Музыка и театр

Музыка к драматическому спектаклю

Театр на протяжении нескольких тысячелетий был для человека зеркалом, отражающим прекрасные и дурные стороны жизни.

Иногда - волшебной сказкой, мечтой, за которой мчишься всю жизнь, а иногда - «увеличительным стеклом», глядя через которое видишь вдруг смешные стороны жизни, глупость и мелочность людских поступков.

Часто в драматических спектаклях звучит музыка, создавая особое настроение, усиливая чувства зрителей, вызывая то смех, то слезы. Музыка – необходимая составляющая таких спектаклей.

Истории известны случаи, когда именно она поднимала пьесу драматурга на уровень мирового шедевра.

Так случилось, когда полузабытая пьеса И. В. Гёте «Эгмонт», не имевшая успеха при постановке в 1787 году, вдруг возродилась к новой жизни в 1810-м, поставленная в венском «Бургтеатре» с гениальной музыкой Бетховена.

 В ней воскрес героический дух высокой трагедии.

Подобная судьба была уготована и пьесе норвежского драматурга Генрика Ибсена «Пер Гюнт». Только с бессмертной музыкой его соотечественника - [Эдварда Грига](http://music-fantasy.ru/dictionary/grig-edvard-hagerup) - пьеса о жизни и приключениях пария из норвежской деревни стала интересной и значительной для миллионов зрителей и слушателей. Мы обратимся сейчас к музыке Грига и подробнее расскажем о ней.

Эдвард Григ. «Пер Гюнт»

...Сказочно прекрасна и величава Норвегия – северная страна, край скал и фьордов, ослепительно блестящих горных вершин и волшебного северного сияния. Богата и своеобразна народная музыка - песни, танцы, увлекательные древние сказания, легенды. Народное творчество Григ считал источником своего вдохновения. «Я записал народную музыку своей страны», - говорил он.

В многочисленных «Лирических пьесах» (их 66), «Листках из альбома», концерте для фортепиано с оркестром, в романсах и песнях он воспел свою родину, красоту народных сказаний.

Имя Грига стало символом норвежской музыки.

Самое значительное произведение Грига - музыка к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт». 24 февраля 1876 года в Кристиании состоялась премьера спектакля «Пер Гюнт» с музыкой Грига. Ей сопутствовал огромный успех. Этот исторический спектакль стал началом мировой славы драматурга и композитора.

В пьесе Ибсена раскрывается один из вечных сюжетов искусства: странствия человека в поисках счастья. Герой пьесы Пер Гюнт - крестьянский парень из норвежской деревушки. Жители одной из норвежских деревень рассказывали автору пьесы о том, что в их краях действительно жил человек, мечтавший о путешествиях в дальние страны. И однажды он отправился искать счастья...

Пер - фантазёр и мечтатель. Он придумывает сказки о своих воображаемых приключениях. Два человека дороги Перу: мать Озе и девушка Сольвейг, «такая светлая», что взглядом может «светлый праздник вызвать в чьей-нибудь душе». Даже имя ее - Сольвейг - в переводе с норвежского означает «солнечный путь». Любовь к матери и к Сольвейг, дар сказочника и фантазёра - лучшее, что есть в душе Пера. Но он так безмерно эгоистичен, так стремится к богатству, что бессердечие и алчность берут в нем верх над добротой и бескорыстием. 3а тяжкие проступки односельчане изгоняют Пера из родных мест. От горя умирает мать. Покинутая им Сольвейг остаётся одна. Долгих сорок лет будет ждать она Пера в далёкой лесной избушке...

В странствиях по миру Пер Гюнт несколько раз достигает своей мечты - сказочного богатства. Но, приобретая его обманом, он каждый раз теряет все. Через сорок лет усталый, измученный Пер возвращается на родину.

 Он стар и одинок.

Его охватывает глубокое отчаяние: жизнь растрачена попусту... Но есть лишь одно спасение – любовь Сольвейг, которую он вновь обретает в её избушке - последнем своём пристанище.

Музыка Грига так поправилась публике, что впоследствии, для того чтобы она могла звучать не только в драматическом театре, но и в концертном исполнении, композитор составил две сюиты для оркестра.

