

ПУШКИН И МУЗЫКА

Умида Икромовна Хабибуллаева
Узбекский государственный университет мировых языков

Аннотация: В статье рассматривается связь литературного творчества А.С.Пушкина с музыкой. Его поэмы, драмы и повести, его народные сказки и лирические стихотворения пленили воображение многих композиторов. Многогранный пушкинский талант с присущим ему разнообразием идей и жанровых форм, изобразительностью и музыкальностью стиха вызывает глубокий резонанс во всех упомянутых видах искусства, а музыкальная жизнь произведений Пушкина настолько значительна, что заслуживает особого разговора. Гений Пушкина не только сопутствовал национальной музыкальной культуре, - он активно участвовал в её строительстве, направляя и вдохновляя музыкальную мысль.

Ключевые слова: народные песни, опера, романсы, сюжетная глубина, драматичность образов, поэтическое вдохновение, симфонические произведения

PUSHKIN AND MUSIC

Umida Ikromovna Khabibullaeva
Uzbekistan State University of World Languages

Abstract: The article examines the connection between A.S. Pushkin's literary work and music. His poems, dramas and stories, his folk tales and lyric poems captivated the imagination of many composers. Pushkin's multi-faceted talent with its inherent diversity of ideas and genre forms, the figurativeness and musicality of verse evokes a deep resonance in all of the mentioned types of art, and the musical life of Pushkin's works is so significant that it deserves special discussion. Pushkin's genius not only accompanied the national musical culture, he actively participated in its construction, directing and inspiring musical thought.

Keywords: folk songs, opera, romances, plot depth, dramatic images, poetic inspiration, symphonic works

"Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает, но и любовь - мелодия!" А.С.Пушкин

Сила воздействия музыки на Пушкина была очень велика. Часто, упоенный звуками, поэт произносил: «И замереть и умереть можно...»

А.С.Пушкин - единственный из русских поэтов, который писал стихи на определенную мелодию. Поэт часто обращается в своём творчестве к фольклору: пение Баяна в «Руслане и Людмиле», черкесская песня в «Кавказском пленнике» и многие другие. Не одна только народная музыка завоёвывает симпатии поэта. Пушкину хорошо известно всё современное ему музыкальное искусство - будь то русская или зарубежная опера, симфоническая или камерная музыка. Пушкин любил русские песни, он не только их записывал, но и старался в некоторых своих стихах подражать народному творчеству, черпая из песен образы своих героев или сюжеты произведений. На основе народной поэзии появились некоторые поэмы балладного склада поэта. Кроме того, народность произведений Пушкина звучит и в его повестях и романах, пьесах и поэмах.

Уже полтора столетия звучат музыкальные произведения, написанные на стихи Пушкина, со сцен больших и малых театров, и концертных залов.

При жизни поэта на его тексты писали романсы Верстовский, Алябьев, Титов, Виельгорский, молодой Глинка и многие другие. Композиторов в этот период интересовали стихи Пушкина, имеющие куплетную форму, воспевающие любовь и природу. Многие романсы входят в постоянный светский репертуар. С 1823 по 1837 год русскими композиторами написана музыка более чем к 70 лирическим произведениям Пушкина. Некоторые стихи Пушкина выходили в свет вместе с нотами. Нередко на вечерах исполнялись романсы и песни на слова Пушкина.. Многие романсы входят в постоянный светский репертуар («Черная шаль», «Старый муж» А.Верстовского, «Зимний вечер» М.Яковлева, «Погасло дневное светило» И.Геништы). Так, «Слеза» появилась в виде романса композитора М. Яковлева - лицейского друга Пушкина; таким же образом было опубликовано стихотворение « Я здесь, Инезилья » с музыкой М.И.Глинки.

Среди имён композиторов второй половины XIX века выделяются Даргомыжский, Мусоргский, Римский-Корсаков, Чайковский, которые в своих операх стремились раскрыть разные стороны творчества поэта. Если роль творчества Пушкина так велика в развитии русской музыкальной культуры, то не менее интересно проследить, какое же значение имело музыкальное искусство в жизни и творчестве самого поэта.

Гениальная опера «Руслан и Людмила» М.Глинки открыла пути воплощения в музыке не только лирических, но эпических, фантастических и сатирических образов Пушкина. Стихотворение Пушкина «Песня Земфиры» («Старый муж, грозный муж») было переложено на музыку при его жизни четырьмя композиторами (Верстовским, Виельгорским, Гурилевым, Ганнибалом-дядей Пушкина). Даргомыжский не раз в переписке отмечал свою особую любовь к творчеству Пушкина, и не раз говорил «... не могу шагу без него». Им написано на тексты Пушкина 17 романсов и 3 оперы («Торжество Вакха», «Русалка» и

«Каменный гость»). В 1899 году к столетию со дня рождения Пушкина Н.А. Римский - Корсаков создает оперу на сюжет «Сказки о царе Салтане о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановича и о прекрасной царевне Лебеди». Либретто к этой опере написал В.Н. Бельский, сохранив по возможности пушкинский текст и сюжет. Сюжет сатирической по силе «Сказке о золотом петушке», лег в основу последней оперы Н.А. Римского-Корсакова «Золотой петушок», в котором композитор задался целью «Дадона осрамить окончательно»

Его произведения стали неотъемлемой частью мировой культуры. Слово Пушкина по особому открывается через сочинения композиторов, которые писали музыкальные произведения на его стихи.

