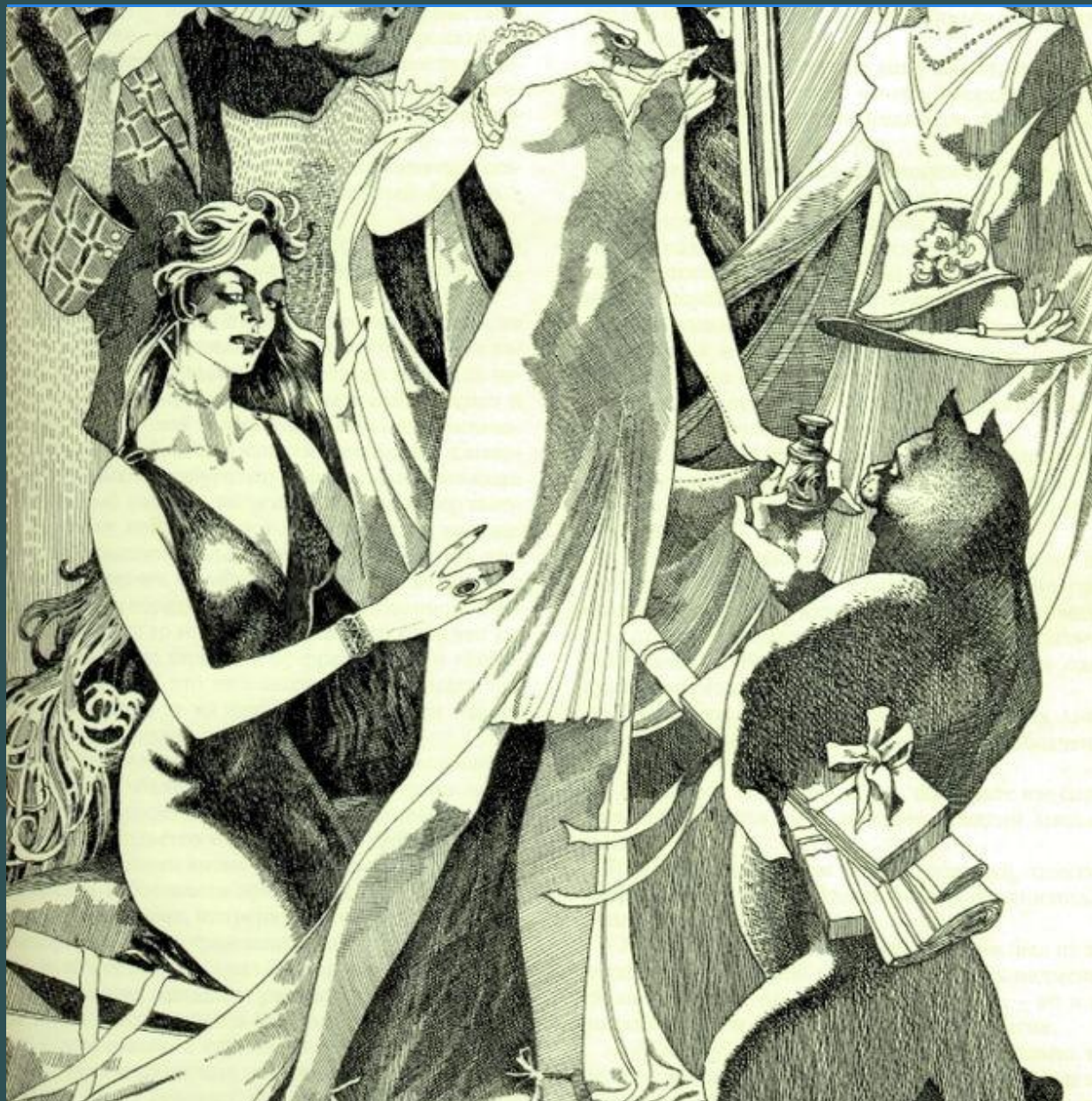
Видимо музыка Шуберта по-настоящему нравится Воланду, он находит её идеальной для будущей жизни Мастера:

неужто вы не хотите днём гулять со своею подругой под вишнями, которые начинают зацветать, а вечером слушать музыку Шуберта?