Познакомимся с музыкой первой сюиты и «Песней Сольвейг» из второй. Все пять пьес контрастны. Наша задача - услышать и понять, какие выразительные средства использовал композитор, создавая различные музыкальные образы, каково значение музыкальных номеров в драматическом спектакле.

«Утро»

Этой пьесой-пейзажем начинается первая сюита. В спектакле она звучала как воспоминание Пера о родине.

Мелодия, напоминающая незатейливый пастуший наигрыш, спокойна и светла, передаёт не только краски рассвета, но и то душевное настроение, которое возникает при виде восходящего солнца. В ней ощущается состояние покоя и безмятежности.

Музыка рисует картину постепенного пробуждения природы – солнце, прорывающееся сквозь облака, нежное щебетание птиц, шелест ветра в листве, журчание прозрачного родника.

К указанию темпа автор добавил слово «pastorale»,что значит «пасторальный», то есть «пастушеский».

 «Пасторальными» называются произведения, изображающие картины природы, сцены сельской жизни.

Тембры духовых инструментов - флейт и гобоев, солирующих в пьесе, - напоминают звучание пастушьей свирели, а валторна звучит как охотничий рог.

Вслушаемся в развитие темы «Утра». Растёт звучность от piano к forte, в музыкальную ткань включаются все новые инструменты. Звучание становится мощным и ярким. Особенно красочна середина пьесы. Будто под лучами восходящего солнца из предутренней мглы все ярче проступают очертания и цвета предметов. Эту картину композитор нарисовал с помощью гармонии. Каждый раз тема как бы заново «расцветает».

Так возникает в музыке картина рассвета. В центре среднего раздела мелодия исчезает, уступая место гармонии, красочным и смелым сочетаниям аккордов. Их живописная смена создаёт впечатление разгорания красок северного пейзажа. Эти «рассветные» модуляции - кульминация пьесы «Утро». Здесь звучит весь оркестр fortissimo. Затем звучность постепенно ослабевает, становясь вновь ясной и прозрачной. В последний раз пропела мелодию флейта, затихли аккорды.

Пьеса «Утро» - не только картина природы. Музыка никогда не ограничивается изображением каких-либо явлений жизни. Всегда в ней выражены чувства человека, его мысли и переживания. И в этой пьесе передано пробуждение восторга в душе человека, его восхищение красотой природы.

«Смерть Озе»

Норвежские газеты писали после премьеры «Пера Гюнта»: «Смерть Озе» - «это маленький симфонический шедевр.

Музыка потрясает слушателя силой скорби и боли, выраженных с поразительной простотой и искренностью».

...Пер сидит у постели умирающей матери и рассказывает одну из самых своих красивых сказок: они оба приглашены в волшебный замок.

Вороной уже запряжён, они едут по снежному полю, по лесу.

Их встречает сам святой Пётр. Пусть же хозяин волшебного замка воздаст Озе за доброту и заботу, которые раньше не ценил Пер!

...Но тут сын замечает, что мать умирает.

 Увлекаемая в волшебный сказочный мир, Озе, умиротворённая, засыпает...

Начинается пьеса изложением печальной и строгой мелодии. Andante doloroso (не спеша, со скорбью) - так обозначил автор темп и характер пьесы. Мелодическая линия развивается как бы с трудом: тяжело поднимаясь к невысоким вершинам, она горестно ниспадает. На протяжении всей пьесы выдержан монотонный, словно скованный, ритмический рисунок: так ритм воссоздаёт характер траурного шествия. Строгость и торжественность аккордовой фактуры (она напоминает звучание церковного хора), сумрачная тональность си минор, медленный темп передают состояние горестного оцепенения.

После нарастания скорби вдруг, словно на миг где-то высоко засиял свет. Возможно, это свет сказочного дворца-рая - куда, по драме Ибсена, мчится Пер с матерью на лихом коне.

***Там ждёт святой Пётр у ворот нас с ключами,
С поклоном тебя пригласит он туда...
...Нельзя ли впустить мою мать поскорее?
Что скажешь на это, отец пресвятой?
... А я поручусь - в целом мире добрее,
Честнее не сыщешь души ни одной!***

По преданию, святой Пётр, ученик Христа, стал хранителем ключей от ворот рая.