Пушкин не был специалистом-музыкантом; он не играл на музыкальных инструментах, не обладал певческим голосом, но все это совершенно не исключает его музыкальной одаренности и постоянного, живого и искреннего внимания к музыке, проникновения в ее сущность. Жизнь поэта была наполнена музыкальными впечатлениями: от народных песен до итальянской оперы, от балетов Шарля Луи Дидло и водевилей до симфоний Йозефа Гайдна и Вольфганга Амадея Моцарта, до первых русских опер...

С произведениями Александра Сергеевича Пушкина работали самые знаменитые музыканты разного времени, они по-своему переосмысливали литературные строки, пытаясь воссоздать в музыке всю сюжетную глубину и драматичность образов.

В 1842 году состоялась премьера оперы «Руслан и Людмила» М.И.Глинки. В период с середины XIX - начала XX века были поставлены следующие произведения: опера «Пиковая дама» Ф. Галеви, оперы «Русалка», «Каменный гость» А.С.Даргомыжского, оперы «Кавказский пленник», «Пир во время чумы», «Капитанская дочка» Ц.А. Кюи, балет «Золотая рыбка» А. Сен-Леона на музыку Л.Минкуса, опера «Борис Годунов» М.П.Мусоргского, опера «Алеко» С.В.Рахманинова, опера «Дубровский» Э.Ф.Направника, оперы «Моцарт и Сальери», «Сказка о царе Салтане», «Скупой рыцарь», «Золотой петушок» Н.А.Римского-Корсакова, балет «Египетские ночи» А.С.Аренского. оперы «Евгений Онегин», «Мазепа» и «Пиковая дама» П.И.Чайковского.

Многие узбекские композиторы писали музыку на произведения А.С.Пушкина. Одним из ярких представителей плеяды классиков узбекской музыки XX века является Лауреат Государственной премии, народный артист Узбекистана Сулейман (Соломон) Юдаков. Его глубоко национальное

творчество органично вошло в жизнь узбекского народа, который хорошо знает и с любовью исполняет произведения композитора.¹

В 1948 году Юдаков пишет романсы на стихи А.Пушкина - «Ночной зефир», «Я здесь, Инезилья», «На холмах Грузии», «Не пой, красавица, при мне...».

Любовь и тяготение композиторов к творчеству Пушкина объясняется тем, что мысли и чувства поэта близки всем людям, все его произведения яркие и эмоциональны. Бесконечное разнообразие тем и образов позволяет каждому находить у Пушкина родное, близкое своему внутреннему миру, зажигаться его поэтическим вдохновением.

Пушкинская тематика используется в огромном количестве музыкальных произведений - оперы и романсы, симфонические произведения и музыкальные драмы, балеты и народные песни. Нет другого такого поэта, так вдохновлявшего композиторов! Наверное, целой жизни не хватит, чтобы изучить все произведения А.С.Пушкина, положенные на музыку. Совершенно справедливо мнение Георгия Свиридова о том, что «великий и вечный Пушкин не принадлежит исключительно какому-либо времени, каждое время поет его посвоему», и молодые музыканты современности так же, как их предшественники отдают и будут отдавать дань его бессмертной музе. Пушкинская поэзия на все времена. Каждое поколение видит себя в ней как в зеркале. Пушкин бесконечно разнообразен и в жанрах, и в стиле, но в любом произведении он глубоко пронизателен. Кристалл Пушкина многогранен, и все грани таланта сверкают ослепительно ярко. Его муза четко откликается на все порывы человеческого сердца. Как вечны понятия чести и совести, добра и любви, стыда и милосердия, так вечна поэзия Пушкина, правдиво раскрывающая эти понятия. Именно поэтому, композиторам всех времен легко было, есть и будет черпать из огромной золотой чаши Александра Сергеевича Пушкина.

Русская музыка являются неоплатными должниками Пушкина. Нет в мире писателя, который бы дал музыке столько тем, сколько дал Пушкин. Нет ни одного лирического стихотворения Пушкина, которое не было бы многократно использовано композиторами для романсов; нет ни одного сколько-нибудь крупного произведения Пушкина, на которое не было бы написано оперы, балета. В истории мировой литературы вряд ли можно найти имя писателя или поэта, творчество которого так же широко отразилось в музыке, как творчество Пушкина. Сюда входят оперы и романсы, симфонические произведения и музыкальные драмы, балеты. «Пушкин - неисчерпаемый родник для русской

---

¹ Давыдова Т.Ю. Современное состояние симфонического творчества // Узбекская музыка на стыке столетий (XX-XXI вв.): тенденции, проблемы. Коллективная монография. Ответственный редактор: доктор искусствоведения, профессор Н.С. Янов-Яновская. Т., 2008.
<https://rizoakhmad.blogspot.com/2021/08/1916-1990.html>

музыки», - писал А.Н.Серов. А замечательный русский композитор А.К. Лядов говорил: «О, Пушкин, Пушкин! Вечный, лучезарный, свободный художник ... Вот перед кем я могу стоять на коленях!»

Использованная литература

1. Овчинников М.А. “Творцы русского романса” - М.:Музыка,1992.
2. СмирноваЭ. “Русская музыкальная литература” - М. Музыка, 2001.
3. Соболева Галина “Русский романс” - М. АОЗТ РИФМЭ, 1995.
4. В. Васина-Гроссман. «Первая книга о музыке», 1988, «Музыка», Москва.
5. С. Шлифштейн. «Глинка и Пушкин», 1950, Музгиз, Москва.
6. Материалы и статьи, опубликованные в Интернете.
7. <https://rizoakhmad.blogspot.com/2021/08/1916-1990.html>