Символично, что последняя глава романа носит почти шубертовское название "Прощение и вечный приют".

В самом конце романа в семантическом наполнении концепта "музыка" возникают определенные вагнеровские мотивы. Картины пожаров напоминают о заключении "Гибели богов", а последний полёт Воланда со свитой и умершими героями уже очень отдалён от сказочности Гоголя – Римского-Корсакова и связан, скорее, с "Полётом валькирий"

Отрывок из оперы Вагнера «Гибель Богов»

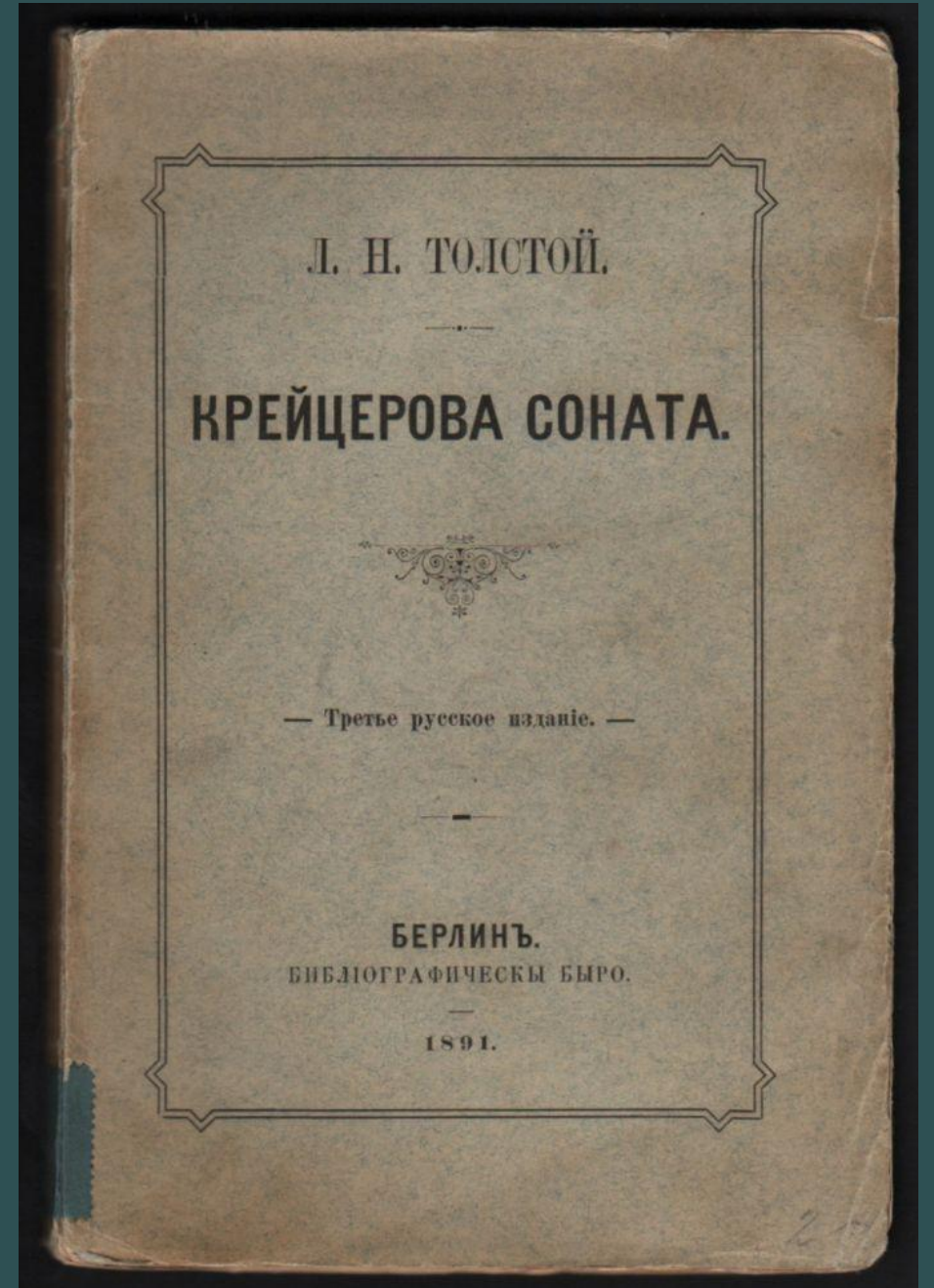

Лев Толстой, Крейцера соната (повесть)

«Кре́йцера сонáта» — повесть Льва Толстого, опубликованная в 1889 году и сразу подвергнутая цензуре.