Он пропускал в рай только достойных людей, а грешники попадали в ад.

И все же музыка и здесь печальна: в мелодическом рисунке преобладают ниспадающие линии, мелодия соткана из полутоновых «вздохов», в гармонии сохранилась напряжённость сложных аккордов. Постепенно колорит музыки «темнеет»: тема переносится в низкий регистр, и движение, прерываемое паузами, застывает. Пьеса заканчивается грустными ниспадающими интонациями.

Пьеса «Смерть Озе» звучит так проникновенно благодаря оркестровке. Композитор избрал не духовые инструменты, обычно сопровождающие траурные шествия, а струнные - самые тёплые, «поющие» тембры оркестра. Они звучат здесь мягко, так как их звук приглушен сурдинами.

«Танец Анитры»

Разбогатевший Пер мечтает о власти и славе. Путешествуя по жаркой Аравийской пустыне, Пер Гюнт попадает к вождю племени бедуинов.

Дочь вождя Анитра - пытается очаровать Пера своей красотой.

Выпросив у Пера деньги и драгоценности, Анитра внезапно бьёт его хлыстом по рукам и скачет галопом обратно в пустыню, оставив Пера одного.

Изящество этой оркестровой пьесы определяется танцевальностью, разнообразием штрихов струнной группы оркестра.

 Мелодия исполняется скрипками приёмом arco, то есть смычком, а аккомпанемент - виолончелями и контрабасами приёмом pizzicato, то есть щипком. При этом оба приёма игры сочетаются с «игривым» штрихом staccato. Тончайшее звучание струнных украшено тембром треугольника. В ажурном кружеве струнных его нежный звон подобен сверканию драгоценных камней в наряде красавицы.

Музыка «Танца Анитры» полна контрастов. Наиболее ярко они проявляются в среднем разделе. Здесь как в калейдоскопе сменяются темы. В этих капризных сменах настроений угадывается непостоянный, своевольный нрав восточной красавицы.

Реприза пьесы звучит красочнее, богаче, чем первая часть. В музыкальную ткань вплетены имитации, томные хроматические ходы. «Танец Анитры» не только утончённо-изящная оркестровая пьеса, но и музыкальный портрет очаровательной танцовщицы.

«В пещере Горного короля»

Это музыкальная иллюстрация к одному из эпизодов пьесы Ибсена.

«В сцене «Зал Доврского деда» Пер — и Григ вместе с ним — впервые вступает в царство троллей, в новый и неизвестный мир. И этот мир требовал самой дерзновенной фантазии композитора. Она проявила себя в гениальном приеме, давшем совершенно особое значение имени Грига. Вся пьеса построена в высшей степени своеобразно — как одна-единственная волна интенсивного нарастания динамики и темпа. Эту идею впоследствии позаимствовали, в частности, Равель («Болеро»), Онеггер («Пасифик 231») и Северюд («Богатырский слотт»). Остинатный четырехтактовый мотив с несколько закрученной мелодической структурой появляется глубоко в басах. Он буквально пробивает себе дорогу сквозь различные группы инструментов, обретая все большее неистовство и резкую звучность. На середине пьесы вступает хор. Тролли взбешены тем, что Пер соблазнил Женщину в зеленом. Пьеса «В тронном зале Доврского деда» (в немецком издании получившая название «В пещере горного короля») стала завершающей частью первой сюиты «Пер Гюнт», только, естественно, без партии хора.»

БЕНЕСТАД Ф., ШЕЛЬДЕРУП-ЭББЕ Д. "Эдвард Григ - человек и художник"[**http://www.music4good.ru/muzykalnyj-arxiv/#grieg**](http://www.music4good.ru/muzykalnyj-arxiv/#grieg)

Странствуя, Пер Гюнт попадает в царство троллей - фантастических злых существ.

В тронном зале собираются придворные горного короля – тролли, кобольды, гномы, чтобы праздновать свадьбу своей принцессы с Пером.

Пер не подозревает об опасности и чуть не погибает в мрачной пещере, окружённый «духами тьмы».