Книга провозглашает идеал воздержания и описывает от первого лица гнев ревности.

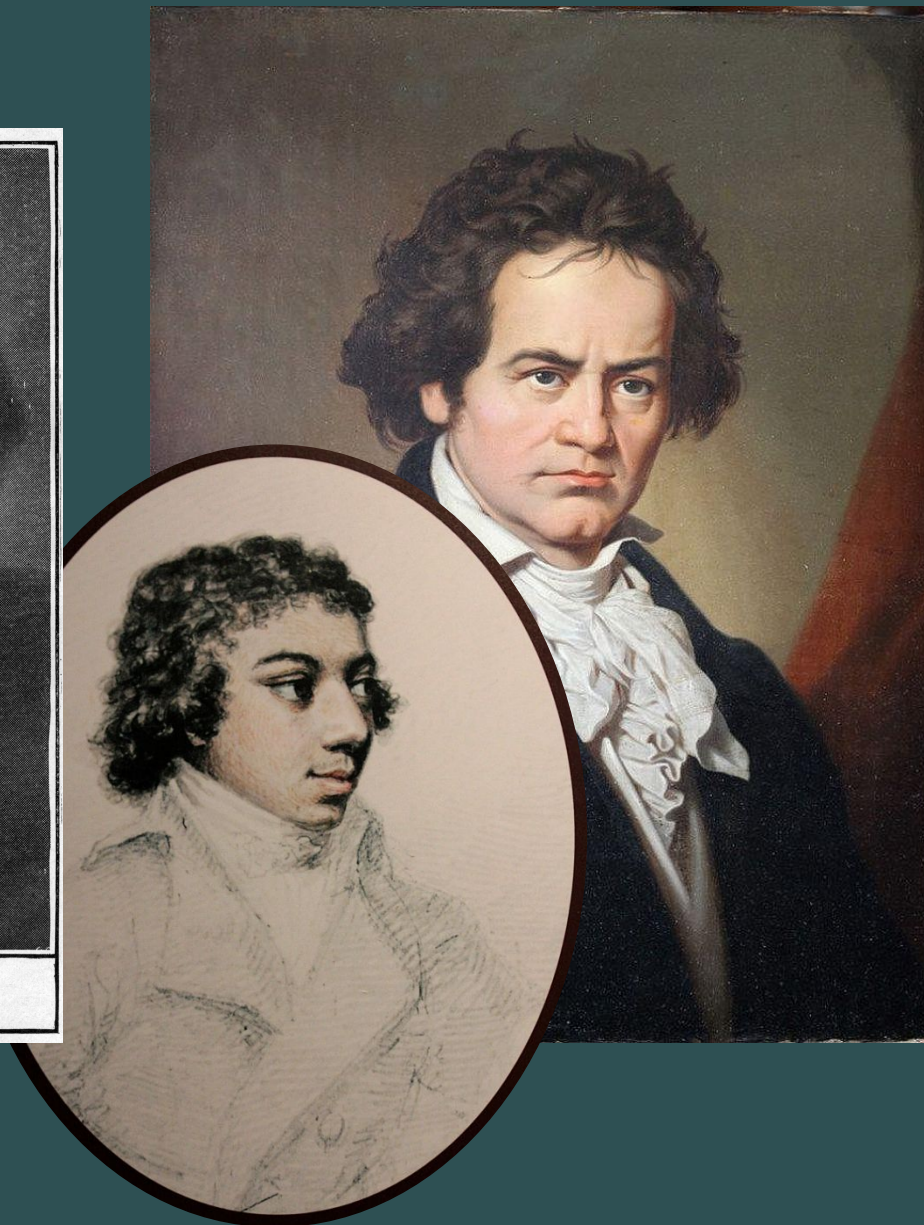
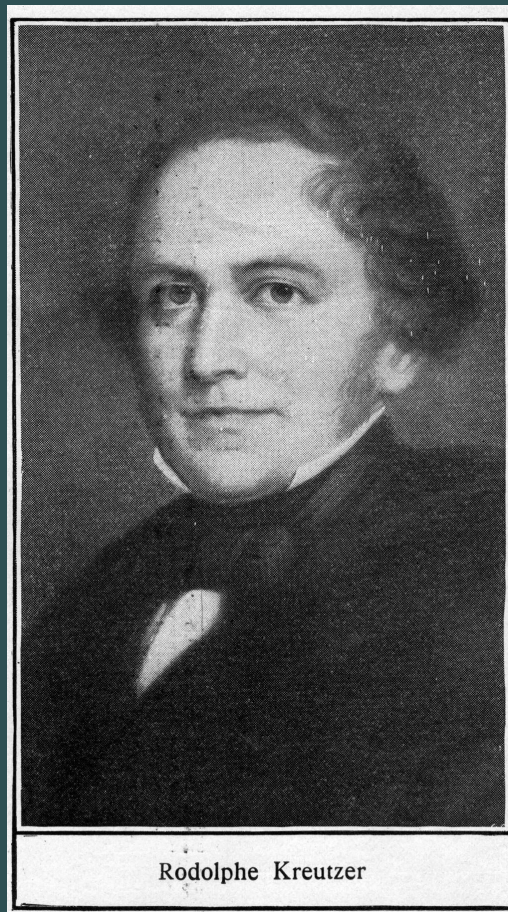
Произведение автором неоднократно переписывалось. Окончательный вариант впервые был прочитан Толстым в ноябре 1889 года для избранной публики в доме Кузьминских.

Название повести имеет символический смысл.

«Крейцера соната» (1802 г.) - это произведение Людвига Ван Бетховена, более известное как Соната №9 для скрипки и фортепиано.

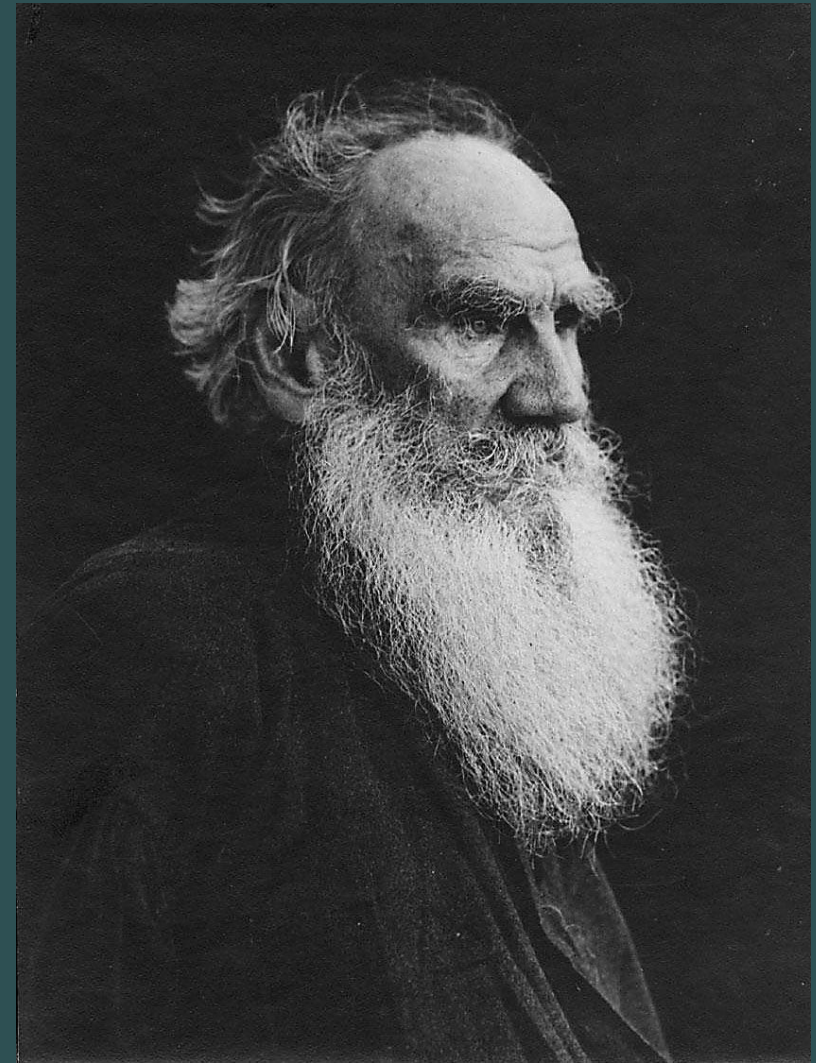
Первоначально она посвящена скрипачу Джорджу Брижтауэру, кем и была впервые исполнена. Произведение было написано для камерных концертов. В печать соната вошла с посвящением Родольфу Крейцеру.