Музыка Грига образно и ярко рисует фантастическое шествие.

В основе пьесы – всего одна тема в характере марша. Она несколько раз повторяется, оставаясь неизменной. Зато композитор каждый раз варьирует ее сопровождение.

После тихого загадочного зова валторны начинается тема троллей. Она звучит pianissimo, настороженно и невесомо. Легкие штрихи pizzicato струнных, перенесённых в низкий регистр, изображают крадущиеся шаги троллей. Музыка фантастична, загадочна, таинственна.

Постепенно мелодия переносится все выше, появляются более мелкие длительности, они вносят в движение некоторую суетливость. Звучность усиливается. Вступает весь оркестр.

Ускоряется темп – к концу он становится очень быстрым. И, кажется, будто сказочные обитатели пещеры, точно подгоняемые неведомой силой, завертелись в стремительном вихре.

Внезапно все прерывается резкими аккордами. Ещё дважды мелодия пытается возобновить свой неукротимый бег. Но настойчивые аккорды, словно повелительные жесты пещерного владыки, прекращают шествие. Мираж сказочной картины мгновенно исчезает.

«Песня Сольвейг»

Из второй сюиты, включающей пять пьес, расскажем о наиболее известной из них.

...Сольвейг ждала Пера долгих сорок лет! И он вернулся к ней...

Песня Сольвейг звучала в спектакле несколько раз.

Она стала символом любви и верности.

Григ писал: «Пожалуй, это, наверное, единственная из моих песен, где можно обнаружить прямое подражание народной мелодии».

Песня обрамлена коротким вступлением и заключением - печальной напевной мелодией в народном духе. В песне два куплета. Каждый куплет состоит из двух контрастных частей - запева и припева.

Мелодия запева повествовательна и спокойна. В музыке выражены и щемящая грусть, и покорность судьбе, и просветлённость чувства, а главное - вера.

Припев звучит изящно и легко, в характере оживлённого танца.

Музыка припева - воспоминание Сольвейг о первой встрече с Пером.

Тогда этот танцевальный напев звучал на шумном деревенском празднике. Он звучит всю жизнь в душе Сольвейг.

Он для неё - музыка надежды и счастья.

Печальная и нежная мелодия песни – одно из самых вдохновенных творений Грига.

Кроме [Бетховена](http://music-fantasy.ru/dic/bethoven-lyudvig-van), [Грига](http://music-fantasy.ru/dictionary/grig-edvard-hagerup) музыку к спектаклям писали и другие композиторы.

Гордость классического искусства составляет музыка Мендельсона к комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь», [Бизе](http://music-fantasy.ru/dictionary/bize-zhorzh) к драме Альфонса Доде «Арлезианка», [Глинки](http://music-fantasy.ru/dictionary/glinka-mihail-ivanovich) к трагедии Н. В. Кукольника «Князь Холмский», а также музыка Чайковского к весенней сказке А. Н. Островского «Снегурочка».

Вопросы и задания:

1. Какую роль играет музыка в театре? Какие жанры театральной музыки вам известны?
2. Изложите содержание пьесы Ибсена «Пер Гюнт».
3. Расскажите о музыкальном языке пьесы «Утро».
4. Что значит «пасторальность» и как она отражена в оркестровке пьесы?
5. Расскажите о развитии музыкального образа пьесы «Смерть Озе». Какими выразительными средствами пользуется композитор для его создания?
6. С помощью каких музыкальных средств создан музыкальный портрет Анитры? Назовите контрастные разделы пьесы «Танец Анитры», контрастные средства музыкальной выразительности.
7. Расскажите о характере и музыкальном языке пьесы «В пещере Горного короля». Почему тема троллей звучит фантастично? Как влияет изменение темпа в этой пьесе на характер музыки?
8. В скандинавских сказках, легендах действуют добрые и злые фантастические существа. Послушайте пьесы Грига «Кобольд», «Шествие гномов» и расскажите о характере и музыкальном языке этих пьес.
9. Расскажите о музыкальных образах в «Песне Сольвейг». Чем контрастны здесь запев и припев?
10. Почему Григ обрисовал Сольвейг именно песней? Расскажите о судьбе Сольвейг.