Повесть «Крейцера соната» была написана Толстым в момент жестокого душевного и творческого кризиса.

Автор утверждал, что в его жизни произошла перестройка «деятельности, которая называется художественной».

Все в произведении - поэтическая система, стилистика, структура литературных героев – претерпело существенное изменение по сравнению с более ранними работами Льва Николаевича.

Какую же связь имеет Толстой с музыкой?

Дело в том, что Лев Николаевич, высоко ценивший музыку и считавший ее одной из главных сфер искусства, был от природы одарен необычайной музыкальностью. В молодости он даже увлекался игрой на фортепиано. Толстой восхищался Бахом, Генделем и Шопеном. Часто слушал произведения Моцарта и Бетховена.

По словам биографа Льва Николаевича П.И. Бирюкова «Крейцера соната» в исполнении скрипача Ю.И. Лясотты произвела большое впечатление на писателя.

Только на созерцании музыки Толстой не останавливался: писателя сильно занимала философская природа музыки. Лев Николаевич много размышлял над тем, какие чувства вызывает музыка, как отдельные звуки сливаются воедино и в чем заключается волшебство воздействия музыки на человека. Наиболее близки Толстому философские взгляды Артура Шопенгауэра.

По словам философа музыка – это всеобщий язык чувств и страстей.

В идеях Шопенгауэра Толстой нашел подтверждение своим мыслям о том, что музыка способна раздражать, будоражить человека, и писатель с большей уверенностью стал утверждать, что в этом ее «страшная сила». Лев Николаевич говорил: «Когда слушаешь музыку, потом остается еще что-то, как будто недосказанное, неудовлетворяющее. И это совершенно верно».

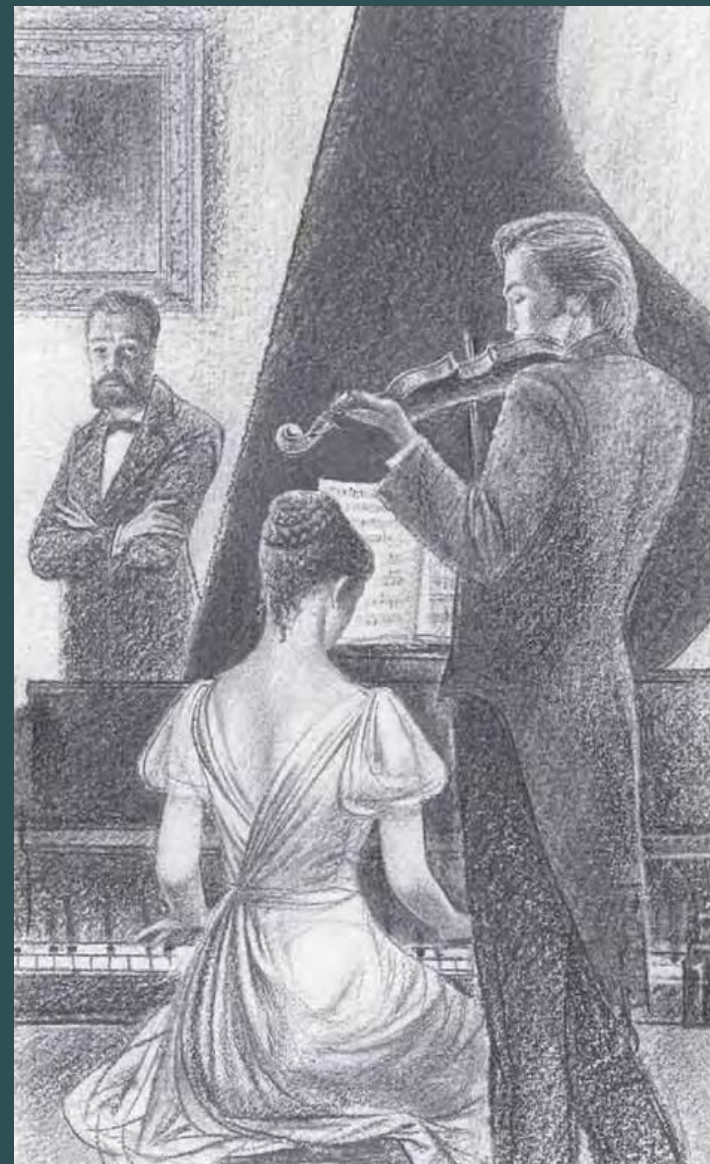
Сюжет

«Крейцера соната» повествует о судьбе главного героя, Василия Позднышева, который, прожив бурную, полную веселых приключений молодость, в тридцать лет решил остепениться и обзавелся семьей.

Он женился по любви, хотел придерживаться «единобрачия» и страшно гордился своими благими намерениями. Однако отношения между супругами пошатнулись уже в медовый месяц. Позднышев почувствовал враждебность юной жены и сопоставил ее с «удовлетворением чувственности», которое будто бы «истощило» возвышенную влюбленность.

Со временем герой осознал, что его женитьба не принесет ему никаких приятных ощущений. Все было «гадко, стыдно и скучно». Рождение и воспитание детей послужило лишним поводом для споров и ругани. За восемь лет у семейной пары родилось пятеро ребятишек, после чего супруга отказалась рожать, привела себя в порядок и стала оглядываться вокруг в поисках новых впечатлений.

Она увлеклась симпатичным скрипачом во время совместного исполнения с ним «Крейцеровой сонаты». Позднышев страдал от ревности и однажды, застав жену с соперником, убил ее.

В повести поднимается проблема чувственности, которая не поддается никакому контролю.

Толстой связывает чувственность и чувствительность с двумя явлениями: музыка и женская красота способны оказывать гипнотическое влияние.

Автор утверждает, что женщина имеет абсолютную власть над мужчиной благодаря воздействию на его чувственность. Музыка же имеет похожий эффект: «... страшная вещь музыка... Она действует ни возвышающим, ни принижающим душу образом, а раздражающим душу образом... мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я, собственно, не чувствую, что я понимаю то, чего не понимаю, что могу то, чего не могу...».

Музыка играет важную роль в повести.

Именно она сближает жену Позднышева и приезжего музыканта Трухачевского.

Герой, считавший музыку чем-то раздражающим, полностью отвергает и традицию домашних концертов: «Люди занимаются вдвоем самым благородным искусством, музыкой; для этого нужна известная близость, и близость эта не имеет ничего предосудительного... А между тем все знают, что именно посредством этих самых занятий, в особенности музыкой, и происходит большая доля прелюбодеяний в нашем обществе».

Исполнение Сонаты №9 на домашнем концерте стало переломным моментом для Позднышева. Она натолкнула его на мысли о том, почему такая музыка должна играть в обществе декольтированных дам, которые обмениваются последними сплетнями.

Вся обстановка как будто снижает пафос и значительность произведения, которое должно играть «при известных, важных, значительных обстоятельствах, и тогда, когда требуется совершить известные, соответствующие музыке важные поступки».

Чувства, вызванные музыкой и не нашедшие выплеска, губительно влияют на человека – они тревожат, волнуют, раздражают его, заставляют видеть то, чего раньше не видел. Что и случилось с главным героем.

После прослушивания сонаты Позднышев уже по-другому смотрел на жену и музыканта: он вдруг точно убедился, что между ними есть связь. Он стал замечать мимолетные, пылкие взгляды влюбленных, попытки жены вести себя как можно естественнее и непринужденнее, что стало выглядеть для героя деланным и ненатуральным.

Возможно, это стало одним из главных стимулов к размышлениям об убийстве жены.

Отрывок из экранизации повести, 1987г

